

В художественном деле определения не многого стоят. Говоря словами французского поэта и философа Поля Валери, нельзя всерьез мыслить с помощью терминов. **Своеобразную классификацию приходится составлять не из любви к таблицам и определениям, а для ясности восприятия предмета.**

Формальная композиция строится из линий и пятен, она выражает логику композиционного построения. Иногда композицию такого типа называют неизобразительной. Это пространство художественных образов, не существующих в реальности, не имеющих рационально-практической значимости. В формальной композиции важен не сюжет, а исключительно законы и принципы ее собственного построения, пластические формы. Ее содержание формально. Эмоциональное воздействие на зрителя оказывает художественно форма, цветовой и пластический строй произведения. Работа дизайнера очень часто связана с созданием неизобразительной, формальной композиции.

Элементы любого композиционного произведения — объект и пространство, но в отличие от рассмотренных ранее типов, в формальной композиции используются не реально существующие предметы (предметные формы), абстрактные объекты. Эти объекты могут возникнуть в результате предельного упрощения форм реальных предметов или быть созданы из геометрических фигур или буквенных знаков .

Формальные композиции используются в плакатах, оформлении упаковок этикеток, росписи посуды, гобеленах, оформлении интерьеров, зданий, станций метро, торговых центров, театров и т. д.

Формальная композиция. Творческий практикум.-Мн.: Харвест, 1999.

Опираясь на научные знания в области психологии творчества, развития образного мышления и художественного восприятия, автор предлагает вниманию читателя оригинальную программу практических работ по основам формальной композиции, в которой последовательно, начиная с категорий качественной и количественной меры, соразмерности, соподчинения, масштаба и др. осуществляется переход к практическому освоению принципов художественно-композиционного формообразования (формализации, образной активизации, комбинаторики, стилизации, трансформации, тектоники, потребительской функции) материальных, знаковых и процессуальных систем.

Книга будет полезна и интересна не только преподавателям и студентам-дизайнерам вузов и техникумов, но и всем, кто так или иначе связан с проблемами художественно-композиционного творчества: искусствоведам, специалистам в области

технической эстетики, художникам, архитекторам, руководителям дизайн-студий, преподавателям и учащимся средних специальных учебных заведений и школ с художественным уклоном.

©

© О. В. Чернышев, 1998

«Снятие изобразительности»

Методическая цель

Изучение и соотнесение между собой различных форм и закономерностей художественно-образной организации сюжетно-образительных и формально-выразительных композиционных произведений.

Учебная задача и содержание работы

На основе выбранного реалистически-живописного художественного произведения провести анализ его идейно-смыслового содержания и художественно-композиционных средств образной выразительности, использованных автором. Композиционно-графический анализ проводится методом последовательного исключения из произведения цвета, тона, второстепенных деталей, фактуры и т.п. с одновременной оценкой их роли в общем композиционно-образном строе произведения с точки зрения запечатленной в нем основной конфликтной ситуации.

На третьем этапе требуется построить формальную композицию, адекватно выражающую специфику эмоционально-чувственного восприятия исходной конфликтной ситуации.

Общие требования

1. Выбранное живописное произведение должно быть сложным по содержанию и отличаться ясно выраженной конфликтной ситуацией.
2. Композиционно-графический анализ проводится с визуальной фиксацией каждой стадии снятия изобразительности на черно-белых кальках.

Состав работы

1. Краткий письменный отчет по содержательному анализу живописного произведения.
2. Материалы композиционно-графического анализа в виде серии калек-копий.
3. Формально-композиционное произведение, образно выражающее конфликтную ситуацию.

При коллективном обсуждении всего объема выполненной работы по теме задания нужно обратить внимание студентов на зависимость результатов их композиционного творчества от полноты и объективности анализа исходного произведения, точности выбора принципов и средств формально-композиционной организации и художественно-графических средств визуального выражения качественных характеристик конфликтной ситуации, а также от мастерства их практического применения. Важно также отметить богатые выразительные возможности языка формальной композиции с точки зрения его эмоциональной активности, гибкости и художественной образности даже в пределах решения весьма ограниченной исходной задачи.

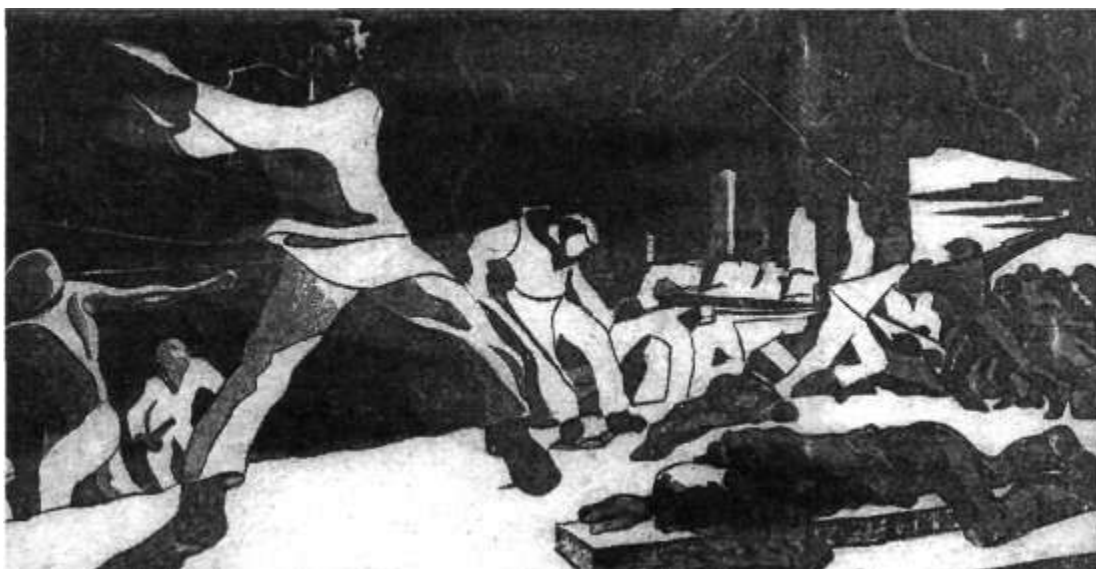
При работе над заданием студентам предоставляется свобода и все возможности для проявления их творческой индивидуальности, уровня развития аналитических способностей и образного мышления, тонкости эстетического вкуса и прочности ремесленных навыков, а также общего интеллектуального и художественного развития.

1

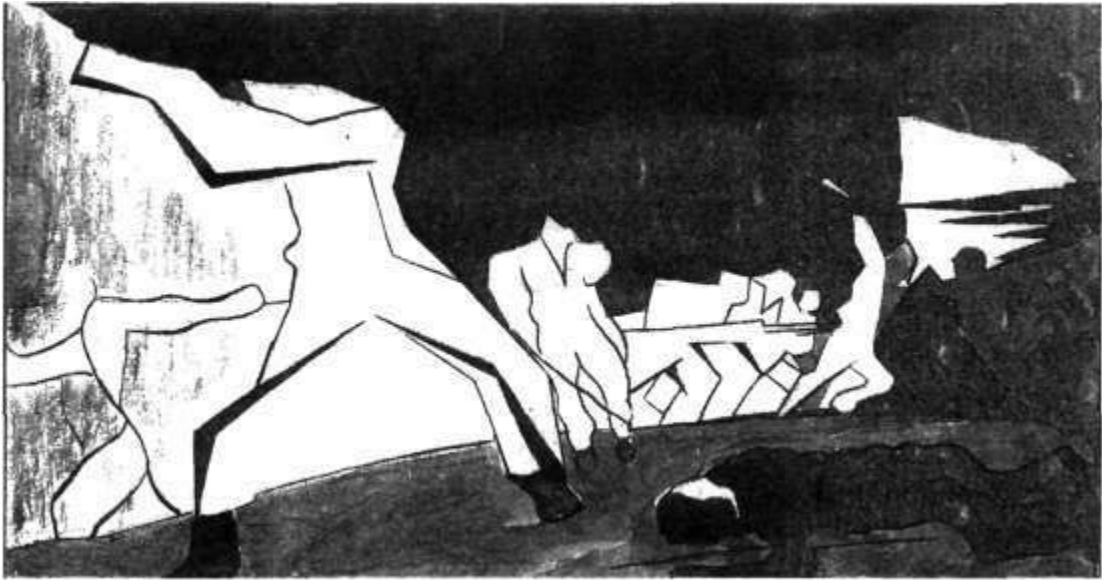
А.А.Дейнека. "Оборона Севастополя"

1. Иллюстрация - оригинал

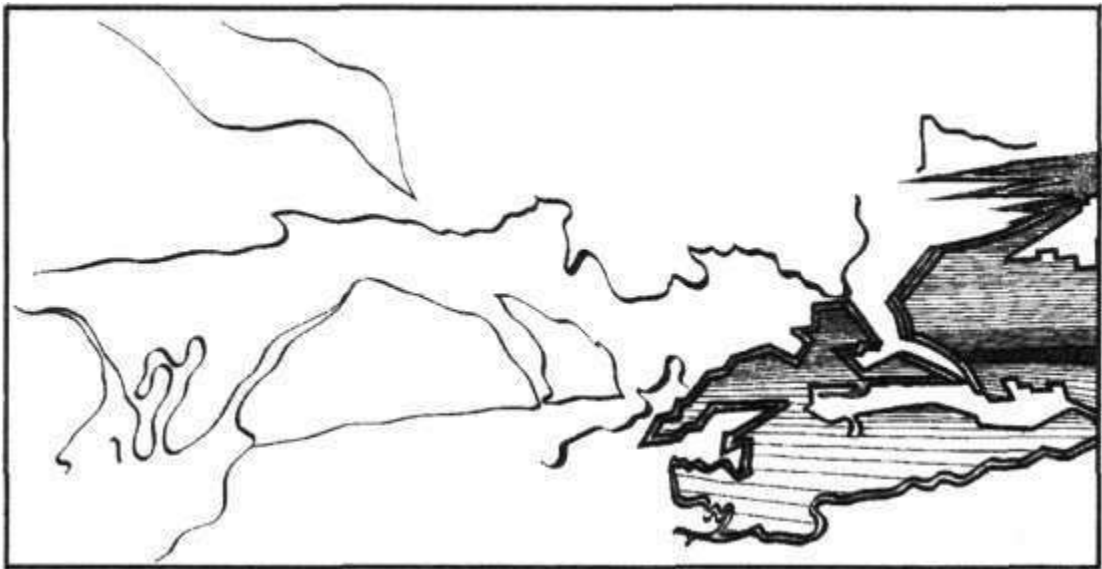
2

2. Исключение цвета

3

3. Исключение тона и второстепенных деталей

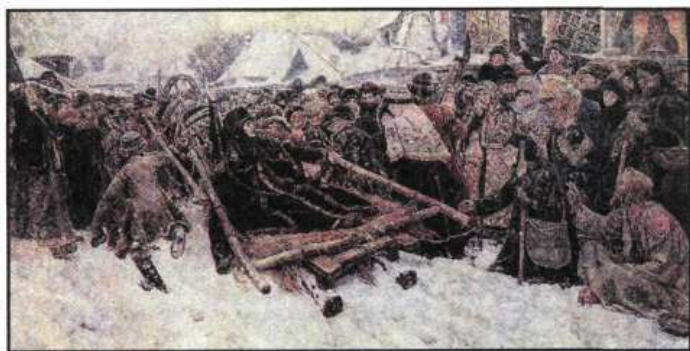

4

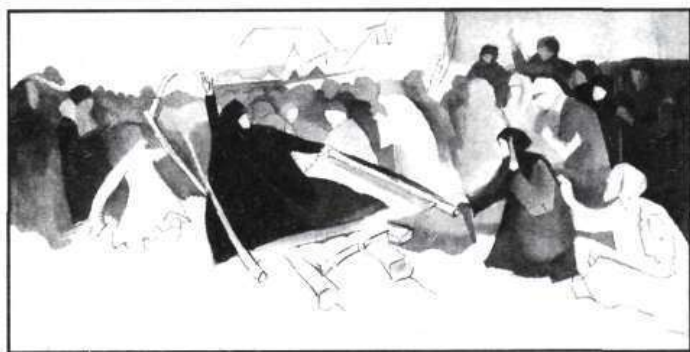
4. Предельное состояние декомпозиции оригинала

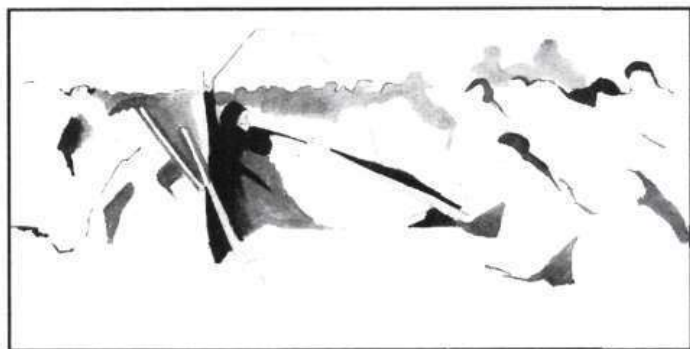
5. Формально-композиционное выражение конфликтной ситуации

1

2

3 5

В.И.Суриков. "Боярыня Морозова"

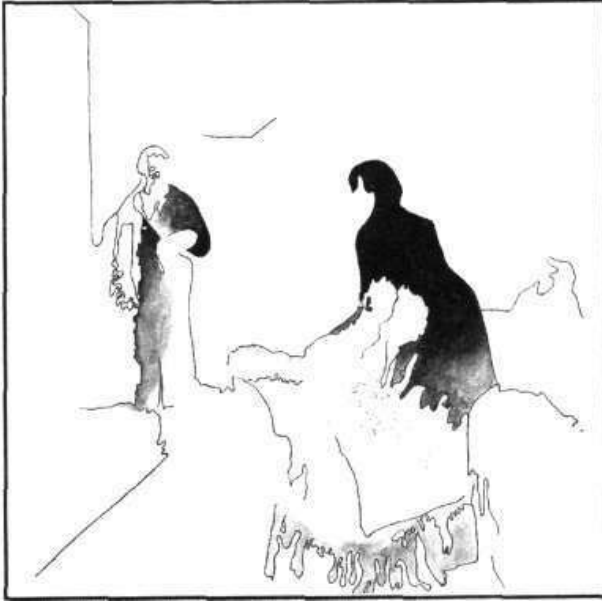
И.Е.Репин. "Не ждали"

1

2

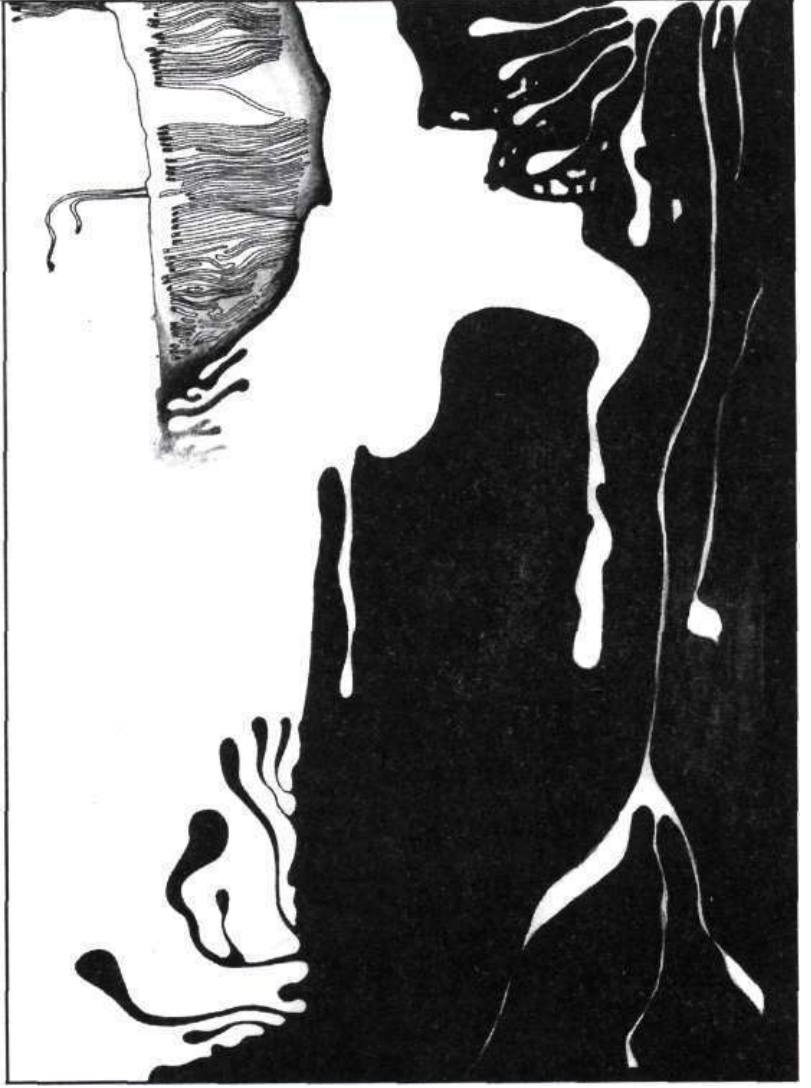
3

4

5

Формально-композиционное выражение состояния человека и природы

48 Методическая цель

Овладение формально-композиционными принципами и художественно-образными средствами визуального выражения свойств и состояний качественно различных явлений действительности.

Учебная задача и содержание работы

На основе содержательного анализа различных состояний человека и природы выявить наиболее существенные и значимые для их наглядно-образного представления качества, свойства, признаки и характеристики и определить необходимые художественно-композиционные средства и принципы для их визуального выражения.

После проведения этой работы построить два формально-композиционных произведения, адекватно отражающих степень визуальной активности и качественную специфику эмоционально-чувственного восприятия этих состояний.

Общие требования

1. При выборе состояний следует ориентироваться на достаточно отчетливое их различие по внутренней напряженности, динамичности, эмоциональной окраске, пространственной локализации, сложности, а также на возможность разностороннего и точного словесного их опи-

. сания и перевода на язык формальной композиции.

2. Композиционные произведения должны быть построены в соответствии с понятием эмоционального стимула, и поэтому при их восприятии не должно возникать никаких предметных ассоциаций. 3. Особое внимание следует обратить на соблюдение всех методических процедур, связанных с логическим анализом тематического содержания задания и с художественно-композиционным его воплощением в целостную, наглядно убедительную форму образно активного произведения.

Состав работы

Две композиции в цвете на листах произвольного формата, выполненные в свободной графической технике (акварель, гуашь, пастель, темпера, кисть, перо, аэрограф и т.п.).

Состояние человека

1

1. Нежность

2

2. Напряженное ожидание

3

3. Возмущение

5. Веселье 5

4. Обида 4

6

6. Страсть

Формально-композиционное выражение состояния природы

Весенний паводок

4

4. Свежий ветер

3

3. Мокрое утро

Образ темы возникает на основе ассоциаций. Предположим, вы должны создать сюжетную композицию на тему "Море". Образов множество: море спокойное или бурное, остров или корабль, рыбацкая сеть или раковина или ветка коралла и т. д., каждый художник выберет близкое решение. Определите стержень композиции, цветовую гамму; решите, ваша композиция будет статичной или динамичной, определите ритм, выбери формат композиции. Необходимо выполнить множество эскизов, а затем выбрать окончательный вариант.