РАЗДЕЛ III. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Овчинова А.В.

Формальная композиция, как геометрический закон изобразительного искусства

*Магистрант ПИ ТОГУ
(Россия, Хабаровск)*

doi: 10.18411/spc-26-03-2018-17

idsp: 000001:spc-26-03-2018-17

Возникновение понятия «форма» уходит далеко в прошлое в учения Платона. В своем диалоге «Софист» или «о сущем» Платон объяснял такие понятия как наука, ремесло и искусство в целом. Он утверждал, что искусство-это некая сознательная и целесообразная деятельность, в отличие от природы, то есть натуры. Искусство без измерения, исчисления и взвешивания, по мнению великого философа, остается чем-то «несущественным» [1]. Позже немецкий философ Фредрих Вильгельм Йозеф Шеллинг внес такое понятие как «вторая природа». Искусство и культура- это результат преобразующей деятельности человека, искусственно-созданная среда. По высказываниям этих людей можно судить о том, что искусство хотя и имеет чувственное духовное начало, все же направленно на рациональность и материальность, то есть предметность. Художественное полотно- это грамотный чертеж в руках духовного человека. К нему должны применены основные законы природы, представленные в таких дисциплинах, как геометрия и математика.

Такая концепция «формы» вылилась к концу 19 века в отдельную идею и направление в изобразительном искусстве и не только. Формализм тогда затрагивал все сферы жизни человека, в том числе и политику. Считалось, что искусство должно выражать только настоящую сущность предмета. Художники стремились передать форму объектов, а не их наполнение. Реализм всегда учил передавать натуральность, а опыт наблюдения давал людям возможность догадываться о строении предмета, когда на самом деле мы видим лишь облик, форму. В формализме же не стояли вопросы сюжетности и смысла, о том откуда этот предмет, интересно только какой он и как он связан с пространством. К 20 веку формальное искусство усилено развивалось в Советском союзе. Отрицание идейного содержания, основанное на некоторых психофизиологических особенностях нашего восприятия. То есть в силу наших физических особенностей (органы чувств, центральный воспринимающий аппарат), мы воспринимаем объект определенным образом и никак иначе [2].

В то же время художники уделяли большое значение самой композиции. Форма имеет свои определенные свойства, а также взаимодействует с другими формами в пространстве. Отсюда возникают такие геометрические понятия как «точка», «линия» (прямая) и «плоскость». Первыми художниками-формалистами были Василий Кандинский, Казимир Малевич, Эль Лисицкий и Александр Родченко. Геометричность их работ демонстрирует основные законы композиции. Так как пропадает глубина и объем, появляется необходимость в применении формальной композиции.

Долгое время, вплоть до 21 века, в школах считалось, что молодому художнику необходимо уметь правильно, точно и объективно изображать предмет, так называемый академический рисунок. Композиция представлялась как особый художественный уход от действительности [3]. Как выше говорилось, задачей академического рисунка служит изобразить время, передать реальную

действительность. Задачей же формальной композиции служит стремление целно воспринимать, видеть и изображать равнопространственное и одновременное [3].

Для полного понимания формальной композиции необходимо знать несколько основных законов. Три главных формальных признака композиции-это целостность, подчиненность и уравновешенность. Целостностью называют внутреннее единство композиции, которое создает ощущение тяготения элементов друг к другу. Целостность может быть по отношению к раме, общего пятна и внутри деталей изображения. При отсутствии этого признака, картина как бы «разваливается», взгляд человека начинает бегать по полотну, пытаясь уловить главные детали. Целостность должна быть в форме изображаемого и в его цвете. Вторым признаком формальной композиции является подчиненность второстепенного главному. То есть в композиции необходима доминанта и подчиняющиеся ей элементы. Главный элемент должен бросаться в глаза. Мы должны обратить первое внимание именно на доминанту. Доминанта в композиции является смысловым центром, который может быть не только геометрическим. Смысловой центр не обязательно должен располагаться в центре. Главный элемент может располагаться как на переднем плане, так и на заднем. И наконец, третий признак правильной композиции- это уравновешенность статическая и динамическая. Симметричная композиция всегда будет уравновешена по умолчанию. Что же касается несимметричной композиции, где элементы располагаются без центра или осей симметрии, то уравновесить её- главная задача художника в конкретной ситуации. Уравновесить композицию может как поставленная точка в определенном месте, так и пустое пятно или место, оставленное незакрашенным специально. Композиция может являться статичной, то есть элементы её не имеют вид движения, они как бы поставлены на плоскость или подвешены, а может иметь движение (динамическая), где элементы поставлены на паузу в определенный момент, но при этом остается ощущение, что они до этого двигались или будут двигаться [4].

Стоит отметить, что форма как и сама формальная композиция имеет три основных составляющие части. Такие как функциональную, конструктивную и эстетическую. Конструктивная функция заключается как раз в знаниях основных законов композиции, описанных выше. Мы живем в информационном мире, который последнее время сильно зависим от рекламы и брендов, и на передний план помимо конструктивной составляющей выходят также функциональная и эстетическая. Задачей современного художника становится передать идею и завладеть полностью вниманием потребителя. В современном мире можно выявить несколько признаков рекламной продукции (плакат, афиша, буклет). Для точной передачи психологического смысла, текст рекламных материалов должен представлять грамотные связные предложения. Информация должна быть актуальной и наполнена идеей формализма. Лаконичность и минимализм мысли, изложенный в рекламе всегда имеет более ударный эффект на потребителя. А символичное изображение с простыми формами более понятен нежели живописные картины в рекламе. Поэтому в создании рекламы следует ссылаться на работы художников формальной живописи. Например, известная работа Эля Лисицкого «Клином красным бей белых» 1920 года (рис. 1), показывает как изобразительными и текстовыми средствами можно точно донести смысл послания. В работах Александра Родченко (рис. 2) уже в те года была правильная демонстрация всех основных законов рекламы, с её функциональным, конструктивным и эстетическим признаками.

рис. 1

рис. 2

В итоге исследования можно сказать, о том, что формальная композиция- это не разновидность изобразительного искусства, а грамота для молодого художника. Многие начинающие художники пропускают эту ступень развития своих творческих способностей, после чего имеют множество проблем. Также можно добавить, что всё, даже самое абстрактное «непонятное» искусство строится изначально на художественной грамоте. Тем более в современном мире высоких технологий всё изображается при помощи простых форм: круг, квадрат и треугольник. Оформление телевизионных передач, рекламные щиты, высокая мода, архитектура в последнее время строится на формализме. Давно пропала сюжетность и жипописность (реалистичность) картины. Отбрасывается всё лишнее и остается только важное-форма. Современное формальное искусство давно стало дополнением к чему-либо, например, интерьеру. Это искусство становится одним из элементов общей композиции. Часто формальная композиция находится в сочетании с общим планом или находится в серии с другими изображениями. Стоит также отметить, что в наше время для полного объема информации форма тесно связывается с текстовым содержанием, ведь в формальной композиции нет той сюжетной линии, которая без текста демонстрируется в реализме.

В заключении, можно добавить, что появляется большая необходимость преподавать курс формальной композиции в художественных обучающих заведениях для полного творческого развития учащегося. Именно этот курс поможет молодому художнику всеобще и многогранно воспринимать и обучаться изобразительному искусству и точно выполнять композиционные задачи.

1. Лосев, А.Ф. История античной эстетики. Высокая классика. Учения Платона об искусстве. М.: Искусство, 1974.-600 с.
2. Луначарский А.В. Формализм в науке об искусстве// Печать и революция. 1924. Кн. 5-ая
3. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. Теория композиция. М.: Советский художник, 1988.-590 с.
4. Паранюшкин Р.В. Композиция: теория и практика изобразительного искусства. Изд. 2-е. Ростов н/Д: Феникс, 2005-79 с.