

ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ НАТЮРМОРТА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ КОМБИНАТОРИКИ

© 2018 Р. В. Биценко

*канд. пед. наук, доцент кафедры методики, педагогики
и психологии профессионального образования
e-mail: rom.bicenco2012@yandex.ru*

Курский государственный университет

Для студентов художественно-творческих направлений необходимым условием выполнения декоративно-стилизированных композиций является изучение принципов комбинаторики. Наиболее традиционным способом изучения основ комбинаторики в изобразительном искусстве является построение формальной композиции, состоящей в основном из абстрактно-геометрических элементов различной формы. В рамках данной статьи рассматривается изучение основ комбинаторики в процессе построения декоративной композиции натюрморта.

Ключевые слова: комбинаторика, декоративная композиция, натюрморт, форма, формообразование, целостность, художественный образ, стилизация, трансформация, модуль.

Необходимым фактором в становлении художественно-графического мастерства студентов выступает осознание специфики создания художественного образа, главных принципов в искусстве, базирующихся не на стремлении буквально точно скопировать формы и явления окружающего мира, а на их творческом преобразовании, отборе наиболее выразительного и существенного, типического и характерного. Наряду с развитием умений реалистического отображения действительности, навыков академического рисунка и живописи, основой профессионально-творческого становления студентов является освоение приемов декоративной стилизации и трансформации формы. В построении художественного образа в качестве основополагающего организующего момента выступает композиция, придающая произведению целостность, взаимную соподчиненность и гармоническое единство всех элементов его структуры. Декоративная композиция имеет свои характерные особенности: «В процессе создания декоративной композиции размещение и распределение изобразительных элементов происходит по определенной схеме в логической последовательности, заложенной автором. Изобразительные средства и стилевые особенности должны быть согласованы, подчинены целому, при этом нельзя забывать детали, которые играют очень важную роль» [Логвиненко 2004: 6].

Необходимость размещения и распределения предметов-элементов стилизованного изображения в определенном логическом порядке делает изучение теории и практики декоративной композиции невозможным без основ комбинаторики. «Комбинаторика (от лат. *combinare* – "соединять, сочетать"...) – один из приемов композиции, относящийся к способу формосложения» [Власов 2006: 557]. Комбинаторика подразумевает поиск наиболее оптимальных вариантов соединения различных формальных предметов-элементов и их вариаций в процессе построения декоративной композиции и осуществляется различными способами: группировка, перестановка, примыкание, наложение, инверсия (зеркальное отражение, оборот, симметрия), чередование предметов-элементов композиции, соотношение предметов и фона и др. В практике обучения студентов художественному и дизайнерскому

творчеству наиболее традиционным методом изучения комбинаторики является построение формальной композиции, состоящей из условных, зачастую простейших, геометрических элементов. «Основной целью комбинаторных заданий является создание упорядоченной системы последовательных изображений из простых геометрических элементов, выбора и сравнения разных возможностей их образования» [Панксенов 2008: 97]. Однако наряду с чисто формальной, абстрактно-геометрической композицией в развитии комбинаторных умений и навыков студентов мы практикуем выполнение и предметной композиции. В этом отношении, на наш взгляд, наиболее оптимальным является построение декоративной композиции натюрморта. Известный теоретик искусства Б. Виппер отмечает, что именно жанр натюрморта отличается необходимой мерой формальности в композиции: «...в истории искусства выработался взгляд на натюрморт как на наиболее формальную область живописи. В чем же, однако, заключается эта формальность натюрморта? Возможно, по-видимому, только одно объяснение – в его бессодержательности. Формальные ценности потому преобладают в натюрморте, что для него характерно отсутствие всякого интереса к изображаемым предметам, безразличие к выбору, живопись "без размышлений". С этой точки зрения натюрморт часто рассматривают как материал для разрешения исключительно формальных, живописных проблем...» [Виппер 2005: 71]. При этом исследователь особо подчеркивает, что «как раз содержание натюрморта является его существенным, первичным признаком и что именно на натюрморте можно демонстрировать глубокую слитность, полное соответствие формы и содержания в произведении искусства» [Там же]. Следовательно, при изучении принципов комбинаторики декоративная композиция натюрморта дает возможность студентам обращаться не только к чисто эстетическому формообразованию, наиболее востребованному в орнаментальных композициях, дизайнерском творчестве, но и к созданию выразительных художественно-образных решений, в которых форма и содержание представлены в гармоническом единстве. Таким образом, использование комбинаторных методов сочетается с образно-ассоциативным подходом к построению композиции.

В процессе построения декоративного натюрморта комбинаторика включает в себя в первую очередь изучение различных *возможных вариантов сочетания и расположения предметов на изобразительной плоскости*. В процессе анализа принципов комбинаторики Г.И. Панксенов отмечает, что «готовых правил при размещении предметов и элементов формы на изобразительной плоскости нет» [Панксенов 2008: 97]. На наш взгляд, это не совсем так. Чтобы опровергнуть этот тезис, достаточно привести ставшие уже традиционными примеры распределения предметов-элементов композиции согласно правилу «золотого сечения», а также определение масштаба изображаемых предметов по отношению к масштабу выбранного формата изобразительной плоскости и т.п. Практика академического рисования вообще изобилует подобными правилами, имеющими существенные рациональные компоненты. Другой вопрос в том, захочет или нет художник использовать те или иные правила для построения задуманного им художественного образа. Можно сказать, что правила размещения предметов и элементов формы на плоскости активно реализуются в творческой деятельности, а вот готовых рецептов творчества, конечно же, не существует. При этом творчеству можно учиться, анализируя произведения выдающихся художников, в данном случае художников, работающих в жанре натюрморта. В контексте работы над композицией декоративного натюрморта мы рекомендуем студентам проанализировать произведения таких мастеров, как А. Матисс, А. Дерен, Р. Фальк, П. Гоген, А. Лентулов, Н. Гончарова, П. Пикассо, Ж. Брак, И. Машков, М. Сарьян, А. Куприн и др., в творчестве которых прослеживается

сочетание и распределение предметов-элементов композиции натюрморта по правилам комбинаторики, а также комбинаторные принципы группировки, деформации, наложения элементов изображения и т.п. Так, например, у мастеров фовизма (А. Матисс, А. Дерен), идущих путем выявления декоративных и экспрессионистических возможностей цвета, комбинаторно сочетаются активные плоскости дополнительных цветов, различные фактуры и мазки. «Натюрморты Матисса отличаются... музыкальностью линейных ритмов и полной композиционной и декоративной соподчиненностью всех компонентов» [Логвиненко 2004: 94–95]. Представители кубизма (П. Пикассо, Ж. Брак) реализовали аналитический способ изображения предметов натюрморта путем разложения их на элементарные геометрические составляющие, раскрывая тем самым их внутреннюю структуру. «Пикассо создает серию натюрмортов, в которых стремится к чистоте простейших форм, максимально упрощая предметы. Он изобрел строго организованную систему плоских цветовых пятен, взаимосвязанных и тщательным образом распределяемых на плоскости холста» [Там же: 94]. М. Сарьян использовал в построении декоративной композиции натюрморта обобщенный силуэтный рисунок предметов и декоративных плоскостей, избавляясь тем самым от компромиссных полутонов.

При выполнении композиции декоративного натюрморта изучение основ комбинаторики базируется на освоении определенных композиционных комбинаций. Простые комбинаторные операции включают в себя ряд действий, опирающихся на изменения конфигураций, масштабов, расположения предметов-элементов натюрморта и их количества в декоративно-стилизованном изображении. Таким образом осуществляется процесс упорядоченной инсценировки существующих изобразительных возможностей, композиционных средств, предметных форм, направленный на развитие творческого потенциала студентов в вопросах выбора, расположения и сопоставления композиции.

В создании декоративной композиции натюрморта важное значение имеет решение комбинаторных задач в построении стилизованного пространства на плоскости. «В комбинаторной деятельности на первый план выдвигаются именно пространственные отношения объектов: формы, их величины, соотношения между ними — или признаки этих объектов: направление, протяженность, удаленность друг от друга и т.д.» [Панксов 2008: 97]. Пространственные отношения различных объектов натюрморта, безусловно, требуют определенного композиционного решения. Для придания образу особой художественной выразительности студентам важно уметь анализировать различные варианты построения декоративного натюрморта с учетом именно пространственных свойств и отношений составляющих его объектов и форм. Здесь необходимо учесть общий характер взаимного расположения в пространстве предметов-элементов натюрморта, их перспективные сокращения и возможные перекрытия дальних объектов ближними. После этого осуществляются композиционные операции с пространственными характеристиками предметов-элементов натюрморта и их творческие преобразования с учетом декоративного характера изображения. Например, использование различных видов оверлеппинга. «Оверлеппинг — частичное совпадение или наложение одной формы на другую» [Логвиненко 2004: 24]. Выделяют два вида оверлеппинга: 1) при визуальном перекрытии одного объекта другим, контур ближнего объекта изображается полностью, а дальнего прерывается в двух местах; 2) несмотря на то что один объект перекрывает другой, контуры обоих объектов изображаются полностью, при этом в изображении образуется сегмент, принадлежащий сразу двум объектам. Первый способ изображения более реалистичен, поскольку передает предметы так, как мы воспринимаем их в реальности: объект с непрерывным сплошным контуром будет

восприниматься расположенным впереди другого, а объект с прерванным контуром – позади ближнего. Второй способ отличается большей степенью декоративности, так как включает в себя ярко выраженную изобразительную условность – это визуальная неопределенность, уничтожающая соподчинение главного и второстепенного, ближнего и дальнего. В этом случае «обе изобразительные единицы являются одновременно и целыми, и сокращенными, обе находятся и на переднем плане, и сзади. Пропадает ясность взаимных отношений одного объекта с другим. Таким образом, изображение каждого предмета претендует на завершенность, однако его целостность нарушается вторжением другого, при этом непонятно, какой именно объект вторгается» [Там же]. Так, в процессе создания декоративной композиции натюрморта, реализуются комбинаторные приемы *перекрытия* или *наложения*. «Прием наложения может вызывать прозрачность совмещаемых элементов и способствовать их дистанционным характеристикам» [Панксов 2008: 99].

Следует учитывать, что такая пространственная зависимость как внутренняя структура объектов не изображается. При этом конструктивный анализ внутренней структуры форм объектов натюрморта помогает выявлять их внешние очертания и определять композиционные возможности более выразительной декоративной трансформации их форм.

Для выполнения практического задания, направленного на применение различных вариантов сочетания и расположения предметов-элементов на изобразительной плоскости, студентам предлагается два варианта натурной постановки натюрморта, в которых определен набор предметов-элементов имеет различное расположение: а) в соответствии традиционными правилами построения композиции учебной постановки; б) в хаотическом порядке. В первом случае работа ведется с натуры обычным способом, с учетом определенного ракурса и взаимного расположения предметов натюрморта по отношению к рисующему. Во втором случае композиция натюрморта создается фактически по представлению, но с применением существующих, визуально воспринимаемых предметов, которые необходимо комбинаторно распределить на изобразительной плоскости. Возможно последовательное выполнение двух вариантов этого задания. И в том и в другом случае необходимо добиться композиционной целостности и уравновешенности декоративного изображения. В процессе создания декоративно-графического изображения натюрморта необходимо постоянно осуществлять сравнение и сопоставление не только самих объектов, но и их отдельных частей или элементов. Используя различные конфигурации цветных плоскостей, с учетом их соразмерности и колористического соответствия друг другу определяют их взаимное расположение на изобразительной плоскости. Так, в процессе «перекодировки» сигнальных элементов формы (конфигурации пятен, их размерности, цвета, расположения) в определенный композиционный порядок создается художественная форма и условное пространство декоративного натюрморта. Подобные творческие задания могут выполняться как в традиционной графической технике «гуашь», так и технике коллажа. Использование ножниц и цветной бумаги в процессе выполнения коллажа может способствовать более быстрому и успешному комбинированию отдельных элементов.

Для успешного решения задач комбинаторики композиция натюрморта должна отличаться ярко выраженной модульной структурой. «Модуль – это исходная единица измерения, которая повторяется и укладывается без остатка в целостной форме (объекте). Кратность – укладываемость модуля без остатка – позволяет собирать различные формы и обеспечивает их взаимозаменяемость» [Композиция костюма 2004: 246]. Использование модульной структуры в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве является традиционным, несет в себе художественное начало и служит

средством гармонизации целого и его частей в композиции. «Так, в основе средневековой архитектуры Англии лежал фут, который, по существу, и являлся модулем. В архитектуре древних греков модулем был радиус колонны. В Италии некоторые сооружения были построены на использовании модуля в виде квадрата или прямоугольника. Храм Василия Блаженного в Москве при всем своем многообразии сложен из 18 видов фигурных кирпичей» [Там же]. Одной из характерных особенностей народного творчества является вариантность художественных форм, которая дает возможность использовать ограниченное число определенных типов или элементов-модулей в создании разнообразных произведений. Так, композиция народного орнамента традиционно строится на основе определенного количества повторяющихся элементов-модулей. Таким образом, модуль может являться единицей измерения в композиции. Четкое членение на модули придает композиции натюрморта мозаично-декоративный характер. В декоративной композиции натюрморта конфигурации формы различных элементов-модулей могут варьироваться достаточно свободно, в соответствии с поставленной творческой задачей. Это могут быть цветовые плоскости, точки, линии, пятна, визуально отличающиеся друг от друга. При этом важно соблюдать ахроматические или хроматические контрасты между отдельными модулями. Возможно использование более мелкого или крупного модуля, а также различное количество элементов-модулей, имеющих различные по форме очертания.

Модульная структура композиции натюрморта позволит максимально эффективно применять различные комбинаторные операции. В частности, *группировка* элементов натюрморта может осуществляться для придания композиции статических или динамических свойств. Так, для достижения статических качеств в композиции возможно использование метрических членений и «устойчивых» геометрических форм. Для придания динамичности композиции необходимо добиться деления общих масс или форм предметов натюрморта на отдельные модули, имеющие общие ритмические направления в соответствии с определенными силовыми линиями. Максимально выразительную динамику придает использование в композиции диагональных силовых линий. Силовыми линиями в натюрморте могут выступать линии контуров предметов, подчеркивающие динамику развития их формы, осевые линии, направления движения складок драпировок и линии перспективного сокращения плоскостей и т.п.

Использование модульной структуры в композиции натюрморта позволяет объединять в единое целое отдельные формы и предметы за счет большей или меньшей повторяемости каждого из отдельно взятых цветов на различных участках изображения. Для этого цветовые пятна-модули необходимо распределить в определенном ритмическом порядке. Можно упростить задачу и, усиливая декоративность изображения, выполнить группировку элементов-модулей в шахматном порядке, используя ограниченное количество цветов.

Мы предлагаем студентам выполнить два творческих задания, направленных на построение моноцентрической и полицентрической декоративной композиции натюрморта с использованием группировки элементов-модулей. Моноцентрический характер изображения подразумевает ярко выраженный композиционный центр и фрагментарность изобразительного поля. В этом случае все элементы группируются вокруг композиционного центра таким образом, чтобы создавалось впечатление внутренней замкнутости и отсутствия какого-либо движения за пределы формата изображения. В полицентрической композиции ощущение полной замкнутости исчезает, более того, группировка элементов должна выполняться таким образом, чтобы возникало зрительное впечатление движения отдельных форм и плоскостей натюрморта за пределы выбранного формата. Можно использовать комбинации как

подобных, так и контрастных элементов-модулей, создавая при этом новое качество композиционных отношений, основанных на принципе «ведущий и ведомый».

Модульный характер в композиции натюрморта позволяет использовать комбинаторный прием – *примыкание* элементов, который «осуществляется за счет фиксированного примыкания элементов друг к другу одной или несколькими сторонами. Создается определенный уровень пространственной ориентации в композиционном поле. Возможны сдвиги вдоль примыкающих сторон, дублирование элементов, а также добавление новых элементов» [Панксенов 2008: 99]. В композиции натюрморта целесообразно осуществлять примыкание отдельных модулей в пределах формы какого-то одного объекта. Примыкание по касательной к линии контура разных предметов натюрморта нежелательно, поскольку это нарушает ритмический рисунок и затрудняет решение пространственных задач в композиции. Таким образом, ритмическое сближение элементов не должно осуществляться вплоть до соприкосновения их по линиям контура.

Вообще, комбинаторные приемы *сближения*, *удаления* и *композиционная пауза* могут быть достаточно активно использованы в процессе организации композиции натюрморта. «Ритмическое удаление (убывание) различных фигур может достигаться за счет их разрежения на некоторых участках плоскости композиции по заданному вектору. Сближение (сгущение) элементов сопровождается нарастанием их массы в плоскости по направлению и расположению» [Там же]. Декоративная композиция натюрморта имеет доминирующие фрагменты или участки, в структуру которых могут входить как один, так и несколько элементов-модулей. В качестве подобных элементов может выступать и свободное композиционное пространство, или композиционная пауза, именуемая *цезурой*. Цезура может брать на себя роль композиционной доминанты на изобразительной плоскости, в состав которой входят различные структурные элементы. Важно отметить, что пауза в построении декоративного натюрморта должна обладать логической или смысловой нагрузкой, в противном случае, вследствие отсутствия визуального ощущения внутреннего движения в композиции, возникает так называемая *пустота*.

В результате использования приемов комбинаторики при построении структуры декоративного изображения каждый раз осуществляется изменение внутренней организации композиционного порядка. Практика показывает, что творческие задания, направленные на целенаправленное использование комбинаторных операций в процессе выполнения декоративного натюрморта, могут способствовать развитию композиционного мышления студентов. Комбинаторика обладает широкими возможностями в различных областях художественного и дизайнерского творчества. Умения и навыки комбинаторики, полученные в процессе создания композиции декоративного натюрморта, помогут студентам успешно реализовать их в тех видах творческой деятельности, в которых данные аспекты формообразования имеют необходимость. Так, например, комбинаторика реализуется как метод формообразования в дизайне, в основе которого лежит поиск, исследование и применение закономерностей вариантного изменения пространственных, конструктивных, функциональных и графических структур, а также способы проектирования объектов дизайна из типизированных элементов.

Библиографический список

Виппер Б.Р. Проблема и развитие натюрморта. СПб.: Азбука-классика, 2005. 384 с.

Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: в 10 т. Т. 4. М. – СПб.: Азбука-классика, 2006. 752 с.

Голубева О.Л. Основы композиции: учеб. пособие. 2-е изд. М.: Изд. дом «Искусство», 2004. 120 с.

Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства: учеб. пособие. М.: Архитектура-С, 2009. 152с.

Композиция костюма: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г.М.Гусейнов, В.В.Ермилова, Д.Ю. Ермилова и др. М.: Академия, 2004. 432с.

Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: ВЛАДОС, 2004. 144 с.

Панксенов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение: учеб. пособие для студ. высш. худ. учебных заведений. М.: Академия, 2008. 144с.