

ПОИСКИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ КОМПОЗИЦИИ

Герасимова Д.Л., Горбенко А.А. (*Одесская государственная академия строительства и архитектуры, г.Одесса, Украина*)

«Конструктивная идея, свойственная природе замысла, дает пластическую основу, композиции». *Е.А.Кибрик.*

Композиция, в широком смысле этого понятия, лежит в основе многих явлений нашей жизни. В искусстве композиция является основой художественного творчества. В этом понимании, композиция свойственна всем видам искусства. Можно выделить архитектурную композицию, градостроительную, композицию музыкального или литературного произведения, композицию в скульптуре, а также в живописном произведении. Композиция – важнейший структурный принцип произведения, организующий взаимное расположение его частей, их соподчинение друг другу и целому, что придает произведению единство, цельность и завершенность. Каждый художник обогащает композиционную технику, основываясь на своем личном опыте. Существует мнение, что композиция не может быть учебной дисциплиной. Но основополагающие правила композиции едины и обязательны для всех видов искусства.

Советский художник и педагог Дейнека А.А. (1899-1969) писал: «Утверждение, что композиция не подлежит научно-методическому обоснованию, тем более странно, что, как правило, композиция произведения любого вида изобразительного искусства, в том числе и живописи, заранее обдумывается. Основы изучения рисунка и живописи тесно смыкаются с законами композиции». Знания и умения, полученные в процессе обучения, вооружают студентов, помогают им в дальнейшей работе реализовать любую идею. Итогом обучения специальности «Изобразительное искусство» является готовность будущих художников к самостоятельному выполнению завершенного художественного произведения. Это сложная, многогранная задача, которая включает в себя два этапа: интуитивный и аналитический. Интуиция зависит от индивидуальной одаренности художника, а способность логически мыслить, анализировать этапы, выполняемой работы развиваются и воспитываются педагогами. Научные знания по перспективе, анатомии, физиологии человека, строению и работе глаза и мозга, психология восприятия цвета и его воздействие на человека – все это должно быть увязано со специальными практическими дисциплинами.

Построение художественного произведения, обусловлено следующими факторами: спецификой вида искусства, содержанием произведения, назначением произведения, замыслом художника. Очень полезен сравнительный анализ ряда композиций, от зарождения замысла до завершения, в произведениях великих мастеров. Искусствоведы подводят теоретические основы под уже существующие произведения, проводя стилистический анализ, который является одним из основных методов анализа произведений пластических искусств. Среди важнейших аспектов рассматривают композицию, колорит, технику, стиль. Выявляют духовные, религиозные, нравственные, социальные ценности. Выделение одного какого-либо качества композиции в целостном охвате всего произведения, прием искусственный, условный, но необходимый.

Опыт мирового искусства демонстрирует множество композиционных методов для получения определенных эффектов. При всем разнообразии и неповторимости используемые приемы можно и нужно классифицировать. Некоторые композиции можно переводить в наглядные схемы. При изучении роли пропорций в гармонизации изображения надо уделять особое внимание золотому сечению.

Занятия по композиции чрезвычайно важны, первичные композиционные правила усваиваются на младших курсах. Последовательно, задачу усложняют, особенно в период, когда студенты обращаются к тематическим композициям и к эскизу дипломной работы. Совместно с руководителем учащиеся выбирают темы для диплома, начинается процесс создания нового произведения: эскизная работа, сбор материалов, выполнение этюдов и набросков, поиски колористического решения, то есть всего того, что помогает найти для реализации темы адекватные выразительные средства. Для того, чтобы не был разрушен композиционный замысел необходимо учитывать влияние рамы: ее профиль, глубину, цвет, а также величина, цвет шрифта и место размещения инициалов автора.

Композиция – это творческий процесс, основанный на единстве рационального и эмоционального начал. Главным основанием в композиционной деятельности является смысл художественного произведения.

Прежде чем компоновать, необходимо обладать идеей сюжетной и пластической.

Настойчивый поиск и самостоятельное освоение темы – это трудно, но интересно. Этот путь вместе с каждым учащимся проходит руководитель: педагог-художник, подсказывающий, ведущий к самостоятельному

творчеству. Получение диплома – лишь очередной этап, художник учится всю свою жизнь.