

ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ СОВРЕМЕННЫХ РАБОТ

Герасимова Д. Л., доцент, заведующая кафедрой изобразительного искусства.

Горбенко А. А., профессор кафедры изобразительного искусства.

Одесская государственная академия строительства и архитектуры

Тел. (048)7021459

Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные со зрительным восприятием изображения на картинной плоскости, взаимовлиянием композиционных художественных методов используемых в живописи, значение и применение золотой пропорции в формировании картины.

Анотація. Розглядаються питання, пов'язані із зоровим сприйняттям зображення на картинній площині, взаємовпливом композиційних художніх методів, що використовуються в живопису, значення та застосування золоті пропорції у формуванні картини.

Ключевые слова: пропорции, структура, золотая пропорция, изобразительные искусства, восприятие, композиция.

Постановка проблемы. Каждый раз художник изобретает необходимый прием для выражения своего замысла. Поиски наиболее эффективных изобразительно-выразительных средств, методов для создания гармоничной композиции на картинной плоскости остаются актуальными на современном этапе развития искусства, несмотря на изученность вопроса.

Формулирование целей статьи (постановка задачи). Цель статьи – проанализировать особенности применения золотой пропорции и определить ее значение на современном этапе, как средства позволяющего помочь художнику в формировании гармоничной композиции на плоскости.

Задачи: проанализировать взаимосвязь золотой пропорции с другими средствами художественной выразительности, с учетом визуального восприятия и эмоционального воздействия на зрителя.

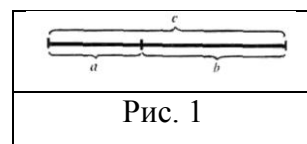
В процессе творчества перед художником возникает множество вопросов, связанных с работой над картиной: выбор точки зрения, перспективное и композиционное построение изображения, построение колорита, организация центра внимания и как итог — подчинение всех изобразительно-выразительных средств замыслу автора. Тема художественного произведения во многом определяет композиционное решение, но композиция не должна быть самоцелью, она должна помочь раскрыть содержание и максимально выразить идейный замысел произведения.

Стремление художников к логично организованному построению картины, при котором она будет подчинена строгим закономерностям формы, приводит к совершенствованию и постоянному поиску наиболее эффективных композиционных приемов, в том числе к использованию возможностей пропорций золотого сечения. Художник и педагог Н.П.Крымов писал: «Говорят: искусство не наука, не математика, что это творчество, настроение и что в искусстве ничего нельзя объяснить — глядите и любуйтесь. По-моему, это не так. Искусство объяснимо и очень логично, о нем нужно и можно знать, оно математично... Можно точно доказать, почему картина хороша и почему плоха» [1].

С помощью золотого сечения можно исследовать пропорциональную структуру любого художественного произведения, даже если оно создавалось на основе творческой интуиции. Это необходимо учитывать при изучении и анализе изобразительного искусства.

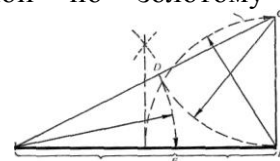
Золотое сечение или гармоническая пропорция — это такое пропорциональное гармоническое деление отрезка на неравные части, при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама большая часть относится к меньшей (рис. 1).

Золотое сечение используется, как и в простых, так и в сложных композициях. Согласно современным представлениям золотое деление — это асимметричная симметрия. Сейчас в науку

о симметрии вошли такие понятия, как статическая и динамическая симметрия. Статическая симметрия характеризует покой, равновесие, а динамическая — движение, рост.

С помощью золотой пропорции можно создать гармонию или сознательно уйти от нее, в зависимости от поставленных целей. То есть, изначально найдя золотое сечение, изменить композицию. Геометрическое деление отрезка прямой по золотому сечению (разработано А. Дюрером): $BC = 0,5 AB$; $CD = BC$ (рис. 2).

Для практических целей часто используют приближенные значения 0,62 и 0,38. Если отрезок АВ принять за 100 частей, то большая часть отрезка равна 62, а меньшая — 38 частям. Свойства золотого сечения создали вокруг этого числа

романтический ореол таинственности и чуть ли не мистического поклонения.
Определение линии Рис. 2

золотого сечения на картине геометрическим способом:

$BC = 0,5 AB$ (рис. 3). Используя геометрический метод, построим сетку по золотому сечению (рис. 4) и совместим с картиной. На пересечении «золотых линий» фиксируются композиционно значимые точки. Как писал П.П.Чистяков: «Высокое, серьезное искусство живописи без науки не может существовать. Наука в высшем проявлении ее переходит в искусство» [2].

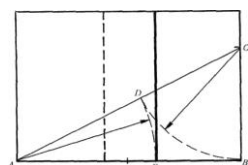

Рис. 3

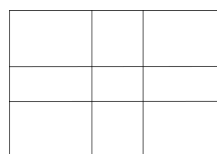

Рис. 4

Рассмотрим работу Горбенко А.А. «Осень на исходе» (картон, масло, 45х62 см, 2004 г.) (рис. 5) ствол дерева, склоняющегося к воде, расположен между двумя вертикальными линиями золотого сечения, что подчеркивает смысловой центр произведения. Наличие в картине веерообразно расположенных стволов дерева и уходящей в перспективу реки подчеркивает тишину и гармонию пейзажа. Лодка изображена на пересечении горизонтальной и вертикальной линий золотого сечения. Береговая линия первого плана, наклонный ствол и его отражение в воде, так же как и горизонталь дальнего берега, возвращают взгляд зрителя к лодке, подчеркивая смысловой центр композиции.

Также по «золотой пропорции» построена композиция, на вытянутом по горизонтали формате, в работе Горбенко А.А. (рис. 6). Фигура человека расположена на нижней горизонтальной линии золотого сечения и между двумя вертикальными линиями, что подчеркивает глубину перспективы. Вертикальные стволы деревьев и уходящая в перспективу дорога с фигурой человека, делящей ее в отношении золотого сечения, придает ей характер уравновешенности и спокойствия в соответствии с замыслом художника.

Когда же замысел художника иной, если, скажем, он создает картину с бурно развивающимся действием, подобная геометрическая схема композиции становится неприемлемой.

Рис.5

Рис. 6

Выводы.

Повторение равных величин, чередование равных и неравных величин в пропорциях золотое сечение создает в картине определенный ритмический строй, вызывающий у зрителя то или иное настроение и втягивающий его в рассматривание изображения. Порядок и последовательность этого рассматривания предопределены художником. Как писал Е.А. Кибрик: «Анализ сделанного по чувству поможет найти верный путь к завершению работы. Таким образом, каждый раз художник изобретает необходимый прием для выражения своего замысла. Где прекращается поиск, кончается искусство» [2].

ЛИТЕРАТУРА

1. Ковалев Ф.В.. Золотое сечение в живописи. Киев. – 1989.
2. Ростовцев Н.Н., Игнатьев С.Е., Шорохов Е.В. Рисунок. Живопись. Композиция. – Москва, 1989.

02.04.2015 г.