

Султанова Г.И.
ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ В ЖИВОПИСИ
(НА ПРИМЕРАХ КОЛЛЕКЦИЙ КРЫМСКИХ МУЗЕЕВ)

Порой профессиональные художники, научившись рисовать и писать с натуры, по причине собственной слабой фундаментальной подготовки, считают, что знания законов красоты, (в частности закона золотого сечения) мешают свободному интуитивному творчеству. Это большое и глубокое заблуждение многих художников, так и не ставших “композиторами”, истинными творцами. Мастера Древней Греции, умевшие сознательно пользоваться золотой пропорцией, что, в сущности, весьма просто, умело применяли ее гармонические величины во всех видах искусства и достигли такого совершенства строения форм, выражающих их общественные идеалы, какое редко встречается в практике мирового искусства. Вся античная культура прошла под знаком золотой пропорции. Знали эту пропорцию и в Древнем Египте.

Знание законов золотого сечения или непрерывного деления, как его называют некоторые исследователи учения о пропорциях, помогают художнику творить осознанно и свободно. Используя закономерности золотого сечения, можно исследовать пропорциональную структуру любого художественного произведения, даже если оно создавалось на основе творческой интуиции. Эта сторона дела имеет немаловажное значение при изучении классического наследия и при искусствоведческом анализе произведений всех видов искусств.

Сейчас с уверенностью можно сказать, что золотая пропорция - это та основа формообразования, применение которой обеспечивает многообразие композиционных форм во всех видах искусства и дает основание создать научную теорию композиции и единую теорию пластических искусств.

Так, педагог и теоретик - Ф.В. Коваленко прочитавший цикл лекций “Золотое сечение в живописи” в Киевском государственном художественном институте, подготовил учебное пособие по вышеуказанной теме, где видное место заняло рассмотрение закономерностей зрительного художественного восприятия, вытекающих из строения и работы глаза и мозга человека, связанных с ними законов пропорции, симметрии и ритма, гармонизации формы произведения искусства, единства формы и содержания как проявления единства материального мира, когда мысли, идеи, чувства и деяния великих ученых и художников, по образному выражению писателя В.А.Чивилихина, рассматриваются, как сияющее цветение материи.

Образно выражаясь, можно утверждать: все дороги ведут к золотому сечению. Человек - лучшее, совершеннейшее творение природы - создан в пропорции непрерывного деления. В нем осуществилась пропорция золотого сечения как в целом, так и в частях: в работе мозга и сердца, строении глаза, пропорциях частей лица, руки, кисти и всего тела.

Зададимся вопросом, должен ли художник творить по познанным законам природы, продолжать ее великое дело, говорить на ее языке и создавать произведения по законам гармонии и красоты? Попытаемся проанализировать эту проблему на примерах двух картин французских художников, представленных в экспозиции Севастопольского художественного музея имени М.П.Крошицкого: “Кавалерийская схватка” Жака Куртуа (1621-1675) и “Королевский кортеж” Адама Франса ван дер Мейлена (1632-1690). Но при их подробном изучении мы констатируем резкое различие в жанрах, колорите, композиции, содержании. Первое полотно - батальный жанр. Второе - типичный образец придворного искусства.

Интуитивно или сознательно Жак Куртуа помещает в левой верхней части полотна занесенную шашку в руке кавалериста. Именно движение руки воина прежде всего привлекая внимание зрителя, наполняет полотно картины драматизмом борьбы жизни и с смерти. Если ширину картины разделить на сто равных частей, то линия, мысленно проведенная по оси руки, делит ширину полотна на неравные отрезки, меньший из которых содержит 38 частей, а больший - 62 части. Полученные величины позволяют составить два отношения 38:62 и 62:100, которые, как нетрудно подсчитать, приблизительно равны, т.е. 38:62=62:100. Не всякое отношение неравных частей отрезка позволяет составить данное равенство. Но именно вышеуказанное равенство, если оно выполняется, является законом золотого сечения, позволяющим проникать в тайны организации изображения, способным донести до зрителя мысль автора и сильно воздействовать на него эстетически.

В другой картине “Королевский кортеж” членение осуществлено также по законам золотого сечения, но в двух направлениях: по горизонтали и вертикали. При ширине полотна картины 130 см. и высоте 100 см. линии золотых сечений удалены на 50 и 80 см. от левой рамки полотна; и 36 и 60 см. от нижнего края полотна. Прежде всего на переднем плане во всю ширину полотна вдоль первой вертикальной линии золотого сечения размещены основные предметы картины (кортеж, всадники, пешие, строения). Вдоль второй вертикальной линии золотого сечения (60 см.) автор помещает линию горизонта. По горизонтальным линиям золотого сечения размещены королевская карета с извозчиком (50 см. от левого края полотна) и конная упряжь (80 см.), которые выделяются из всего многообразия предметов на картине.

Золотое деление не есть что-то противоположное симметрии - это ассиметричная симметрия, или, как ее считают, динамическая симметрия. Динамическая симметрия выражает активность, характеризует движение, развитие, ритм, она - свидетельство жизни. Ей свойственно увеличение отрезков (или их уменьшение), и оно выражается в величинах золотого сечения. Золотое сечение нельзя рассматривать само по себе, отдельно, без связи с симметрией. Это один из видов скрытой симметрии.