

В. Б. Григорьева

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ КОМПОЗИЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ АРХИТЕКТОРОВ

Наметившиеся в последние годы рост индивидуального строительства и развитие современных форм городской архитектуры определяют новые требования к художественному образованию будущих архитекторов, которое складывается из целого ряда специальных дисциплин, обеспечивающих профессиональный уровень подготовки. Немалую долю этого составляет художественно-творческое развитие студентов.

Комплекс архитектурно-творческих задач решается на занятиях по рисунку, живописи, колористике, архитектурному проектированию и т. д. с использованием закономерностей практической композиции.

Однако теория и практика композиции в художественном образовании архитекторов заметно отличаются друг от друга не только кругом проблем, встающих перед студентами, но и отношением к ним самих архитекторов. Если изучение практических композиционных приемов и средств выражения не оспариваются профессионалами, то теория композиции не только пугает, но и вызывает к себе отрицательное отношение некоторых студентов и сформировавшихся архитекторов.

Такая дисгармония в художественной подготовке объясняется многими десятилетиями забвения теоретических положений и законов в композиции, преувеличенным влиянием идеологических законов развития общества на законы искусства, что превратило труд творца в ремесло. Нынешнее положение в обществе как будто дает архитектору творческую свободу, возможность поиска, импровизации в своей профессии, но в тоже время сохраняется зависимость от вкусов и пристрастий заказчика, что не всегда благоприятно сказывается на общем художественном уровне современных застроек.

Нынешние проблемы профессиональной деятельности молодых архитекторов вытекают из множества объективных и субъективных причин недостаточно серьезного изучения законов искусства, архитектуры, и в частности композиции.

Проблемы теории и практики композиции волновали многих известных художников, архитекторов, искусствоведов и педагогов (М. А. Алпатов, Н. Н. Волков, А. А. Дейнека, Ф. В. Ковалев, В. С. Кузин, Е. В. Шорохов и другие).

Так, профессор Н. Н. Волков¹ впервые сделал попытку обозначить круг основных проблем теории композиции:

- выработка системы понятий, относящихся к композиции;
- изучение арсенала композиционных форм (структура композиции);
- изучение характера связей форм в единой структуре произведения (конструкция);
- анализ в историческом аспекте ряда образцов с целью выявления типологии композиционных решений;
- исследование объективных и частных законов композиции;
- исследование исторических и национальных стилей;
- изучение различных видов и типов композиции.

В теоретической литературе наиболее важным и запутанным является вопрос о законах композиции, их сущности и месте в художественном образовании, хотя объективность существования таких законов уже не подвергается сомнению.

Следует отметить разноречивость в определении количества законов и правил композиции. Так, академик М. Манизер выделяет десять правил композиции; А. Лаптев — пять правил; А. Дейнека — девять правил; академик В. Н. Яковлев говорит уже о двадцати общих законах и сорока частных правилах композиции, профессор Н. Ростовцев рассматривает восемь законов композиции². В учебнике “Композиция” профессор Е. В. Шорохов делит законы на общие и частные. К основным относит четыре закона: закон целостности, закон контрастов, закон новизны, закон подчиненности всех средств композиции идейному замыслу. К частным законам отнесены: закон жизненности, закон воздействия “рамы” на композицию изображения, типизация. Такая несогласованность стала возможна потому, что были смешаны понятия “принципы формообразования”, “законы искусства”, “законы картины” и “законы формы (композиции)”.

Под “законом” в композиции мы понимаем тождественное, постоянно повторяющееся, необходимое, вытекающее из связи и взаимозависимости явлений объективной действительности. Он объективно обусловлен и выражает то, без чего явление или предмет не могут состояться. Если в картине одна закономерность существует, а в другой — ее нет, то данная закономерность не является законом. Взаимосвязь объективных законов композиции с объективными законами природы подчеркивали многие художники. Как утверждал Гете, искусство есть созданная человеком природа, которая требует от художника действий согласно законам природы. Е. А. Кибрик, изучая данную проблему, писал, что законы искусства объективны и не зависят от особенностей тех или иных школ и направлений, творческих индивидуальностей, они неотъемлемы от самой природы. “Мне казалось наиболее важным уловить, как эти “законы природы”, использованные в процессе художественного творчества, принимают формы “законов компози-

ции”³. Он выделял три закона композиции: законы жизненности, выразительности и цельности.

Несколько шире рассматривал общие законы композиции профессор Е. В. Шорохов. Их сущность определялась из законов диалектики природы и общества. Действие законов общества в частном композиционном законе проявляется в характере и жизненности художественного образа, через передачу в нем характерного и типического, эстетического отношения автора к отображаемому.

Нам кажется, наиболее логичным рассмотрение данного вопроса в рассуждении Ф. В. Ковалева: “Найти законы композиции и построить научную теорию можно только тогда, когда законы композиции мы не будем конструировать на основе умозаключений, а будем исходить из реально существующих объективных законов формообразования в природе и искусстве”⁴.

Исходя из этого, можно утверждать, что сущность объективных законов искусства определяется принципами формообразования. Принципов формообразования пять, следовательно, пять общих законов искусства являются общими для создания любого произведения: закон целого, закон пропорций, закон симметрии, закон ритма и закон выделения главного в целом. Законы композиции проявляются во всех творениях человека и вытекают из общих законов построения природной формы. Законы композиции — это законы построения формы картины для данного содержания, легко и свободно воспринимаемой глазом.

Пять общих законов и правила композиции относятся к построению произведения, т. е. к его форме. Другие законы композиции, выделенные художниками, не могут рассматриваться как объективные, следовательно, их использование при создании композиции зависит от индивидуального вкуса и мировоззрения автора.

Для успешного овладения практическими навыками построения эскиза необходимо знание общих законов теории композиции, изложенных выше, и способов оперирования ими. Эту задачу решает практическая композиция, которая имеет свои законы — законы восприятия плоскости, т.е. законы композиционной формы. Эти законы вытекают из объективных законов изобразительного искусства и определяются последовательностью работы над картиной: линейное построение (идея, композиционная схема, формат, равновесие, ритм, перспективное построение); композиция светлотных тонов (общий светлотный тон, трехкомпонентность и принцип сближенных отношений); композиция цвета (общий цветовой тон, цветовая система и модель, симметрия цвета, разработка колорита).

На этапе линейного построения эскиза работают общие законы композиции: закон целостности, как основа единства произведения искусства, состоящего из конструктивных частей; закон пропорции (соотношение сторон формата, равновесие разных по размеру элементов композиции); закон симметрии (тип равновесия в формате, виды перспективных построений); закон ритма (ритмическое членение и объединение линейно-плоскостного изображения); закон главного в целом (выделение композиционного центра).

На этапе работы светлотными отношениями продолжается действие закона целостности как главного условия создания общего светлотного тона; закона пропорции и закона симметрии, ритма в трехкомпонентности светлот, в принци-

пе сближенности; закона главного в целом как условия выделения композиционного центра с помощью светлотных отношений.

Последним этапом создания формы является композиция цвета. Общий цветовой строй подчинен общему закону целостности. Закон пропорций влияет на разработку цветовых гармоний; закон симметрии и ритма проявляется в цветовых контрастах и нюансах; закон выделения главного присутствует при создании цветовой доминанты и нахождении акцента.

Этапы создания композиционной формы сливаются с содержанием, как главной движущей силой композиционно-мыслительного процесса. Форма и содержание взаимовлияют и взаимодополняют друг друга, создавая целостное художественное произведение.

Кроме общих законов построения картины, существуют еще эстетические требования к ней, как к любому произведению искусства: эстетическое очищение (катарсис), развитие художественного вкуса человека, формирование эстетической оценки окружающей действительности. Они выражаются в характерном и типическом в искусстве, в единстве объективного и субъективного.

Таковы основные композиционные понятия в изобразительном искусстве, которыми должен владеть будущий архитектор для успешной профессиональной деятельности, чтобы уровень его художественной подготовки не отставал от требований современной жизни.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Волков Н. Н. Композиция в живописи: В 2 т. — М.: Искусство, 1977. — 264 с.
2. Ростовцев Н. Н. Об общетеоретических положениях развития творческих способностей на занятиях изобразительным искусством — М.: Изд-во МГПИ, 1983. — 24 с.
3. Ковалев Ф. В. Золотое сечение в живописи. — К.: Вища школа, 1986. — 140 с.
4. Там же.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аксенов Ю., Левидова М. Цвет и линия. — М.: Советский художник, 1976.
2. Волков Н. Н. Композиция в живописи: В 2 т. — М.: Искусство, 1977. — 264 с.
3. Сензюк П. К. Композиция в декоративном искусстве: Альбом. — К.: Радянська школа, 1988.
4. Ковалев Ф. Е. Золотое сечение в живописи. — К.: Вища школа, 1986.
5. Ростовцев Н. Н. Об общетеоретических положениях развития творческих способностей на занятиях изобразительным искусством. — М.: Изд-во МГПИ, 1983. — 24 с.