

Тема 2. КОМПОЗИЦИЯ И ЕЁ ВИДЫ (6 ЧАСОВ)

Лекция 2.1. Понятие о композиции. Роль композиции в художественном конструировании.

Красота технических изделий не может быть создана абстрактно, вне связи формы с функцией, конструкцией, материалом, технологией. Это касается не только сугубо утилитарных предметов, но и тех, которые призваны удовлетворять эстетические потребности, как, например, мебель.

Исторический обзор стилевых форм мебели показывает, что в разные эпохи ведущие тенденции формообразования неизменно отражали основные социальные проблемы. При этом в той или иной мере учитывались функция, конструкция, материал и технология. В древнем мире, например, из-за примитивности техники вопросам конструкции всегда уделялось большое внимание. В период расцвета декоративных стилей образ изделия преобладал над конструкцией, так как требования красоты и изящества диктовались социальным заказом. Но конструкция к тому времени была доведена до совершенства и тем самым способствовала решению основной задачи.

Современное мебельное производство в корне отличается от доиндустриального, а тем более ремесленного. Это ставит художника-конструктора в определенные условия, с которыми он не может не считаться. Так, массовое унифицированное жилищное строительство обуславливает стандарт размеров изделий мебели, индустрия производства – ее технологичность, возрастающая роль жилища, повышение благосостояния и культуры населения – функциональность и художественность. Если художник-конструктор в процессе работы над формой будет учитывать только художественную сторону мебели, она окажется нетехнологичной и нерентабельной. Игнорирование же этого фактора в угоду технологичности и рентабельности приведет к однообразно-скучным решениям, в конечном счёте обедняющим содержание и развитие человеческой культуры. Особенность художественного конструирования в том и заключается, что в процессе формообразования конечное решение принимается на основе выявления и отражения связи формы с комплексом целого ряда факторов.

Художник-конструктор призван разрешить противоречие между стандартом и массовостью производства промышленных изделий, с одной стороны, и необходимостью создания образной предметно-пространственной среды – с другой. Это является одной из труднейших задач художественного конструирования, но правильное решение ее – первейшая необходимость. Здесь на помощь художнику-конструктору и приходят закономерности композиции. Опираясь на объективные факторы формообразования, он определенным образом осмысливает эстетические представления общества и с помощью средств композиции решает поставленные задачи.

Использование закономерностей композиции имеет важное значение при создании условий для трудовой деятельности. В связи с усложнением производственной среды приведение ее к композиционной целостности является одним из средств повышения производительности труда, снижения утомляемости и

достижения положительного эмоционального воздействия на человека в условиях производства.

Мы рассмотрим вопросы композиции не только в связи с художественным конструированием мебели, а с техникой вообще.

*Композиция (от лат. **compositio** – составление, соединение) – это научная дисциплина, которая излагает закономерности и раскрывает специфические приемы и средства, применяемые в процессе работы над художественным образом. Гармоничная организация формы в технике связана с рядом объективных закономерностей.*

Вопросы теории композиции в технике еще не полностью отработаны. Значительный вклад в ее развитие внес советский искусствовед Ю.С.Сомов. Он предложил общую структуру теории композиции в технике и, что особенно важно, связал ее отдельные проблемы в единое целое.

Теория композиции в технике базируется на категориях, которые выражают наиболее общие и существенные связи и отношения рассматриваемых явлений. Такими категориями являются тектоника и объемно-пространственная структура.

Композиция любого изделия обладает свойствами и качествами, которые разделяются на главные, определяющие данную форму, и второстепенные. Некоторые качества для композиции являются обязательными. Кроме тектоники и организованности объемно-пространственной структуры, к ним относятся пропорциональность, масштабность, композиционное равновесие, единство характера формы, колористическое и тональное единство, которые обеспечивают гармоничную целостность формы.

Два обязательных и важных качества рассматриваются несколько особо, так как они не обеспечиваются обычными средствами композиции [15]. Это единство стиля и образность формы.

Единство стиля говорит о современности изделия, его соответствии эстетическим запросам общества. Обеспечение этого качества зависит от умения художника-конструктора передать в вещи дух времени.

Образность формы дает первое впечатление о предмете. В ней сфокусировано все, что связано с представлением о предмете.

В процессе художественного конструирования необходимые качества композиции обеспечиваются с помощью композиционных средств. А чтобы в процессе работы над композицией можно было проверить правильность ее разработки, необходимо иметь объективные критерии оценки. Кроме объективных факторов формообразования (таких, как функция, материал и т.д.), важнейшими критериями являются закономерности композиции, которые выступают также как объективно действующие условия, отражающиеся на характере восприятия формы.

Композиция как система целого ряда соподчинений возникает при наличии особых, связей между всеми частями целого. В одних случаях эти связи основаны на закономерностях общего характера, в других – на более частных, распространяющихся лишь на определенные формы. Закономерности композиции проявляются многообразно, в различных изделиях и формах по-разному. Поэтому готового рецепта, как сделать то или иное изделие красивым, дать невозможно.

Существуют, однако, определенные принципы и закономерности, которые в какой-то мере являются общими.

Первым шагом в раскрытии этих закономерностей может служить систематизация форм по наиболее существенным признакам, которые являются общими и объединяют между собой предметы различного назначения. Так как формы промышленных изделий всегда каким-то образом организованы в пространстве, то за первый, наиболее общий признак систематизации принят принцип взаимодействия объема с пространством. Это взаимодействие определяется, прежде всего, симметрией и асимметрией. По этому признаку формы в технике делятся на симметричные и асимметричные. Дальнейшее деление, например, симметричных форм по видам симметрии еще больше облегчает их дифференцирование.

Членение форм по признаку статичности и динамичности еще более точно указывает место каждой технической формы. В этом случае можно говорить о формах симметрично-статичных, симметрично-динамичных, асимметрично-динамичных и т.д.

Отмеченных признаков систематизации может быть недостаточно, так как в одном ряду могут оказаться формы с открытой и объемной структурой, т.е. неодинаковые по степени уплотненности материала. Если ввести деление формы и по этому признаку, который характеризует отношение объем – пространство, то в рассматриваемой системе форм для любой из них место будет уже определено.

Гармония формы в технике достигается с помощью средств композиции, к которым относят пропорции, масштаб, контраст, нюанс, ритм, метрические повторы, характер формы, а также группу средств, основанных на использовании цвета и тона, фактуры и текстуры материала и непосредственно связанной с ними светотеневой структуры формы. Как важные средства композиции в процессе художественного конструирования могут выступать такие особые качества-состояния формы, как симметрия и асимметрия, статичность и динамичность.

Таким образом, качество композиции промышленного изделия в целом достигается с помощью средств композиции, использованных с учетом закономерностей их проявления. При этом одновременно используется не одно, а, как правило, множество средств.