

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5795419>

УДК 745

Дрягина В.Б.

Дрягина Вера Борисовна, кандидат педагогических наук, профессор, Смоленский государственный университет, Россия, 214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. E-mail: vera.dryagina.2017@mail.ru.

Теория и методика создания сюжетно-тематической композиции в декоративном искусстве

Аннотация. Статья посвящена композиции как основе произведения, которая зависит от направления декоративного искусства, материала, вида изделия. Предметом исследования является сюжетно-тематическая композиция в декоративном искусстве. Цель статьи – изучить теорию декоративной композиции и выявить особенности содержания и построения сюжетно-тематической композиции в декоративном искусстве, составить алгоритм ее выполнения. Автором собраны и систематизированы известные материалы по теории декоративной композиции, рассмотрена суть понятия «сюжетная композиция», обобщен практический опыт выполнения сюжетно-тематической композиции для декоративного изделия. Предложен и описан алгоритм работы над сюжетно-тематической композицией, даны рекомендации по методике обучения молодых художников данному виду творчества.

Ключевые слова: декоративное искусство, сюжетная композиция, декоративность, стилизация, алгоритм, методика создания.

Dryagina V. B.

Dryagina Vera Borisovna, Cand. of Sciences (Pedagogy), Professor, Smolensk State University, Russia, 214000, Smolensk, Przhevalsky str., 4. E-mail: vera.dryagina.2017@mail.ru.

Theory and methodology of creating the narrative-thematic composition in decorative arts

Abstract. The article is devoted to composition as the basis of the work. The composition depends on the direction of decorative art. In addition, it depends on the material of the product. The type of the product is very important thing too. The subject of the article research is the narrative-thematic composition in decorative art. The purpose of the article is to study the theory of decorative composition and to identify the features of the content and construction of the narrative-thematic composition in decorative art, and to compose an algorithm for its implementation. The author collected and systematized well-known materials of the decorative composition theory. The author considered the essence of the concept of "the narrative-thematic composition". Also the practical experience of implementation the narrative-thematic composition for a dec-

orative product was generalized. Particular attention was paid to the algorithm for working on the narrative-thematic composition. The author gave the methodology recommendations for teaching young artists this type of art.

Key words: decorative art, narrative-thematic composition, decorativeness, stylization, algorithm, method of creation.

Композицией называют гармоничное взаимодействие всех элементов, выражающих в художественно-образной форме ее содержание. Это основа любого произведения. Для изделия декоративного искусства композиция важна как художественная основа, которая зависит от предмета и художественно - технологических возможностей материала. Наиболее сложной в декоративном искусстве считают сюжетную композицию. Она выполняется на основе общих законов и средств композиции, но имеет свои особенности и правила построения, которые направлены на максимальную выразительность идеи.

Умение выстраивать сюжетную композицию – сложная задача для молодого, начинающего творческую деятельность, художника. Для ее решения нужны знание теории, методов творческого поиска, вдумчивая работа, умение находить целостные композиционно-технологические решения по форме, фактуре, декору, опыт. В теории и методике искусства многие авторы затрагивают проблемы создания декоративной композиции, рассматривая различные аспекты и формулируя отдельные правила (Т. Н. Тропина, В. И. Беляев, К. Т. Дагдидян, Л. В. Шокорова). Вопросы обучения декоративно-прикладному искусству также обсуждаются учеными и педагогами-художниками. При этом в исследованиях преобладает описание частных методик по освоению и обучению конкретным видам художественного ремесла. Актуальность статьи заключается в том, что к данной теме обращаются часто, но четких рекомендаций по созданию сюжетно-тематической композиции для декоративного изделия и обучению этому виду творчества пока недостаточно, а известные теоретические материалы, отдельные по-

ложения требуют обобщения и систематизации.

Цель и задачи статьи – рассмотреть суть понятия «сюжетно-тематическая композиция», выявить особенности построения сюжетно-тематической композиции в декоративном искусстве, систематизировать известные материалы и составить алгоритм разработки и выполнения сюжетно-тематической композиции для плоскостного изделия, предложить методику обучения молодых художников данному виду творчества.

Сюжетно-тематическая композиция в искусстве – это повествование, рассказ художественными средствами о каком-либо событии. В декоративном искусстве сюжетно-тематическая композиция представляет стилизованное изображение нескольких мотивов, которые взаимодействуя друг с другом образуют сюжет. Сюжетно-тематическая композиция в народном искусстве – это образы реального мира. Зачастую она использовалась в декоре предметов быта, изделий и прошла путь развития от простейших фризových к сложным, в том числе многоярусным, построениям [2, с. 29]. Примером тому изделия Городецкой и Палехской росписи. В современном декоративном искусстве композиции по своей тематике могут быть выполнены на мифологические сюжеты (сцены из славянской или греческой мифологии); фольклорные (народные гуляния, свидания, посиделки и застолья, проводы, выезды и др.); исторические, где главные герои – исторические личности и события, связанные с ними (Александр Невский, Дмитрий Донской); литературные (персонажи русских народных сказок и других произведений); природные (животные, птицы, насекомые). В рамках одной темы может быть придумано несколько разных сюжетов.

Так формируется серия работ, в том числе диптих, триптих.

Сюжетно-тематическая композиция в современном декоративном искусстве имеет свои особенности. Она может быть самостоятельным произведением, например, в виде декоративного панно, декоративной скульптуры или элементом оформления изделия – изображением на крышке шкатулки, столешнице и прочих предметах. Композиция может быть выполнена как традиционными способами и средствами искусства (живопись, графика, лепка, мозаика, чеканка, резьба по дереву, вышивка), так, и нетрадиционными. При этом выразительными средствами для ее создания будут графические (точка, линия, пятно), живописные (цвет, цветовые сочетания, цветные пятна) и пластические (объем, рельеф, пластика). По характеру выполнения и используемым средствам выразительности сюжетно-тематическая декоративная композиция может быть плоскостной (роспись по дереву), рельефной (резьба по дереву, резьба по кости) или объемной (мелкая пластика декоративная скульптура из камня, дерева).

Создание плоскостной и рельефной сюжетно - тематических декоративных композиций имеют схожие черты, так как предполагается использование в качестве основы плоскости (холст, бумага, картон, деревянная плита, металлический лист и другие) разных форм и размеров. Такие композиции имеют двухмерный характер и выстраиваются по правилам фронтальных композиций как живописное полотно или графический лист.

В свою очередь объемная декоративная композиция имеет трехмерный характер и выстраивается по правилам скульптуры. Выразительными средствами для нее будут, прежде всего, форма, пластика объемов и во вторую – цвет. «Полностью завершенная и обладающая единством декоративная композиция, созданная на основе единого содержательного и формообразующего художественного принципа, представляет собой вполне самостоятельное произведение изобразительного искусства,

способное передавать зрителю определенные мысли, идеи и настроение» [1, с. 19].

Еще одной отличительной особенностью сюжетно-тематической композиции в декоративном искусстве является ее декоративность, под которой следует понимать совокупность приемов и художественных средств, усиливающих эмоциональную выразительность, «метод художественного мышления, который характеризует художественное познание и обобщение изображения [2, с. 22]. Декоративность, выразительность сюжетно-тематической композиции придают, прежде всего, стилизация мотивов, их образный характер, декор. Если в народном искусстве декоративность формируется на основе идей и образов реального мира, то в современном искусстве декоративность усложняется вместе с усложнением сюжетной композиции и зачастую становится функцией украшения. При создании сюжетно-тематической композиции учитывают все эти особенности.

Таким образом, перед разработкой и выполнением декоративной композиции автору необходимо определить ее тему, сюжет, характер выполнения (плоскостная, рельефная или объемная), размер, материалы, декоративные средства выразительности, чтобы последовательно решать эти задачи.

Алгоритм создания любой сюжетно-тематической композиции включает три этапа: организационный, подготовительный и основную работу. Остановимся более подробно на первых двух как наиболее важных для начинающего художника декоративного искусства. Рассмотрим их на примере выполнения двухмерной (плоскостной) композиции в технике «роспись по дереву».

Организационный этап – это выбор темы, техники исполнения, предмета (изделия для декорирования). Следует отметить, что организационная часть работы у профессионального и начинающего художника проходит по-разному. Профессиональный художник (мастер декоративного искусства) начинает работу над компо-

зицией с выбора темы (сюжета), поскольку техникой исполнения он уже овладел и вопрос о ее выборе не возникает. Для молодого художника, который пока ищет себя, – этот вопрос еще актуален. Зачастую выбор темы, сюжета и техники исполнения у молодых художников происходит в разном порядке. Например, выбрав тему и сюжет художнику необходимо определиться с техникой выполнения. И наоборот, выбрав технику выполнения, автор определяет интересную для себя тему и ищет варианты сюжетов в рамках темы. Если автором уже определена техника исполнения, то тема (сюжет) и предмет определяются гораздо легче, поскольку техника исполнения, материал диктуют свои правила работы. Выполняя работу в росписи по дереву сразу возникает вопрос выбора стилистики и приемов росписи (в традициях народного искусства, классическая роспись, современная авторская роспись). И если опытный мастер декоративного искусства знает и выбирает стиль и приемы, которые ему знакомы, то начинающему художнику предстоит попробовать разные техники. При этом большое значение будет иметь выбор материалов для росписи (масло, акрил, темпера, гуашь, эмаль) и выразительных средств (пятна, линии, точки).

Выбор изделия декоративного искусства как основы для сюжетной композиции – следующая часть организационной работы. Как отмечалось выше, декоративное изделие может быть, как плоскостным, так и объемным. В соответствии с этим выбором выстраивается дальнейшая творческая деятельность. Примерами выполнения плоскостных сюжетно-тематических композиций могут быть декоративные панно, ширмы, в том числе диптих, триптих и другие. Такого типа композиции не привязаны к предмету, его форме и более просты в разработке. Объемные предметы (шкатулки, ларцы и другие изделия) имеют трехмерный характер и предполагают продумывание взаимосвязанного декора всех граней, что представляет более высокий уровень творчества для обучающегося.

Так, определив тему, сюжет, технику и вид изделия, например, декоративное панно, автор переходит к следующему (подготовительному) этапу работы над сюжетно-тематической композицией – изучению реальных объектов по теме, поиску идей, выбору формата. На этом этапе автор погружается в тему, всесторонне ее изучает, смотрит аналоги, делает натурные зарисовки мотивов. По мнению Шокоровой Л.В., «натурное рисование предметов и природных форм – это первоначальное накопление впечатлений, способствующее сохранению в памяти типических черт конкретных форм и возможности их воспроизведения в определенной ситуации. Выступая первой фазой творческой работы над новыми образами, натурное рисование в декоративно-прикладном искусстве имеет существенные отличия, выраженные в умении изначально увидеть в реалистическом объекте декоративную форму и преобразовать его изобразительными средствами в простой и выразительный образ с учетом свойств материала, в котором он будет выполнен» [5, с. 23].

На основе натуральных зарисовок продумываются сюжеты. В рамках одной темы может быть придумано несколько сюжетов (Рис.1). Начинающему художнику предстоит выполнить множество рисунков-поисков, позволяющих найти оптимальное решение темы, сравнивая которые автор выбирает наиболее интересный ход. Целенаправленное зрительное восприятие способствует отбору информации, визуальной оценке объектов, выявлению существенных черт, формированию визуального образа. При выполнении поисковых эскизов важно акцентировать внимание на выявлении структурных и пластических качеств образов. Следует отметить, что на практике зачастую начинающие художники декоративного искусства выполняют только 2-3 поисковых варианта композиции, считая их уже совершенными. Отсутствие полноценной работы над сюжетом снижает качество композиции.

Рис. 1. Сюжетно-тематическая композиция. Варианты.

Сюжетно-тематическая композиция может включать два и более изобразительных элемента, например, многофигурная композиция, которые взаимодействуют, передавая идею. Чем больше элементов, тем труднее выстроить сложную композицию. Построение сюжетной композиции – один из самых важных этапов работы, который требует осмысления увиденного и нарисованного. Для создания сложной сюжетной композиции целесообразно руководствоваться некоторыми известными правилами (приемами) [4, с. 26], которые позволяют сделать сложную сюжетную композицию более выразительной, цельной и гармоничной.

1. Использование схем как основы композиции. Для построения сюжетной

(плоскостной) композиции, включающей несколько мотивов (героев, образов), следует использовать композиционные схемы в качестве основы. Первым вариантом схемы может быть треугольник или квадрат, когда все элементы композиции располагаются в центре картинного пространства в форме треугольника (квадрата). Такая композиционная схема производит впечатление ясности, цельности, статичности и легко воспринимается зрителем.

Второй вариант – размещение элементов композиции по кругу. Такая схема позволяет ввести большое количество элементов в композицию, организовать движение глаза, возвращаясь к каждому персонажу и рассматривая их (Рис.2).

Рис. 2. Круговая композиция (работа студента ХГФ СмолГУ).

Рис. 3. Выделение композиционного центра (работа студента ХГФ СмолГУ).

Третий вариант – расположение элементов композиции на основе горизонтальных линий. Такая схема позволяет передать ощущение покоя, размерности.

2. Выделение композиционного центра. Композиционный центр (доминанта) – это элементы, мотивы сюжетной композиции, которые несут основную смысловую нагрузку. Композиционный центр может располагаться в центральной части картинной плоскости (геометрической сере-

дине) или сместиться в зависимости от сюжета. Выделить композиционный центр можно формой, размером, концентрацией элементов на картинной плоскости, направлением их движения, цветом или тоном (Рис.3). Интересным приемом создания композиционного центра в декоративном панно может быть свободное пространство плоскости, окруженное пятнами-силуэтами или рисунком (Рис. 4).

Рис. 4. Выделение композиционного центра свободным пространством (работа студента ХГФ СмолГУ).

3. Правило группировок. Если в сюжетно-тематической композиции присутствует много изобразительных элементов, то рекомендуется располагать их по принципу подобия в соответствии с психологией зрительного восприятия (М. Вертхей-

мер). Группировать можно по форме, по цвету, по размеру, по расположению на плоскости, по направлению движения. Таким образом, можно добиться более понятной и четкой организации пространства в сюжетной композиции.

4. Равновесие частей – правило создания сюжетно-тематической композиции, которое означает «расположение изобразительных элементов вокруг воображаемой оси симметрии таким образом, чтобы правая и левая сторона находились в равновесии» [4, с. 19]. Симметричная сюжетная композиция, которая часто встречается в декоративном искусстве, сама по себе всегда уравновешена. Асимметричные композиции требуют доработки. Для достижения равновесия в асимметричных композициях необходимо обратить внимание на форму и цвет элементов. Визуальное равновесие достигается увеличением или уменьшением размера, цветового тона элементов, их расположением.

5. Стилиевое единство элементов композиции. После определения наиболее выразительного варианта композиции автор переходит к ее детальной проработке и уточнению. В этой части работы следует активно использовать стилизацию, образность мотивов и декор. На данном этапе следует обратить внимание на декоративность сюжетно-тематической композиции, которая рассматривается как совокупность художественных свойств (ритмическая и силуэтная выразительность, стилизация, условно-плоскостной характер декоративно-графического языка) [3].

При этом стилиевое единство предполагает проработку элементов композиции в едином стиле, который включает одинаковую степень стилизации и декор.

Важным моментом в подготовительной работе будет определение формата (если композиция на плоскости) и размера работы, которые как средства композиции могут ее улучшить или испортить. Формат – это геометрическая форма, в которую вписывается сюжет. Формат может быть прямоугольным (вертикальным или горизонтальным), квадратным, круглым или овальным. Каждая из перечисленных форм сама по себе уже несет свою эмоциональную нагрузку. Вертикальный прямоугольный формат создает ощущение возвышенности, горизонтальный – ощущение простора. При этом размер сторон прямо-

угольника выбирают, опираясь на соотношение золотого сечения. Квадрат вызывает ощущение спокойствия, уравновешенности. Круг и овал более сложные формы и могут быть в зависимости от содержания как статичными, так и динамичными.

Для декоративного панно чаще используют простые формы. Здесь работает правило: если форма изделия простая, то содержание и техники исполнения должны быть сложными, насыщенными и наоборот.

Выполнение работы в материале – следующий (основной) этап работы над сюжетно-тематической композицией. На данном этапе начинающий художник переходит к пробам в материале или воспроизведению композиции в материале, обладающим схожими конструктивными и пластическими свойствами. В этой части работы происходит переосмысление формы и способов ее декорирования, поиск оптимальных средств художественного выражения. Пробы в материале вносит свои коррективы, которые будут учитываться при выполнении творческой части работы. Так организуется профессиональное овладение методикой выполнения и декорирования декоративного изделия, в том числе выполнение сюжетно-тематической композиции. При этом «профессиональное овладение традиционными и современными техниками и технологиями обработки материала формирует авторский подтекст, отличающий изделия конкретного мастера от других подобных и содействующий усилению художественной ценности изделия или предмета» [5, с. 41].

Таким образом, сюжетно-тематическая композиция – одна из сложных по своему содержанию и выполнению в декоративном искусстве. В процессе обучения молодых художников должна быть выстроена система работы над декоративным изделием, которая будет включать теоретический аспект и практическую часть. Материалы, рассмотренные в статье, позволят систематизировать знания по композиции, а предложенный алгоритм, который может быть дополнен и расширен, позво-

лит спланировать работу по созданию декора изделия. Так, зная особенности разработки сюжетно-тематической композиции в декоративном искусстве и методику выполнения, молодой художник осваивает

алгоритм, который в дальнейшем будет использовать автоматически и который сведет лишнюю работу к минимуму.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дагдьян К. Т. Декоративная композиция. Изд. 3-е. Ростов н/Д : Феникс, 2011. 312 с.
2. Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. 272 с.
3. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция. М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. 144 с.
4. Тропина Т.Н. Основы декоративной композиции: учебно-методическое пособие. Новосибирск: Изд. НГПУ, 2005. 72 с.
5. Шокорова Л.В. Методика преподавания декоративно-прикладного искусства в высшем образовании. М.: Издательство Юрайт, 2020. 122 с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Dagldjan K. T. Dekorativnaja kompozicija. Izd. 3-e. Rostov n/D : Feniks, 2011. 312 s.
2. Koshaev V.B. Dekorativno-prikladnoe iskusstvo: Ponjatija. Jetapy razvitija. M.: Gumanitar. izd. centr VLADOS, 2014. 272 s.
3. Logvinenko G. M. Dekorativnaja kompozicija. M.: Gumanitar. izd. centr VLADOS, 2005. 144 s.
4. Tropina T.N. Osnovy dekorativnoj kompozicii: uchebno-metodicheskoe posobie. Novo-sibirsk: Izd. NGPU, 2005. 72 s.
5. Shokorova L.V. Metodika prepodavanija dekorativno-prikladnogo iskusstva v vysshem obrazovanii. M.: Izdatel'stvo Jurajt, 2020. 122 s.

Поступила в редакцию 05.12.2021.
Принята к публикации 21.12.2021.

Для цитирования:

Дрягина В.Б. Теория и методика создания сюжетно-тематической композиции в декоративном искусстве // Гуманитарный научный вестник. 2021. №12. С.41-48. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/12/Dryagina.pdf>