

А.С. Чувашов

Концепция теории организации (построения) композиции в изобразительном искусстве

В статье производится попытка доказательно предложить структуру и пояснить содержание структурных элементов теории композиции в той её части, которая регламентирует организацию всех изобразительных форм на изобразительной плоскости в связи с тем, что единой логичной теории композиции по сей день не существует. Зачастую по общей эмпирической оценке, в образовательном процессе и в предлагаемых учебных пособиях авторы трактуют аккумулированные знания по своему усмотрению. Зачастую эти теории не выдерживают критики, а именно: непонятна логика формирования групп правил композиции, законов композиции, средств выразительности и приёмов. В статье доказательно предлагается лишить правила и законы композиции самостоятельного места в структуре и ввести их в более широкие принципы построения композиции. За основание классификации принять меру организующей способности каждого элемента структуры по отношению к идее и к композиции. Так, примерная структура может выглядеть следующим образом. В качестве принципов композиции называются соразмерность, уравновешенность структурированности целостность выразительность оригинальность и новизна отображения течения времени правдивость (или жизненности), учет психологии и физиологии восприятия. Следующую по иерархии важности группу средств композиции

составили: выбор формата изображения, контраст (и нюанс), ритм (и метр), масштаб, пропорции, тон, цвет. По мере уменьшения масштаба решаемых для композиции вопросов следующий уровень – это приёмы и способы способные решать конкретную задачу по организации элемента или группы. Далее предлагаются два типа композиции, которые неизменно трактуются как открытая композиция и закрытая. А также виды композиции: фронтальная, объёмная и глубинно – пространственная.

Ключевые слова: композиция; организация композиции; принципы композиции; средства выразительности; правила композиции; законы композиции.

Теория композиции неизменно составляла в том или ином виде и будет составлять основу обучения и практики изобразительного искусства. Первое документальное подтверждение существования рекомендаций что, где располагать в картине встречается в трактате «О живописи» итальянского архитектора, разработчика линейной перспективы, ведущего теоретика искусства эпохи Возрождения Леона Баттисты Альберти (1404–1472) [1]. Однако ещё в росписях Древнего Египте можно выявить учет древним художником эмоционального воздействия своего рисунка, его информативности и понятности, а также канонов расположения, масштабов и изображения фигур. В наше время композиция существует в качестве базовой учебной дисциплины или раздела таких дисциплин как рисунок, живопись и т.д., которые изучают принципы, средства и приёмы расположения изобразительных элементов в формате с целью выявления замысла автора. Первая задача любой работы в изобразительном искусстве – это закомпановать. Такое фундаментальное значение теории композиции для обучения и практики изоискусства актуализирует её детальный пересмотр особенно в современных условиях отсутствия единой нормативной теории, что логично вызывает противоречие.

Ныне обучающиеся и интересующиеся сталкиваются по общей эмпирической оценке с объективной проблемой отсутствия единых, принятых научным сообществом тезауруса, структуры и содержания структурных элементов теории. Каждый ученый, художник или педагог трактует аккумулированные знания о композиции по-своему усмотрению в собственной компоновке, в чем можно убедиться, сравнив несколько книг, учебных пособий или же лекций и т.п. Разберем пример несоответствия теорий высшего научного уровня, признанных ученых. Советский график, иллюстратор и педагог профессор, академик академии художеств СССР, народный художник СССР Е. А. Кибрик по мнению ученого, художника и педагога Е. В. Шорохова выделял три основных закона: типизации (жизненности), выразительности и целостности [2]. Сам же Заслуженный работник высшей школы России, доктор педагогических наук, профессор, член Союза художников Е. В. Шорохов в своём труде «Композиция» [3] называет такие законы, как закон цельности, закон контрастов, закон новизны, закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу, закон жизненности, закон воздействия «рамы». Далее к композиционным правилам он относит ритм, сюжетно-композиционный центр, симметрию, асимметрию, параллельность композиции, расположение главного на втором плане. К приемам композиции ученый относит передачу впечатления монументальности, пространства, горизонтали и вертикали, диагональные направления. К средствам – линию, штриховые линии, пятно (тональное и цветное), светотень, законы линейной и воздушной перспективы. Напрашивается вопрос об основаниях для такой классификации. Почему контраст, по мнению Е. В. Шорохова, является законом, а не средством, выражающим идею и композиционный центр, а ритм – правилом, а не тем же средством и т.д.? Вместе с тем и менее титулованные художники-исследователи для удовлетворения амбиций и экономических устремлений вносят суматоху в обозначенную тему статьями, монографиями, пособиями и учебниками, не задумываясь о