

Дудченко Н.Я.

УДК 72.011:75.051

КОМПОЗИЦИЯ В СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ (АСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО УРОВНЯ «БАКАЛАВР» В КРЫМСКОМ ФИЛИАЛЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И АРХИТЕКТУРЫ)

Постановка научной проблемы и ее значение. Опыт живописно-преподавательской практики позволяет мне обратить внимание на чрезвычайно важный и, пожалуй, один из основополагающих факторов образно-художественного строя живописной картины - композицию.

Вопросы и проблемы, связанные с композицией в живописи, всегда были актуальными для мастеров искусства и на всех этапах художественного развития композицию считали одним из главенствующих рычагов художественного творчества.

На протяжении творческой жизни композиция волновала таких разных и необыкновенно одаренных мастеров, как Леонардо да Винчи, Д. Вазари, Н. Пуссен, Э. Делакруа, А. Иванов, К. Брюллов, Т. Шевченко, А. Матисс, А. Лентулов, Е. Кибрик, А. Лопухов, А. Эрдели - каждый из них, не исключая добрый десяток не перечисленных, но не менее важных в этой области художников, внес огромный вклад в науку о композиции.

Изучение композиции является неотъемлемой частью учебного художественного процесса. Естественно, что выбор и направление живописной композиции имеют очень важное значение при выполнении дипломной бакалаврской работы.

Работа над дипломной картиной выполняется в течение 7-8 семестров, в часы композиции за расписанием и на протяжении 7 недель после весенней экзаменационной сессии.

Композиция как элемент познания общего в картине уже проявляется на уровне замысла, постепенно развиваясь на стадии эскизных работ. Ее первичный этап начинается с выбора и обоснования темы дипломной работы. Главным критерием выбора темы диплома является глубоко прочувствованное пережитое впечатление художника, непосредственно связанное с его мироощущением, которое и формирует подлинное содержание будущей работы, искреннее чувство, его отношение к теме.

Выбор темы диплома должен способствовать раскрытию индивидуальных черт художника, его мировоззрения и профессионального уровня.

Идя от содержания (идеи) к форме, на основе гармонического сочетания интуиции и анализа сделанного, нужно создать хорошо скомпонованное законченное произведение.

Важной неотъемлемой частью решения дипломной работы является сбор материала. Сбор материала к бакалаврской работе необходимо вести в нескольких направлениях: предварительные поиски композиции общего колористического характера как главного выразителя идеи - темы, затем поиски ритмов, контрастов, динамики, равновесия и т.д., поиски формата будущей композиции.

Необходимо вести композиционные разработки, создавая живой конструктивный принцип, способный служить основой будущего произведения, объединять в одно целое все его детали. В основе композиции должна лежать простая конструктивная идея, вытекающая из природы замысла художника, она же является и основой ритмического начала произведения.

Необходимо собрать натурный материал - этюды, рисунки, зарисовки, в которых как можно полнее должны быть отражены все детали будущей картины, ее образное наполнение и предметный план с учетом реального масштаба будущей картины.

При самостоятельной работе студентов над сбором материала к бакалаврской картине следует уделить особое внимание разнообразию материалов и техник выполнения рисунков, эскизов, этюдов...

Классическим примером может быть уголь, сангина, соус (с размывкой), сепия и т.д.

В произведениях мастеров прошлых столетий можно найти сотни примеров, когда подготовительные рисунки, этюды, зарисовки, наброски - стали самостоятельными произведениями графического искусства.

Будущий художник должен руководствоваться этим примером и вести работу с профессионально-художественной требовательностью к себе и материалам (холст, бумага, мягкие материалы, фиксативы и т.д.), соблюдая технологию и сохранность произведений.

Немаловажным для глубокого и полного раскрытия темы является ознакомление с библиографическим материалом истории и теории изобразительного искусства, где можно почерпнуть глубокий анализ законов композиции, с основами изучения рисунка и живописи, технологии и техники масляной живописи, которые тесно смыкаются с законами композиции. Необходимо провести анализ произведений выдающихся мастеров разных эпох, в чьих работах так или иначе интерпретирована тема или ее составляющие, композиционные и образно-стилевые решения, колорит, образы и персонажи, предметный план, детали и многое другое.

На основе анализе классических образов, где мастерски решены все главные составляющие картины - композиция, колорит, образность, стиль - строить свои композиционные поиски и сбор материалов к дипломной работе.

После согласования темы и объема работы, утверждения их на кафедре, необходимо разработать концепцию решения дипломной работы, куда входит определение окончательного размера работы,

материала и техники исполнения, распределение временных рамок выполнения всех составляющих частей диплома - эскиза, картона и оригинала (дипломной картины).

Собранный натуральный материал и все композиционные разработки, которые войдут в контекст бакалаврского проекта, необходимо выставить и всегда иметь «под рукой» - это визуальное пространство, в котором необходимо продолжать последующую работу над картиной, постоянно обращаясь к образам, восстанавливая впечатления. Все это положительно влияет на весь творческий процесс создания картины.

В ходе всех наблюдений над поставленной проблемой следует провести анализ собранного материала, вариантов поиска композиции и приступить к окончательному завершению эскиза будущей картины. Необходимо использовать все лучшие колористические и композиционные решения, выражающие наиболее полно идею замысла.

Не менее важно решать эскиз в том же материале, что и будущую картину. Выбор материала и техники исполнения особо важен на этом этапе и напрямую связан с окончательным результатом. Выбор должен основываться на том материале, в котором студент достиг наибольших знаний, и технике, которой он свободно владеет.

Выполнение картона будущей картины ставит новые задачи, необходимость решения которых окончательно приведут автора к завершению задуманного.

Картон, как правило, выполняется в черно-белом варианте с тональными проработками углем или другими мягкими материалами (соус, сангина и др.).

Работа над картоном предполагает, прежде всего, практическое осмысление образной и предметной составляющей диплома и требует точного решения в масштабе. С этой целью необходимо переносить, увеличивать с эскиза все композиционные и структурные решения настолько точно, чтобы не потерять основу всей композиции. Так же необходимо использовать во всей полноте собранный натуральный материал, проявить в масштабе картона все «пространства» будущей картины, наделив их формой, структурой, фактурой и образностью.

Определив в картоне окончательные размеры картины, студент должен приступить к самому главному и ответственному этапу - воплощению задуманного на холсте. Для этого нужно последовательно, согласно технологии выбранного материала вести всю работу, разбив ее на несколько этапов. Первый - это перенос картона на холст, проработка рисунка на холсте, закрепление и подмалевок.

После закрепления рисунка на холсте следует приступить к тонально-колористическому подмалевку, который необходимо делать лессирующими красками, без применения белил, на быстро сохнувших разбавителях, устанавливая главные цветовые отношения. Следует вести подмалевок так, чтобы в самых темных местах холст оставался прозрачным и сохранял свою структуру. Эти технические условия подмалевка необходимы для длительного и последовательного ведения работы над картиной.

После достаточного просыхания подмалевка следует приступить к корпусной прокладке всех освещенных частей композиции, чтобы фактурной моделировкой проявить форму.

Дальнейшее ведение бакалаврской картины связано с детализировкой формы, ее окончательной образно-цветовой составляющей, гармонически входящей в пространство картины.

Последующими лессировками (после достаточного просыхания корпусной прокладки) обобщают и связывают образно-предметный план.

Окончание картины требует наибольшего сосредоточения автора над проблемой - организовать, собрать в едином дыхании всю картину, внести, вдохнуть сам дух картины, ее духовную составляющую, так как до этого мы работали, образно говоря, над «телом» картины.

Окончательный этап требует от автора смелости и напряжения, мастерства и свободы, умения пожертвовать деталями и «красивостями» ради общего главного - содержания картины.

Не случайно, выдающийся мастер Е. Кибрик акцентировал, что «композиционная точность дает силу образному обобщению, увеличивает его художественное воздействие» [1].

Е. Кибрик не раз указывал, что художник должен воспринимать и передавать жизнь в динамике, во всей ее полноте [1]. Об этом необходимо помнить, приступая к решению композиции в станковой живописи на бакалаврском образовательно-квалификационном уровне.

Источники и литература:

1. Кибрик Е. А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве / Е. А. Кибрик // Рисунок, живопись, композиция : хрестоматия / сост.: Н. Н. Ростовцев, С. Е. Игнатъев, Е. В. Шорохов. – М. : Просвещение, 1989. – С. 188.