

Н.В. Гречнева

Роль и значение композиции в живописи на примере произведений художников Алтая

В статье рассматриваются основные законы композиции живописного произведения, проводится искусствоведческий анализ произведений живописи алтайских художников XX – XXI вв., определяется роль и значение композиции как одного из главных средств художественной выразительности. Исследуются особенности авторского замысла в создании художественного образа. Особое внимание автор обращает на цветовое единство картины, которое определяет цельность всего художественного произведения.

Ключевые слова: композиция, живопись, искусство Алтая, цельность, художественный образ, симметрия, ритм, цвет.

Композиция является творческим началом любого художественного произведения, его стержнем. Прежде всего, важен идейный замысел произведения, работая над портретом или пейзажем с натуры, художник решает композиционные задачи, такие как, выбор определенной точки зрения, размещение элементов на плоскости картины, отбор необходимых для раскрытия образа деталей.

К вопросу сущности законов композиции в изобразительном искусстве обращались многие искусствоведы и художники практики. Советский искусствовед М. В. Алпатов провел глубокий анализ законов конструктивно-пластического построения живописного произведения в своей фундаментальной работе «Композиция в живописи», художники Е. А. Кибрик, А. А. Дейнека, Иогансон Б. В. изучали законы композиционного построения картины. Дейнека считал: «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» [3, с. 59].

Понимание сущности предмета нашего исследования не-много разнилось в разные периоды истории развития изобразительного искусства, но композиция всегда отвечала на творческие искания художников, и ее основные постулаты были определены уже в эпоху Возрождения. Сам термин «композиция» стал употребляться именно с этого времени. «Композиция (от лат. compositio – составление, связывание) – построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением и во многом определяющее его восприятие. Композиция – важнейший, организующий элемент художественной формы, придающий произведению единство и цельность» [3, с. 58].

Одним из главных законов композиции является закон цельности всего художественного произведения. Н. Н. Волков указывал, что все части композиции связаны между собой, «но они обязательно связаны между собой и тем, что связаны с целым» [2, с. 25]. «Связи, создающие композиционное целое, – это, во-первых, конструктивные связи. В картине это – аналогии и контрасты цвета и линии, выделение главного пятна, предмета, ряды и контрасты в положении главных предметов, пространственный строй и. т. п.» [2, с. 25].

Именно композиция определяет цельность картины, когда все ее элементы подчинены основному идейному замыслу и находятся в такой неразрывной связи друг с другом, что невозможно убрать даже маленькую деталь, не нарушив мысль художника. При общей цельности композиции у великих мастеров мы наблюдаем и бесконечное разнообразие ее элементов. Ничто не повторяется в их произведениях: ни жесты, ни мимика, ни величина, ни мазок. В этом – то и состоит проблема цельности (единство в многообразии). Веками художники искали самые выразительные схемы, приемы и правила для достижения цельности произведения. Постепенно были выработаны самые распространенные схемы композиционного размещения, которые представляют простые геометрические фигуры: тре-

угольник, круг, квадрат, овал, прямоугольник. «Целью и формообразующим принципом композиции картины является, однако, не построение само по себе, а смысл. Конструкция (построение) выполняет функцию подачи смысла» [2, с. 27].

Большое значение в композиции имеет сюжетно-композиционный центр, именно он должен привлекать основное внимание зрителя. Центр композиции не всегда может быть заполнен каким-либо изображением, он может оставаться пустым, но будет привлекать внимание зрителя и будить его воображение. Н. Н. Волков утверждает, что в искусствоведческих анализах композиции и в композиционных системах мы постоянно встречаемся с принципом выделения главного, объединенного посредством простой фигуры, как треугольник, и треугольная группа пятен сразу выступит, выделится. Все остальное по отношению к ней станет тогда более безразличным полем – фоном. «Классический композиционный треугольник или круг выполняют одновременно две конструктивные функции – выделение главного и объединение» [2, с. 69]. Анализируя композиции произведений живописи, в том числе и произведения художников Алтая, мы постоянно встречаемся с этими двумя фигурами. Автором выделяется и такое понятие, имеющее немаловажное значение в композиции, как ритм. Сложность проблемы ритма в картине и сложность его схематического изображения состоит в том, что ритмично не только построение на плоскости, но и построение в глубину.

Панорама художественной жизни Алтая XX–XXI вв. интересна и разнообразна, богата творческими поисками, яркими незабываемыми образами.

Образы Алтая стали главной темой творчества для Григория Ивановича Гуркина (1870–1937), первого профессионального алтайского художника. Он учился в Российской академии художеств в мастерских И. И. Шишкина и А. А. Киселева [5]. Воспитанный в лучших традициях русской реалистической школы, по возвращению на родину, художник написал самые значительные свои произведения, такие как «Хан Алтай», «Озеро горных духов», «Корона Катуня» и др. В своем творчестве он отражал духовную культуру алтайского народа, его традиции и обыряды. В фонде государственного краеведческого музея г. Горно-Алтайска хранится одна из ранних работ Г. И. Гуркина «Ночь