

УДК 747.012

Бурова Т.Ю. – кандидат архитектуры, доцент

E-mail: tadrik@yandex.ru

Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Адрес организации: 420043, Россия, г. Казань, ул. Зелёная, д. 1

Приемы формирования декоративной композиции

Аннотация

Декоративная композиция представляет собой стилизованное, упрощенное, образное изображение элементов и объектов реальной действительности. Главная цель при формировании декоративной композиции – это создание наиболее выразительного характерного образа. При этом художественно-образный язык является основным в формировании изображения. Средствами выражения декоративной композиции на плоскости являются: линия, точка, пятно, цвет. В создании декоративной композиции также участвуют основные художественные средства гармонизации.

Ключевые слова: декоративная композиция, стилизация, интерпретация, обобщение формы, абстрактная форма, приемы изображения, приемы стилизации, художественная трансформация.

Декоративная композиция – это композиция, имеющая высокую степень выразительности, сформированная на основе модифицированных, стилизованных или же абстрактных элементов. Такие элементы, определяя ее декоративный вид, усиливают её чувственное восприятие. Основной целью декоративной композиции является формирование максимально выразительного образа с частичным или же полным отказом от достоверного изображения. В декоративной композиции подобное реалистичное изображение может быть излишним или даже мешающим.

Творческая деятельность человека развивается в различных направлениях. С одной творящий индивид старается правдоподобным образом изобразить объекты и явления окружающего мира; с другой стороны он же стремится к созданию форм, не существующих в природе, появляющихся на основе фантазии и воображения.

Декоративная композиция – это композиция, создаваемая с учетом реального восприятия мира на основе воображаемых форм. Результатом является ассоциативно-образное решение. Для реализации своего замысла, творящий индивид оперирует существующими формами и элементами, преобразованными им с учетом личного ассоциативного восприятия. Следовательно, художник создает формы, которые могут косвенно выражать сущность той или иной реальной формы. В декоративной композиции мировосприятие творящего индивида формирует особое изображение реального мира. Такое изображение формируется посредством основных составляющих элементов композиции: формы, цвета, размера. Средствами выражения композиции на плоскости являются: линия, точка, пятно, цвет. Линия, пятно, точка и цвет – универсальные средства, которые могут изобразить любую форму, создать иллюзию пространства, определить настроение и ассоциативные ощущения. Цвет является основной объективной характеристикой элемента с одной стороны и средством графического выражения с другой. Посредством цвета можно усилить эмоциональное восприятие образа. При этом цвет одновременно характеризует предмет и отражает эмоциональное состояние [1, 2]. Выразительность используемых материалов подчеркивает условность изображения.

Для декоративной композиции характерно использование художественно-образного языка в изображении. Он представляет собой соединение фантазийности, условности изображения и использование цветовой символики [3].

Декоративную композицию можно представить различными изобразительными формами и основными художественными средствами гармонизации. При этом форма и предмет изображаются условно-обобщенно, передавая характерные признаки предмета. Самое главное при формировании декоративной композиции получить самостоятельное образное решение. Это может быть реализовано посредством специальных приемов.

Основные приемы формирования декоративной композиции – это *стилизация и художественная трансформация*. Стилизация условно делится на два вида: подражательная стилизация и творческая стилизация [4-6].

Стилизация, как прием формирования декоративной композиции, известна с древнейших времён. Можно отметить стилизованные с высокой художественностью и вкусом объекты флоры, фауны и фигуры людей в ассирийско-вавилонских, персидских, древнеегипетских и древнегреческих орнаментах и изображениях. Творческая стилизация в формировании декоративной композиции носит индивидуальный характер. Такой прием подразумевает авторское видение и художественную переработку явлений и объектов окружающей действительности. В результате появляется абсолютно новое стилизованное изображение элементов и объектов.

Отдельно можно выделить прием подражательной стилизации. Данный прием предполагает наличие образца для подражания. В основе своей он имеет подражание стилю какой-либо эпохи, известным художественным течениям, приёмам творчества какого-либо народа, стилям знаменитых мастеров. Вместе с этим подражательная стилизация не должна представлять собой форму прямого копирования. Имитируя тот или иной образец, творящий индивид должен отразить свою индивидуальность. Это может быть реализовано за счет, например, выбранного сюжета, нового колорита или общего композиционного решения. Это будет определять ценность нового стилизованного изображения.

Творческая стилизация наиболее эффектный прием при создании декоративной композиции. Чаще всего термин творческая стилизация заменяют термином интерпретация. Интерпретация – это новое изображение, коренным образом отличающееся от оригинала, т.е. абсолютно новое авторское прочтение объекта или предмета. Творящий индивид заново создаёт этот натуральный объект в виде художественного символа. При интерпретации положительным образом работает творческий принцип триады: «Изучить, оценить и улучшить». Этот принцип не имеет авторства, но он был хорошо известен уже с давних времен. Вот что говорилось о художественной интерпретации в одном из российских учебных пособий для художников 18 века: «Простой подражатель природы не может никогда произвести ничего великого, не может никогда возвысить и распространить воображение и тронуть сердце зрителя. Он должен стараться усовершенствовать их величием своих понятий... Все искусства получают своё совершенство от умопониماемой красоты преимущественной над тою, какую можно обрести в природе каждой вещи особенно» [7, 8].

Цель творческой стилизации в формировании декоративной композиции – это создание нового художественного образа, отражающего характерные черты и авторское видение объектов окружающего мира.

Следует выделить средства, которые характерны для приема стилизации. Основными средствами данного приема являются:

- обобщение формы, символичность изображения;
- определение характерного силуэта и (или) контура;
- геометризация элемента и окружающего пространства;
- красочность.

Выявленные средства представляют собой с одной стороны, этапы процесса стилизации; с другой стороны, ее основные направления. При этом данные направления определяют характер стилизованного изображения, а этапы отражают варианты для трансформации образа. Обобщение и символичность изображения подразумевают осознанный отказ от реалистичности изображения. При этом необходимо выявить образную сущность изображаемых предметов, объектов, явлений, так, чтобы у потенциального зрителя возник яркий эмоциональный образ. Для определения силуэта и (или) контура необходимо представить или определить наиболее характерное, узнаваемое положение объекта относительно зрителя. Для одних предметов – это фронтальное изображение (например, кленовый лист), для других – это вид сбоку (например, птица, кружка и т.д.). При этом из нескольких характерных признаков стилизуемого объекта следует выбрать какой-то один, сделать его доминирующим, нейтрализовав другие

характерные черты. Как результат стилизованное изображение имеет сознательное искажение и деформацию размеров, пропорций изображаемых реалистичных предметов, явлений, объектов. Результатом творческой стилизации является изображение объекта с обобщёнными признаками, придающими изображению символичность (рис. 1).

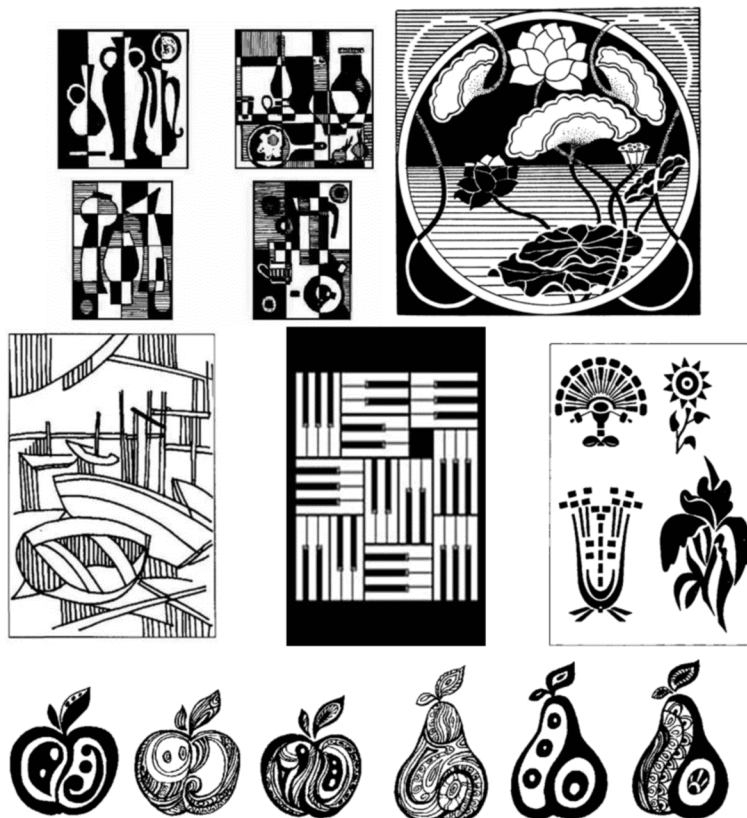

Рис. 1. Примеры декоративных композиций на основе приема стилизации [9]

Следует отметить, что от реального изображения сразу отбрасывают все подробности. Для изображения оставляется только то, что делает его узнаваемым. Это – контур и (или) силуэт, который передан при помощи линии или пятна. Степень геометризации показывает насколько стилизованная форма будет отличаться от реальной. Используя композиционные приемы работы «по сетке», можно придавать стилизованной форме новые очертания, более или менее геометризованные. При этом добиваясь большей выразительности и декоративности нового изображения [10]. Этому может способствовать и выбор соответствующих графических приемов и средств. Графические средства обеспечивают передачу на плоскости смысловой и эмоциональной содержательности объекта. Вместе с этим позволяют художественно трактовать образ с точки зрения авторской позиции творящего индивида. Графические средства могут подсказывать, а иногда и предопределять характер преобразования изображения реального объекта.

Второй прием формирования декоративной композиции – художественная трансформация на основе различных изобразительных средств и изобразительных приёмов. Данный прием включает следующие способы:

- создание новой формы изображаемого объекта, изменение абриса;
- изменение размеров предметов;
- нарушение масштабности изобразительных объектов;
- упрощение или усложнение «конструкции» объекта;
- замена реального цвета, различное цветовое решение одного мотива.

Главной целью художественной трансформации является превращение реальных форм в абстрактные. При необходимости стилизованное изображение, можно превратить

в абстрактное. Это говорит о том, что оба приема формирования декоративной композиции связаны между собой. Отчасти они представляют последовательные этапы формирования декоративной композиции, стилизация – первый этап, художественная трансформация – второй этап.

Стилизация и абстракция изображения объекта связаны с его выразительностью. Оба приема нацелены на то, чтобы наилучшим образом передать содержание объекта, предмета, явления реального мира.

В процессе формирования декоративной композиции каждая реальная форма приобретает условный смысл. Важную роль в преобразовании играет образное начало. В результате объект реального мира приобретает черты сказочности, фантастичности и одновременно условности. В отличие реалистичного изображения в декоративной композиции создаваемый образ может превратиться как бы в объект вообще. Таким образом, что в результате получается птица вообще, а не какая-либо конкретная птица.

В качестве графических средств также отдается предпочтение линиям и пятну. Возможны следующие варианты:

- применение плавных линий при формировании мелодичных, женственных образов;
- применение ломаных линий при формировании активных, напряженных монументальных, отчасти агрессивных образов;

Толщина линий может быть разная, в дополнение к этому возможно использование цветных линий.

Декоративная композиция на основе пятен способствует максимальному силуэтному обобщению форм. Возможно бесконечное множество вариантов классификаций пятна: по форме; по наличию контура; по характеру заполнения; по тону, по цвету и т.д. Каждый вариант способствует определенному выражению характерных качеств объекта.

Чаще всего используется линейно-пятновое изображение. В данном случае необходимо органично, композиционно грамотно сформировать гармонию из пятен и линий. Пятна следует организовать в единый узор, интересный уже сам по себе, по ритму и силуэту. Кроме этого необходимо орнаментально-логически связать линии с ритмически разбросанными пятнами, чтобы те и другие, соединившись, создали целостный графический образ (рис. 2, 3).

Рис. 2

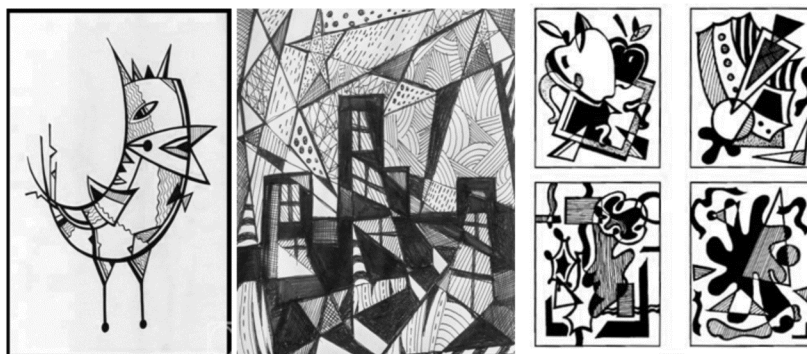

Рис. 3. Примеры декоративных композиций на основе художественной трансформации [11]

Таким образом, декоративная композиция является особым видом изображения, отражающим как характерные черты реального объекта, так и авторскую позицию

творящего индивида. Декоративная композиция всегда имеет перед собой определенную цель – усиление выразительности реального объекта, предмета, явления, эмоциональной насыщенности образа данного предмета, облегчение восприятия зрителем авторского замысла. Естественным образом происходит следующее, чем упрощеннее и стилизованнее изображение, тем лучше оно передает сущность объекта. Творящий индивид, используя в качестве первоисточника реальный объект, фантазируя, перевоплощает его в образ при помощи графических средств и приемов стилизации и художественной трансформации.

Рассматриваемые в статье приемы декоративной композиции: стилизация и художественная трансформация, – являются основой создания выразительного образа с целью выявления его новых эстетических качеств. На современном этапе декоративная композиция представляет собой базовый элемент для настенных росписей, мозаики, лепных, резных, чеканных и кованных изделий, для гобеленов, витражей и других изделий декоративно-прикладного искусства.

Список библиографических ссылок

1. Зайцев Е.А. Наука о цвете и живописи. – М.: Искусство, 1986. – 190 с.
2. Миронова Л.Н. Цветоведение. – Минск.: Высшая школа, 1984 г. – 286 с.
3. Неймышкова Л.Г. Декоративно-прикладное искусство Латвийской ССР. – М.: Советский художник, 1990. – 248 с.
4. Кузин В.С. Вопросы изобразительного творчества. – М.: Просвещение, 1971. – 144 с.
5. Логвиненко Г.Л. Декоративная композиция: Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Владос, 2005. – 144 с.
6. Шорохов Е.В. Композиция. – М.: Просвещение, 1986. – 112 с.
7. URL: http://www.rusnauka.com/27_SSN_2012/Philosophia/4_117176.doc.htm (дата обращения 22.01.2015).
8. Высотский Л.С. Психология искусства. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 1998. – 487 с.
9. URL: <https://sites.google.com/site/pamokalg/portfolio/home/ornament> (дата обращения: 22.01.2015).
10. Лотман Ю.М. Об искусстве. – СПб.: Искусство, 1998. – 288 с.
11. URL: <http://www.go.kg/design/decorative-and-thematic-composition.html> (дата обращения 22.01.2015).

Burova T.Y. – candidate of architecture, associate professor

E-mail: tadrik@yandex.ru

Kazan State University of Architecture and Engineering

The organization address: 420043, Russia, Kazan, Zelenaya st., 1

Methods of forming decorative compositions

Resume

The decorative composition is the stylized image of reality on a basis is associative the created images. The main creative receptions in work on decorative composition are stylization of a form, identification of a characteristic silhouette, geometrization of the image. Thus very important is an ability of the artist to abstract thinking. Stylization is a generalization and simplification of the represented objects and elements, on the basis of a graphic representation with the use of a characteristic silhouette and (or) contour. Stylization is applied as reception of formation of decorative composition to strengthening of the emotional maintenance of an image.

Ways of creation of decorative composition are the abstract, associative, imagined and figurative judgment of subjects and phenomena of the real world. A source of emergence of an associative, abstract, fantasy image is the element, object, a subject, the phenomenon of surrounding reality, directly observable or recalled.

The decorative composition can be presented various graphic forms and the fixed art assets of harmonization. Thus the form and a subject are represented conditional generally, transferring characteristic signs of a subject. The most important when forming decorative composition to receive the independent figurative decision. It can be realized by means of special receptions.

Keywords: decorative composition, stylization, interpretation, generalization of a form, abstract form, receptions of the image, methods of stylization, art transformation.

Reference list

1. Zaytsev E.A. Science about color and painting. – M.: Iskusstvo, 1986. – 190 p.
2. Mironova L.N. Colour management. – Minsk.: Visshaya shkola, 1984 – 286 p.
3. Neymyshkova L.G. Dekorative-applied art of the Latvian Soviet Socialist Republic. – M.: Sovetskii hudozhnik, 1990. – 248 p.
4. Kuzin V.S. Questions of graphic creativity. – M.: Prosveshenie, 1971. – 144 p.
5. Logvinenko G.L. Decorative composition: Manual for higher education institutions. – M.: Vldos, 2005. – 144 p.
6. Shorohov E.V. Kompozition. – M.: Prosveshenie, 1986. – 112 p.
7. URL: http://www.rusnauka.com/27_SSN_2012/Philosophia/4_117176.doc.htm (reference date: 22.01.2015).
8. Vysotsky L.S. Psikhologiya of art. – Rostov-on-Don.: Fenix, 1998. – 487 p.
9. URL: <https://sites.google.com/site/pamoka1g/portfolio/home/ornament> (reference date: 22.01.2015).
10. Lotman Yu.M. About art. – SPb.: Iskusstvo, 1998. – 288 p.
11. URL: <http://www.go.kg/design/decorative-and-thematic-composition.html> (reference date: 22.01.2015).