

Кузнецов Н.Г., кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой рисунка и живописи, ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)», 191186, Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д. 2., лит. А, e-mail: kafedra.risunka.vshni@mail.ru

Kuznetsov N.G., Ph.D. in History of Arts, head of the drawing and painting department of the Higher school for folk arts (academy), 191186, St. Petersburg, Griboyedov canal embankment, 2., lit. A, e-mail: kafedra.risunka.vshni@mail.ru

Композиционные и колористические особенности дипломного проектирования будущих художников церковно-исторической живописи

Compositional and coloristic features of diploma design of future artists of church historical painting

Аннотация. Статья посвящена профессиональной подготовке будущих художников церковно-исторической живописи в Высшей школе народных искусств (академии). Определены основные колористические, ритмические и пластические особенности композиционных построений в живописи, иконописи и лаковой миниатюрной живописи. Проведен анализ композиции в дипломных работах, выполненных на кафедре лаковой миниатюрной живописи в 2020 году.

Ключевые слова: церковно-историческая живопись, иконопись, лаковая миниатюрная живопись, композиция, масштаб, формальное решение сюжета композиции, колорит, ритм, художественный образ.

Abstract. The article is devoted to the professional training of the future artists of church historical painting at the Higher school of the folk arts (academy). The basic coloristic, rhythmical and plastic features of the composite structuring in painting, icon painting and lacquer miniature painting are determined. The article gives analysis of the composition of the diploma works made at the department of lacquer miniature painting in 2020.

Key words: church historical painting, icon painting, lacquer miniature painting, composition, scale, formal solution of the plot of the composition, coloration, rhythm, artistic image.

Создание многофигурной композиции в лаковой миниатюрной живописи является сложной и творческой задачей для будущих художников церковно-исторической живописи в процессе дипломного проектирования. Необходимо создать в работе целостный яркий образ, который в полной мере раскрывает заявленную тему. Для достижения поставленной цели должен быть использован весь накопленный исторический опыт создания икон и лаковой миниатюрной живописи, в первую очередь, колористические и композиционные закономерности построения произведений [1; 8]. К ним можно отнести: ритм и движение; формальное решение сюжета композиции; масштаб и сомасштабность изображения; пространственное решение, аксонометрия и обратная перспектива; композиция цвета.

Для уравновешенной, гармоничной композиции в лаковой миниатюрной живописи требуется создать целостное изображение, в котором все части подчинены единому замыслу: ритмически, масштабно, по тональному и цветовому решению [2; 4]. Законченной композицией можно считать ту, в которую невозможно добавить или убрать какую-то часть без ущерба для всего изображения.

В создании многофигурной лаковой миниатюры важную роль играет ритм. Грамотно найденный ритм создает движение в композиции. Как правило, работа рассматривается зрителем слева направо, поэтому нужно создать вход в картинную плоскость, завязать сюжет композиции и подготовить кульминацию сюжета. Кульминационным центром картинной плоскости является вертикаль или горизонталь, чуть сдвинутая от геометрического центра. Для нахождения геометрического центра можно использовать формулу золотого сечения в соотношении 0,382 X 0,618.

Ритм организует в композиции структурные связи, которые обеспечивают взаимосвязь частей изображения, удерживая его в картинной плоскости. Взаимосвязь будет лучше читаться, если будет выстроена по круговому движению слева направо.

В выпускной квалификационной работе Д. Барковой «Искусство Холуя» (рис. 1), выполненной кафедре лаковой миниатюрной живописи, грамотно выстроена композиция, клейма располагаются по кругу, сюжет развивается слева направо. Центральное клеймо чуть сдвинуто вправо от композиционного центра, вертикальная ось клейма приближается к золотому сечению. Клейма ритмически взаимосвязаны между собой, что придает цельность всей композиции.

Формальное решение композиции должно быть взаимосвязано с сюжетом и может выражаться в простых геометрических фигурах: круг, квадрат, овал, треугольник или просто в горизонтальных и вертикальных линиях. Фигура в основе сюжетной композиции должна быть доминантной и выделяться масштабно. В древнерусской иконописи в композиционных схемах преобладал круг и овал, в эпоху Ренессанса – треугольник, в стилистике барокко – диагональные линии.

Особенно важно на первых этапах дипломного проектирования уделять внимание формальному решению сюжетной композиции. Основной композиционный замысел находится в графических и тональных эскизах, где определяется формальное решение, связанное с сюжетом [3].

Рис. 1. «Искусство Холуя». Автор Д. Баркова.
Руководитель Ю.А. Бесшапошникова. 2020 г.

В дипломной работе З. Петровой «Культуры древняя столица» формальная композиционная схема выражается в простой геометрической форме – треугольнике. В центре композиционного треугольника центральное клеймо, которое масштабно является доминантным. Все основные элементы композиции подчинены основной идеи сюжета, в результате достигается гармоничность и смысловое единство (рис. 2).

Рис. 2. «Культуры древняя столица». Автор З. Петрова.
Руководитель Ю.А. Бесшапошникова. 2020г.

В лаковой миниатюрной живописи особую роль играет масштаб изображаемых элементов композиции и их масштабные соотношения. В изобразительном искусстве масштаб всегда оказывал сильное воздействие на человеческое восприятие произведения. В качестве примера можно привести древнерусские иконы, в композициях которых, при изображении персонажей, как правило, используется три основных масштаба. Главные фигуры изображаются самыми большими, что подчеркивает их значимость, меньшего размера изображаются персонажи менее значимые, но связанные по смыслу и действием с главными фигурами, третий – малый масштаб – изображения фигур используется в повествовательных композициях (клеймах). Такой же прием масштабирования применяется и в многофигурных композициях лаковой миниатюрной живописи.

В процессе проектирования важно определить масштабные соотношения между тремя типами изображаемых фигур. Деление на три масштаба должно четко читаться, помогая осознанию смысловая ясность сюжетной композиции [6; 7].

Масштаб важен и при изображении пейзажа и архитектуры. В многофигурных композициях лаковой миниатюрной живописи пейзаж и архитектура, как правило, играют роль кулис, натуралистично и масштабно не связанных с изображением фигур. В этом изображение имеет информационный характер, указывая на конкретное место, в котором происходило событие.

Примером удачного масштабного решения является дипломная работа М. Кучеровой: изображенные фигуры в центральном клейме масштабно в два раза крупней фигур персонажей, изображенных в клеймах, обрамляющих центральную композицию, в результате четко выявляется композиционный центр (рис. 3).

Рис. 3. «Художественные промыслы Московской области». Автор М. Кучерова.
Руководитель Ю.А. Бесшапошникова. 2020 г.

Особую роль в композиционных построениях лаковой миниатюрной живописи играет передача пространства и времени. Для передачи пространства используются методы локальных аксонометрий, трансформации и обратной перспективы, унаследованные из иконописного искусства. В отличие от прямой линейной перспективы, использование которой создает иллюзию глубины пространства, аксонометрия дает возможность показать изображаемый предмет без перспективных сокращений и, тем самым, донести до зрителя информацию о предмете без искажений. Использование аксонометрии и обратной перспективы позволяет изобразить разновременные события в одной изобразительной плоскости, что позволяет полнее раскрыть тему композиции.

Данная трактовка пространства диктует использование клеймёного построения композиции, в которой масштабность изображенных предметов является способом создания образа, а не передачи пространства.

В дипломной работе С. Никулайнен «Нижегородская ярмарка» сюжет композиции разворачивается на фоне архитектурных кулис, в которых дома и храмы изображаются без перспективных сокращений. Использование аксонометрии в изображении архитектуры позволяет донести до зрителя более полную информацию о конкретном месте, где проводится ярмарка (рис. 4).

Рис.4. «Нижегородская ярмарка». Автор С. Никулайнен.
Руководитель Ю.А. Бесшапошникова. 2020 г.

Цвет имеет сильное влияние на создание художественного образа в лаковой миниатюрной живописи. Цветовое решение строится на принципах гармонии, которая приносит в работу упорядоченность цвета, взаимосвязь тона и цвета, совершенство и красоту. На основе цветовой гармонии создается колорит живописной работы, в том числе и лаковой миниатюрной живописи. Выделим принципы создания гармоничного колорита:

- в создании колорита должны участвовать в той или иной мере три основных цвета: красный, желтый, синий. Основными цветами называются цвета, которые не могут быть получены путем смешения каких-либо красок и находятся в прямом контрасте между собой;
- тона в колорите должны находиться в равновесном положении, таким образом, чтобы ни один из тонов не «выпадал» из баланса самых темных и светлых тонов. Тем самым достигается целостность восприятия картины, определяется «средний тон картины»;
- основные цвета должны использоваться в ограниченном количестве и применяться для акцента значимых изображаемых объектов в сюжете композиции.

Примером построения колорита и создания цветовой гармонии в живописи служат древнерусские иконы и западноевропейская живопись. Западноевропейские художники стоили колорит произведений на основных трех цветах: красном, синем и желтом. Взаимосвязь основных цветов достигалась использованием оливково-зеленого рисунка, который создавал средний тон картины и являлся ложем для цветовых акцентов. Так же в древнерусской живописи основными цветами обозначались главные образы, а второстепенные персонажи и детали выполнялись более сдержанными оттенками: зеленого, оливкового, серого и т.д.

Распределение основных цветов подобным образом создает движение цветового ритма и помогает выявлять художественный образ в сюжетной композиции. Во многих произведениях мирового искусства колорит использовался для создания художественного образа, выражавший замысел художника. Цветом можно выразить покой, радость, волнение, напряженность.

В дипломных работах Е. Циркуленко «Морозные узоры оренбургского платка» (рис. 5) и Н. Герасимович «Художественные промыслы Северной Двины» (рис.6.) грамотно найдены колористические решения. Колорит в работе «Морозные узоры оренбургского платка» строится на противопоставлении холодных синих и голубых тонов теплым охристым и оранжевым тонам. В результате холода зимы контрастирует с теплым светом в уютном доме и помогает создать художественный образ в миниатюре. Цветовое решение работы «Художественные промыслы Северной Двины» строится на противопоставлении холодных тонов, которыми изображена северная природа, золотистым тонами северной архитектуры, на фоне которой акцентируются красными одеждами главные персонажи.

Рис. 5 «Морозные узоры оренбургского платка». Автор Е. Циркуленко.
Руководитель Ю.А. Бесшапошникова. 2020 г.

Рис. 6. «Художественные промыслы Северной Двины». Автор Н. Герасимович.
Руководитель Ю.А. Бесшапошникова. 2020 г.

Проанализировав основные особенности композиционных построений на картинной плоскости и результаты дипломного проектирования можно сделать вывод о том, что изучение, сохранение и развитие композиционных принципов иконописи и живописи, выработанных веками, является одной из важных задач подготовки художников церковно-исторической живописи.

Литература

1. Борисова В.Ю., Максимович В.Ф. Проектирование. Учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль – «Художественная роспись – Мстёрская лаковая миниатюрная живопись на папье-маше». / Научная редакция Максимович В.Ф. – Санкт-Петербург: ВШНИ (и), 2014. – 136 с.
2. Бесшапошникова Ю.А., Максимович В.Ф. Холуйская лаковая миниатюрная живопись. Работы студентов Высшей школы народных искусств (института) / Научная редакция В.Ф. Максимович – Санкт-Петербург: ВШНИ (и), 2017. – 76 с.
3. Гусева П.В. Формирование мастерства будущих художников палехской иконописи в высшей профессиональной школе. Автореферат на

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 13.00.08 / Полина Вадимовна Гусева. – Санкт-Петербург, 2012 – 23 с.

4. Гусева П.В., Максимович В.Ф. Мстёрская лаковая миниатюрная живопись. Работы студентов Высшей школы народных искусств (института) / Научная редакция В.Ф. Максимович – Санкт-Петербург: ВШНИ (и), 2017. – 76 с., ил.

5. Завалей Д.В. Техника темперной живописи и технология живописных: ученое пособие для студентов, обучающихся по специальности «Живопись» (церковно-историческая живопись). – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 65 с.

6. Кузнецов Н.Г. Живопись: ученое пособие для студентов, обучающихся по специальности «Живопись» (церковно-историческая живопись). – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2016. – 85 с.

7. Кузнецов Н.Г. Композиция церковной росписи: ученое пособие для студентов, обучающихся по специальности «Живопись» (церковно-историческая живопись). – Санкт-Петербург: ВШНИ, 2017. – 85 с.

8. Максимович В.Ф. Традиционные художественные промыслы и образование: основные проблемы и пути их решения // Традиционное прикладное искусство и образование. – 2019. – № 3. – URL: http://dpo.ru/stat/2019_3/2019-03-02.pdf (дата обращения 20.09.2020).

References

1. Borisova V.YU., Maksimovich V.F. Proektirovanie. Uchebnik dlya studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu podgotovki «Dekorativno-prikladnoe iskusstvo i narodnye promysly», profil' – «Hudozhestvennaya rospis' – Mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis' na pap'e-mashe». / Nauchnaya redakciya Maksimovich V.F. – Sankt-Peterburg: VSHNI (i), 2014. – 136 s.
2. Besshaposhnikova YU.A., Maksimovich V.F. Holujskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis'. Raboty studentov Vysshei shkoly narodnyh iskusstv (instituta) / Nauchnaya redakciya V.F. Maksimovich – Sankt-Peterburg: VSHNI (i), 2017. – 76 s.
3. Guseva P.V. Formirovanie masterstva budushchih hudozhnikov palekhskoj ikonopisi v vysshei professional'noj shkole. Avtoreferat na soiskanie uchenoj stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk. 13.00.08 / Polina Vadimovna Guseva. – Sankt-Peterburg, 2012 – 23 s.
4. Guseva P.V., Maksimovich V.F. Mstyorskaya lakovaya miniatyurnaya zhivopis'. Raboty studentov Vysshei shkoly narodnyh iskusstv (instituta) / Nauchnaya redakciya V.F. Maksimovich – Sankt-Peterburg: VSHNI (i), 2017. – 76 s., il.
5. Zavalej D.V. Tekhnika tempernoj zhivopisi i tekhnologiya zhivopisnyh: uchenoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po special'nosti «ZHivopis'» (cerkovno-istoricheskaya zhivopis'). – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2016. – 65 s.

6. Kuznecov N.G. ZHivopis': uchenoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po special'nosti «ZHivopis'» (cerkovno-istoricheskaya zhivopis'). – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2016. – 85 s.

7. Kuznecov N.G. Kompoziciya cerkovnoj rospisi: uchenoe posobie dlya studentov, obuchayushchihsya po special'nosti «ZHivopis'» (cerkovno-istoricheskaya zhivopis'). – Sankt-Peterburg: VSHNI, 2017. – 85 s.

8. Maksimovich V.F. Tradicionnye hudozhestvennye promysly i obrazovanie: osnovnye problemy i puti ikh resheniya // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie: elektron. zhurnal. – 2019. – № 3. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_3/2019-03-02.pdf (дата обращения 20.09.2020).