

СОЗДАНИЕ СЮЖЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР»

Божко Е.М., ОМ-407.

Научные руководители – доц. Герасимова Д.Л., доц. Сакалюк В.Н.

Аннотация. Рассматриваются вопросы и проблемы, связанные с выполнением живописной сюжетно-тематической композиции «Зимний вечер», подчинение основным законам композиции, поиск и использование выразительных средств живописи для осуществления наиболее точного и полного раскрытия темы живописного полотна.

Ключевые слова: изобразительное искусство, композиция, контраст, живопись, построение, выразительность.

Постановка проблемы. Каждый раз, приступая к работе над сюжетно-тематической композицией, художник сталкивается с проблемой отбора наиболее эффективных методов и приемов композиции.

Цель статьи – показать практический путь использования некоторых законов построения композиции для выполнения сюжетно-тематической композиции «Зимний вечер».

Задача работы – раскрыть и показать художественные средства и методы создания живописной композиции «Зимний вечер».

При работе над живописным произведением перед художником выстраивается множество задач, требующих точного и единственно верного решения. Одним из самых сложных вопросов живописного мастерства является композиция, ее единство и целостность. Замечательный график, иллюстратор и педагог Е.А.Кибрик писал: «Композиция – закономерно устроенный организм, все части которого находятся в неразрывной связи и взаимозависимости. Характер этой связи и взаимозависимости определяется идейным замыслом художника. Конструктивная идея, свойственная природе замысла, дает практическую основу композиции» [1, 57с.].

Существует ряд основных законов композиции, которые имеют объективный характер. Они существуют и действуют во всех видах и жанрах искусства [1]. В различных источниках и пособиях по живописи нашему вниманию предлагают схожие по содержанию законы построения композиции. Одними из основных, которые стоит выделить являются такие законы, как: закон единства формы и содержания, закон цельности, закон контрастов, закон подчиненности

всех выразительных средств и закономерностей композиции идейному замыслу. Именно в соответствии с этими приемами и средствами мы выстраиваем живописную композицию, словно пишем сочинение.

Как писал В.А. Ляшин: «Художники прекрасно знают..., что, пока не нашлась композиция... бесполезно писать лица. Как бы сильно они ни были написаны, они таинственным образом теряют силу, пока не найдут свое место в картинном пространстве, в композиционном ряду» [2,140с.].

К примеру, на рис.1 показан один из неудачных вариантов. Мы можем видеть множество деталей, не подчиненных целому, композиция выходит разбитой, теряется выразительность полотна. Появляется случайность композиции, некая «этюдность» и незавершенность работы.

Все изобразительные средства подчинены главному – раскрытию содержания живописного полотна. В тематической композиции «Зимний вечер» одной из главных задач является передача художественно-живописными средствами тёплой атмосферы семейного уюта, заботы, гармонии и взаимопонимания.

Рис. 1

Поэтому большое значение для раскрытия содержания имеет цветовое решение картины. Именно теплые цвета и оттенки помогут наиболее выразительно передать атмосферу домашнего уюта и тепла. В данной ситуации был применен закон контрастов как цветовых, так и тоновых(рис.2). Так же, не стоит упускать из внимания исключительно живописные задачи, поставленные перед художником, как мастером-живописцем и колористом: найти чистые и в то же время сложные цвета и оттенки, которые смогут передать теплое вечернее освещение.

Работы, исполненные в различных, отличных друг от друга тепловых гаммах, имеют совершенно разное звучание. Именно поэтому стоит остановиться на теплом решении полотна для максимального раскрытия темы.

На заднем плане живописного полотна мы можем видеть достаточно темное, контрастное и холодное по цвету окно. Именно эта деталь говорит нам о том, что за окном должно быть холодно, в отличие от самой комнаты.

Рис.2

Рис.3

Сравнивая рис.2 и рис.3 можно проследить разницу в тоновых контрастах, что немало важно при построении композиции. Ведь не зря контрасты в изобразительном искусстве выступают в форме композиционного закона, так как они являются основой выразительности изображения и всегда имеют отношение к построению произведения, к его конструкции [1]. Особенно важны тональные контрасты и в данной композиции, поскольку необходимо передать электрическое освещение, которое достаточно яркое. Так же, при помощи тональных контрастов акцентировано внимание зрителя на главных героях. Таким образом, выделены главные фигуры, и действие, их объединяющее.

В данной работе, главной является фигура матери, которая обучает дочь шитью. Поэтому, благодаря тоновому и цветовому контрасту сделан акцент именно на ней. Фигура мамы в светлой кофте, которая контрастирует с фоном и относительно темной жилеткой, что выделяет ее из окружающего пространства. А фигура дочки в более темной одежде, что помогает нам увести ее на второй план, и этим же показать главенство фигуры матери.

К примеру, на рис.3 мы не видим нужных тоновых контрастов, в отличие от рис.2, следовательно, и сама работа кажется бледной и тусклой, главная фигура «провалилась» по тону и попросту сливается с фоном.

Все контрасты, и тоновые, и цветовые, подчиняются сюжетно-композиционному центру картины, в соответствии с законом цельности. Все элементы композиции подчинены идейному замыслу, не может быть поставлен ни один случайный мазок. Как утверждал знаменитый П.П. Чистяков: «От общего к частному, и от частного к общему» [2, 23с.]. Иначе композиция распадется на части, утратит целостность, а в следствии и выразительность.

Одной из актуальных проблем в создании живописной композиции «Зимний вечер» является отбор наиболее эффективных методов и приемов. В данной композиции эта проблема была решена при помощи контрастов. Подводя итоги проделанной работы можно выделить следующие приемы:

1) Тональные контрасты – а) светлые: кофта матери; б) темные: фон, жилетка мамы и одежда дочери;

2) Цветовые контрасты – а) холодные оттенки: окно на заднем плане, падающие тени на стене и диване; б) теплые оттенки: свет на фигурах, на кофте мамы, на диване и стене.

Таким образом, с помощью найденных приемов, мы постарались «увести» зрителя в события, происходящие на холсте.

Используя и опираясь на законы композиции, художник каждый раз производит отбор композиционных приемов и решает оригинальную задачу – максимально выразительно передать сюжет картины.

Литература

1. Шорохов Е.В., Козлов Н.Г. Композиция. – «Просвещение», 1978. – 106 с.
2. Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи. Выпашк. Головное изд-во, 1989 – 143с.

УДК 727.7

КООПЕРАЦИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА В СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ АРТ- ОБЪЕКТОВ В СТРУКТУРЕ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ

Брушинецкая К. И., А-489.

Научный руководитель – старший преподаватель Бельская Л. Н.

В статье проводится анализ выразительных средств архитектуры и дизайна в создании арт-объектов; рассматриваются функции и отличительные черты арт-галерей; мировой опыт.

Мировая практика показывает нам и акцентирует внимание на том, что проектируемые объекты должны иметь особо привлекательный внешний облик, быть современным и при этом гармонично вписываться в окружающую среду. А также можно