

*КОМПОЗИЦИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА*

Художественный образ – это выражение творцом своего «Я», своего ощущения, личностного видения предмета, явления, окружающего мира. Это внутреннее состояние, душевный настрой художника, остро чувствующего, пропускающего через себя и передающего нам, зрителям, свое понимание действительности. Это форма отражения, воспроизведения объективной реальности с позиции определенного эстетического идеала в искусстве.

-
- История живописи показывает, что уникальность художественного образа предполагает существование определенной закономерности в его композиции.

Смысл указанной закономерности заключается в использовании таких художественных приемов как контраст элементов и их равновесие с целью достижения путем их гибкого сочетания, в конечном счете, так называемой гармонии ("совершенства") образа.

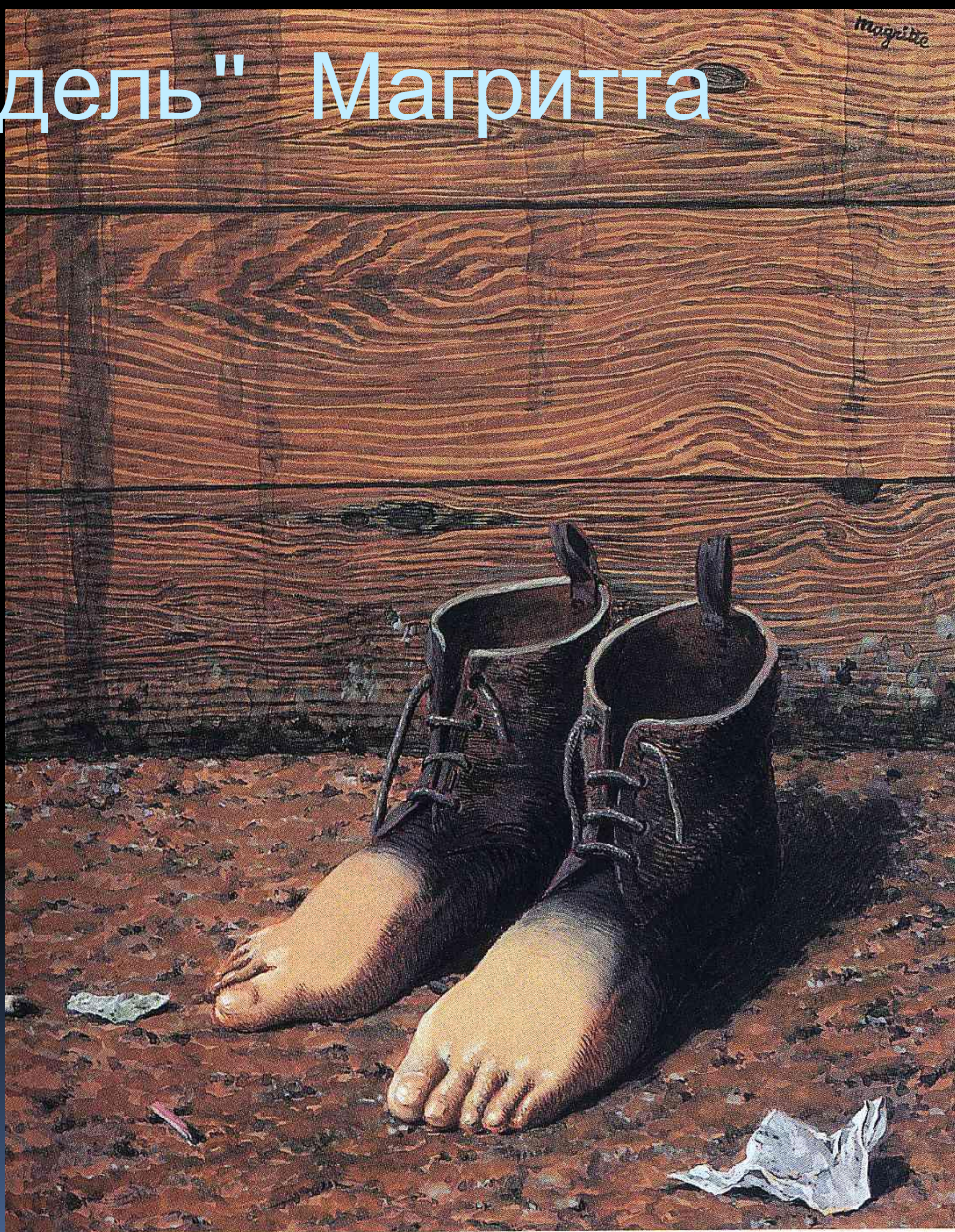

В искусстве под "контрастом" подразумевается такое противопоставление элементов художественного образа друг другу, когда их свойства оказываются не просто различными, но диаметрально противоположными, что создает у зрителя определенное эмоциональное настроение.

Следует различать сюжетный и формальный контраст. Последний же, в свою очередь, бывает графическим и цветовым. Графический контраст предполагает противопоставление друг другу графических элементов. Цветовой контраст основан на противопоставлении цветов и тонов. Разумеется, в реальной практике художественного творчества все эти виды контраста тесно взаимосвязаны и от их сочетания возникают новые, более сложные контрасты. Более того: сюжетный контраст требует для своего воплощения использования формальных контрастов, а последние, в свою очередь, так или иначе затрагивают и сюжет.

"Красная модель" Магритта

Эффективным примером сюрреалистического контраста является "Красная модель" Магритта, где старые башмаки с проступающими в них ступнями ног невидимого человека противопоставлены глухому забору. Такое противопоставление приобретает характер галлюцинации, как бы безмолвно говоря: здесь никого не может быть и все-таки кто-то есть.

Беклин «Одиссей и Каллипсо»

Прекрасный образец графического контраста дает нам Беклин в своей известной картине "Одиссей и Каллипсо": темная фигура на фоне светлого неба Одиссея, повернутого спиной к зрителю, противопоставлена светлой фигуре на фоне темных скал Каллипсо, обращенной лицом к зрителю. Такая композиция возбуждает в душе того, кто ее созерцает, щемящее чувство тоски и одиночества, связанные с отчуждением героев. Здесь графический контраст приобретает музыкальный характер.

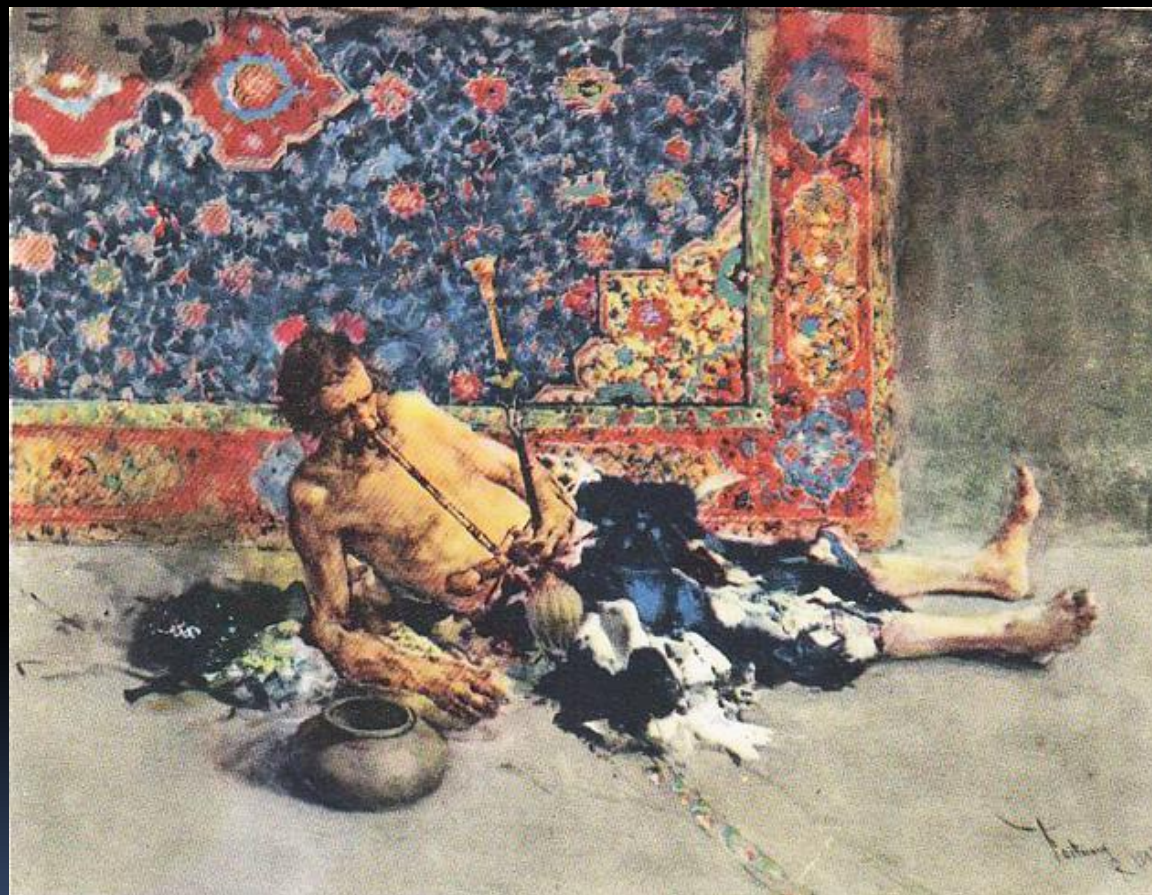
Врубель «Пан»

Какой магической силы может достигать цветовой контраст, великолепно продемонстрировано Врубелем в его знаменитой картине "Пан", где пронзительно голубые глаза лесного полубога "противопоставлены" таинственному оранжевому полумесяцу.

Фортуни "Курильщик опиума"

Яркой иллюстрацией взаимосвязи между сюжетным, графическим и цветовым контрастами может служить композиция акварели испанского художника Фортуну "Курильщик опиума"

Галлен-Каллела "Язычество и христианство"

Галлен-Каллела противопоставляет спиленный ствол могучего дерева и догорающий костер как символ уходящего со сцены язычества водружению вдали креста и закладке вокруг него христианской часовни. И как прекрасный аккомпанемент к сюжетному и графическому контрасту звучит цветовой: ярко-желтому небу противопоставлена лиловая вода озера, что одновременно символизирует крушение одной веры и торжество другой.

"Мадонна во славе со святыми"

Перуджино

Классическим проявлением равновесия является пространственная симметрия, которую так любили художники эпохи Возрождения. Одним из самых ярких образцов может служить "Мадонна во славе со святыми" Перуджино, учителя Рафаэля. Здесь статические фигуры святых и ангелов справа с почти ювелирной точностью уравновешены статическими же фигурами других святых и ангелов слева. Симметрия в данном случае играет роль своеобразных "психологических весов", вызывая чувство покоя, стабильности, надежности, умиротворения. Такая симметрия дает разрядку напряжению, воздаваемому контрастом, ибо она нейтрализует беспокойство, волнение, тревогу и т.п., обычно сопровождающие контраст.

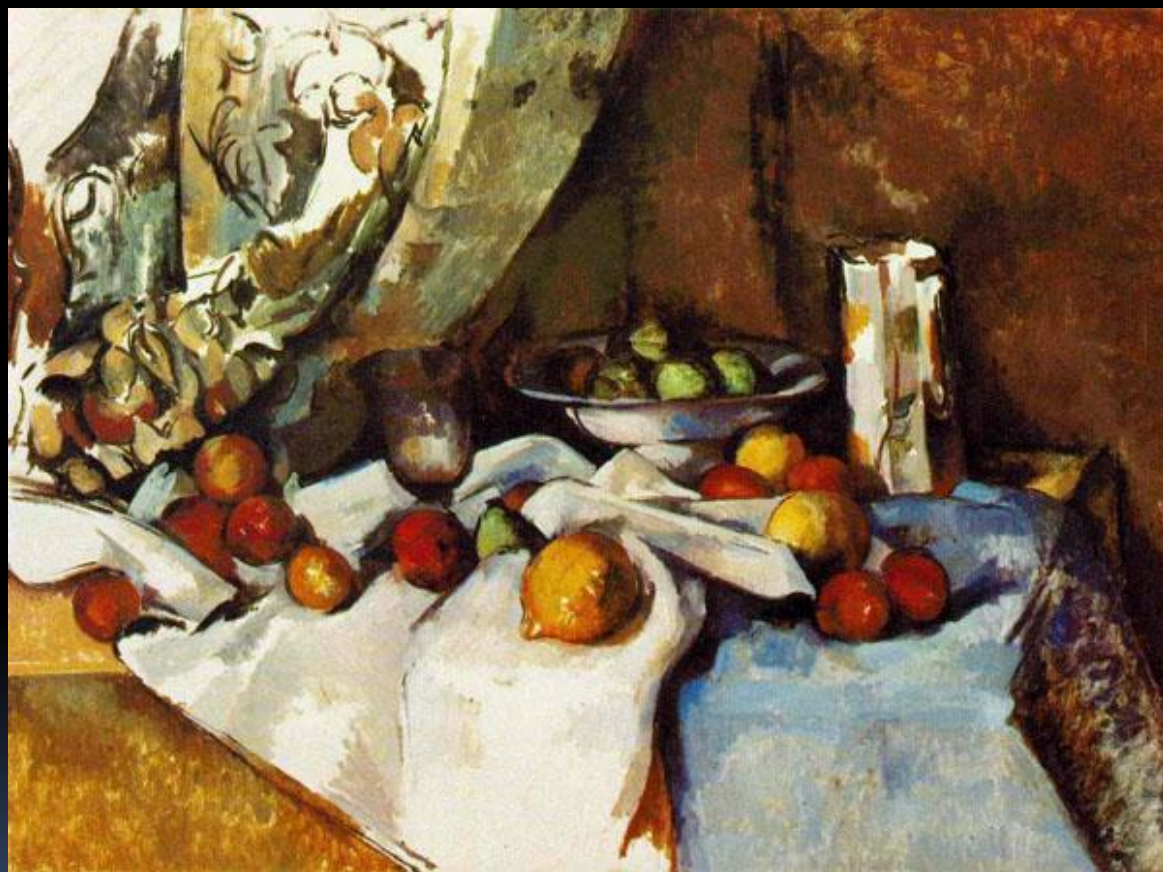

В символической композиции Галлен-Каллела "Весна" одинокая женская фигура упирается лицом в раму и, тем не менее, композиция остается уравновешенной. Это достигается за счет группы подростков, которые в своей совокупности уравновешивают мрачный образ уходящего прошлого и символизируют начало новой жизни. Более того, здесь с первого взгляда грубая композиционная ошибка, связанная с тем, что женщина упирается лицом в раму, становится остроумным художественным приемом для выражения эмоционального отношения к тому обстоятельству, что прошлое иногда заходит в тупик.

Сезанн «Натюрморт с перцовкой».

Художник искусно компенсировал ("уравновесил") возникший дисбаланс формы кувшина за счет высветления его левой половины и затемнения правой. Благодаря этому неравновесие формы было уравновешено неравновесием цвета (тона).

Г. Рени "Аталанта и Гипоменей".

Более сложной задачей является уравнивание движений. Она стала особенно актуальной в эпоху барокко. Как виртуозно художники этого стиля решали указанную задачу, показывает композиция Г. Рени "Аталанта и Гипоменей". Картина является чрезвычайно интересным графическим парадоксом: как в правой, так и в левой ее половине протекает бурное движение, а в сумме получается полный покой. Художник решил как будто бы неразрешимую задачу: осуществил удивительно гармоничный синтез движения и покоя. Это произошло потому, что ему удалось достичь взаимной компенсации движений обоих персонажей, благодаря чему они полностью уравновесили друг друга.

"Внутриатомное равновесие лебединого пера" Дали

Дали удалось уравновесить левую половину композиции, включающую явно более массивные предметы, с помощью легкого перышка в правой части. Между тем, именно на таком парадоксальном равновесии и основан, как показывает само название картины, ее сюрреалистический эффект.

Я. Матейко "Рейтан перед сеймом в Тарговицах"

Действие имеет несколько центров.

В картине та ошибка, что в ней многое изображено, а это отвлекает внимание зрителя от главной мысли и поэтому ослабляет впечатление...

Клас «Завтрак»

Клас в своем "Завтраке" концентрирует внимание зрителя на стеклянном бокале, вокруг которого группируются остальные предметы и который является композиционным центром картины. Здесь главное четко отделено от второстепенного.

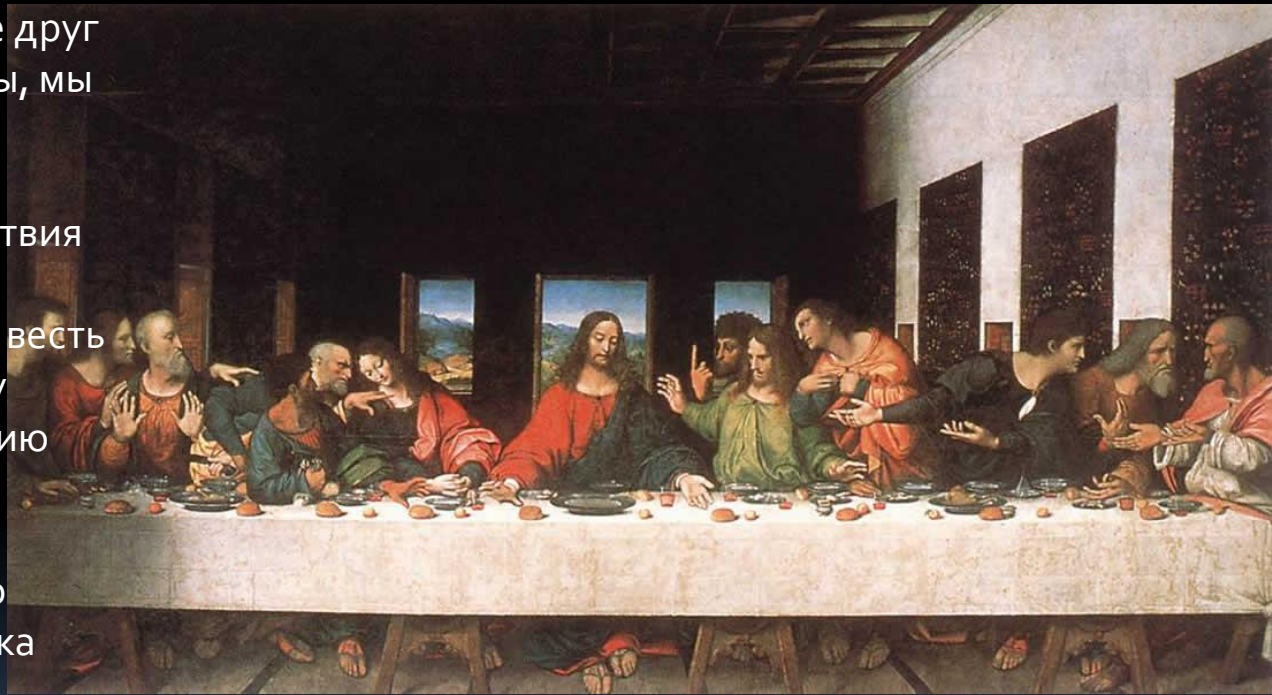
Маджини «Натюрморт с куском сырого мяса»

Маджини в своем "Натюрморте с куском сырого мяса" расплывает внимание зрителя между многими предметами. Зритель остается в недоумении относительно того, что для художника было главным: то ли, как показывает ее название, кусок мяса, то ли медный кувшин, то ли белое блюдо с бутылкой.

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря»

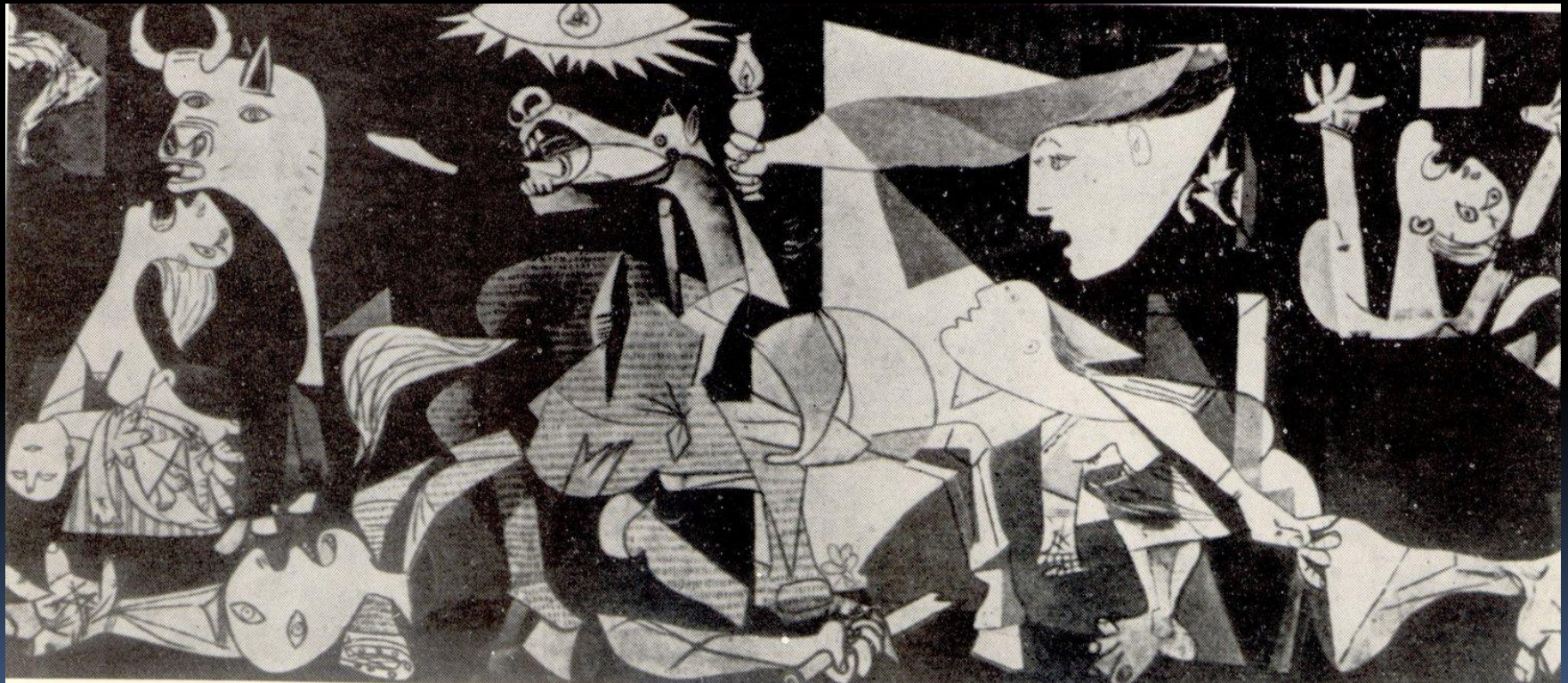
У Леонардо четко просматривается главный контраст и главное равновесие, прекрасно согласованные друг с другом. С одной стороны, мы видим резкое противопоставление величественного спокойствия Христа, только что возвестившего страшную весть о предательстве, бурному замешательству и смятению апостолов; а с другой - центральное положение Христа в картине и строго симметричная группировка апостолов в четыре взаимноуравновешенные относительно центральной фигуры группы.

ПИКАССО «ГЕРНИКА»

При внимательном анализе обнаруживается еще более сложная система контрастов и равновесий, в которой можно "нащупать" свой доминирующий контраст и свое доминирующее равновесие.

Для того чтобы выделить среди множества контрастов господствующий, надо учесть символический смысл картины

ЛЕЖЕ «ДЖОКОНДА С КЛЮЧАМИ»

образу Джоконды как символу духовных ценностей, олицетворяющих классическое искусство и классическую гуманистическую культуру, противопоставлена связка обыкновенных ключей - этот символ утилитарных ценностей, связанных с технической цивилизацией и являющихся антиподом классического гуманизма

Веронезе "Диалектика"

Прекрасная молодая женщина держит в руках замысловатую паутину и рассматривает ее против света, как бы говоря:
"Диалектика - прекрасная вещь, но в ее сетях можно запутаться".

Художественный образ может
выдержать самые смелые
новшества и любые пертурбации
его структуры, кроме одной -
отказа от гармонии.