

«Вы пренебрегаете анатомией, рисунком, перспективой, всей математикой живописи и колористикой, так позвольте вам напомнить, что это скорее признаки лени, а не гениальности» — Сальвадор Дали.

«Вдохновение, все-таки, остается только формой, выполнять которую приходится не дрожащими руками истерика, а спокойными ремесленника» — М. А. Врубель.

УДК 72011

В. К. Краня, Д. Ю. Белая

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОФИГУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ В ЖИВОПИСИ

Композиция — это такое разумное основание живописания, благодаря которому части видимых вещей складываются вместе в картину.

Л. Б. Альберти

Композиция (от лат. *compositio*) означает составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. В изобразительном искусстве композиция связана с необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно. Композиционное начало, подобно стволу дерева, органически связывает корни и ветви изобразительной формы, соподчиняет ее элементы друг другу и целому. Изображать — значит устанавливать отношения между частями, связывать их в единое целое и обобщать.

Композиция в живописи — это такое расположение элементов изображения на картинной плоскости, которое позволяет с наибольшей полнотой и силой выразить идейный замысел произведения. Главное в композиции — создание художественного образа. Работа над сюжетно-тематической композицией картины — это процесс обогащения, всесторонней разработки и реализации идейного замысла. Композиция оживает и превращается в содержательный художественный образ, если в ней мотивировано психологическое состояние персонажей, если детали развивают сюжет, поддерживают достоверность всех компонентов произведения. Композицию надо строить таким образом, чтоб в ней не было ничего лишнего, а второстепенное подчинялось главному. В образном строе картины все имеет значение: размер и формат холста, точка зрения и высота горизонта, количество действующих лиц, их размещение и позы, характер освещения, место композиционного центра. Все элементы композиции в совокупности и каждый в отдельности участвуют в эмоциональном воздействии картины на зрителя.

Пока не найдена интересная, волнующая тема, нет смысла заниматься композиционным творчеством и тем более пытаться строить картину на основе отвлеченных схем. Идейный замысел и тема обретают свое конкретное выражение в сюжете. Художник не сразу находит сюжетное воплощение задуманной им

темы. Приходится выполнить немало набросков, пока тематический замысел не выльется в ясный и выразительный сюжет. С момента нахождения сюжета начинается кропотливая работа над эскизами композиции.

Начальные поиски композиции ведутся на малых форматах. Первоначально необходимо компоновать большие массы, искать общую конструктивную схему, чтобы не увлекаться детализацией. Различные варианты композиционных решений в основе своей имеют простые геометрические схемы, которые приближаются по очертанию к линиям: прямая, кривая, горизонталь, вертикаль, или к простейшим геометрическим фигурам: квадрату, треугольнику, кругу, овалу, и т. д. Существуют схемы, соединяющие в себе эти фигуры в том или ином сочетании.

Вышеперечисленные приемы использованы при формировании тематической композиции «Масленица». Работа выполнялась на холсте размером 110 × 95 см, масляными красками. Рассмотрим этапы поиска композиционного решения данной многофигурной композиции. Представлены сюжеты, имеющие различные композиционные схемы:

- изображение образует простую геометрическую фигуру — треугольник, вершиной вверх, что придает устойчивость, уравновешенность всему изображению (рис. 1). Такое решение традиционно использовали мастера эпохи Возрождения;
- композиция строится на двух диагоналях, в точке пересечения которых размещена главная действующая группа. Диагонали придают динамику, создают эмоциональное напряжение, направляют взгляд зрителя к главному композиционному центру.

Усилить центр композиции помогает вертикаль — скоморох с бубном. Данная фигура является центральной осью, «стволом», который держит композицию. Таким образом, оптический центр композиции помещен вблизи геометрического центра, со смещением вправо, и формирует смысловой узел всей работы (рис. 2).

Наличие конструктивной идеи помогает установить формат картинной плоскости, масштаб, относительную величину главного и второстепенного, основные тоновые и цветовые контрасты.

Основой композиции и главным правилом является наличие композиционного центра. Выделение центра композиции создает доминанту, которой подчиняются все остальные элементы и усиливают ее значимость (рис. 3). Важную роль в построении композиции картины играют сопоставления и контрасты. Выразительность композиции усиливается, если она строится на сопоставлении большого и малого, динамичного и статичного, яркого по цвету и сдержанного, доброго и злого и т. д. Рассматриваемая композиция асимметрична, строится на ритме светлого и темного, где ритм является организующим началом. В композиции картины ритм проявляется в масштабных сопоставлениях, в расположении световых и цветовых пятен, в динамике жестов и движений, в чередовании всякого рода контрастов, в ритмических интервалах между группами фигур и предметов (рис. 4).

Многофигурная композиция является самой сложной, она имеет свои задачи, правила и формы построения сюжета.

В статье рассмотрены и проанализированы лишь основные этапы построения композиции. Ведь для того чтобы заниматься композицией и развивать свои творческие способности, необходимо не только наблюдать и изучать окружающую действительность, но и знать научные основы композиции.

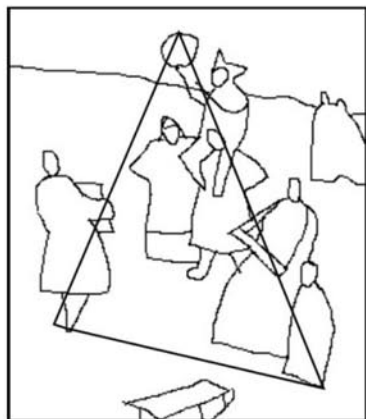

Рис. 1

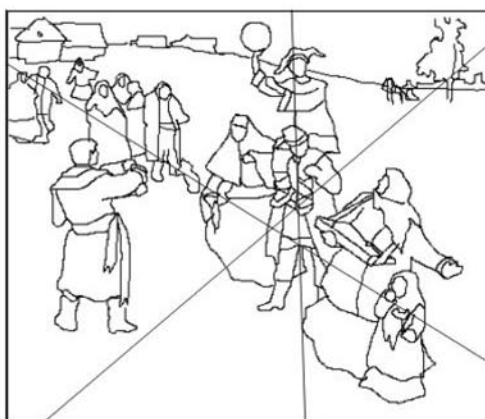

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Живопись. Г. В. Беда. Москва: Искусство, 1971.
2. Энциклопедия искусства. Основы композиции. <http://www.artprojekt.ru/school/compozicia/002.html> (5. 11. 2010)
3. «Композиция в живописи». Н. Н. Волков, Москва: Искусство, 1977.