

Зенина Т.В., старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства и реставрации живописи Российского государственного гидрометеорологического университета, 195196, Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, д. 98, e-mail: tatyana.willow@gmail.com

Zenina T.V., teacher of the department of decorative applied art and painting restoration, Russian state hydrometeorological university, 195196, St. Petersburg, Malookhtinsky Prospekt, 98, e-mail: tatyana.willow@gmail.com

Исследование древнего искусства как источник изучения основ композиции для студентов, обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы»
Study of ancient art as a source of learning the basics of composition for students studying in the direction of «Decorative applied arts and crafts»

Аннотация. В статье рассматривается важность формально-схематического анализа предметов древнего искусства для обучающихся по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», и возможность его применения на практике для разработки авторских мотивов и изделий. Цель исследования – донесение важности изучения композиционных особенностей древнего искусства для более полного понимания основ композиции и применения их на практике. В задачи исследования входят: предложение по внедрению междисциплинарного блока «Композиционный анализ древнего искусства» в тематический план дисциплин «История искусства» и «Основы композиции» для создания взаимодействия дисциплин внутри образовательной программы, налаживания связей между теоретическими и практическими дисциплинами, раскрытие понятий, связанных с композиционным анализом памятников древнего искусства. В качестве результата представлена практическая часть творческого проекта студентки, которая выполнена по мотивам скифо-сибирского звериного стиля.

Ключевые слова: формально-схематический анализ, композиционный анализ, искусствоведческий анализ, прикладное искусство, схематический анализ, формальный анализ, междисциплинарный блок, практическая дисциплина, древнее искусство, памятник искусства, авторская трактовка, интерпретация.

Abstract. The article considers the importance of formal schematic analysis of ancient art objects for students in the direction of «Decorative applied art and folk crafts», and the possibility of application in practice for the development of author's motifs and wares. The purpose of the research is to convey the importance of studying the compositional features of ancient art for a fuller understanding of the basics of art composition and their application in practice. The tasks of the research include: a proposal to introduce an interdisciplinary block «Compositional analysis of ancient art» in the thematic plan of disciplines «History of art» and

«Basics of composition» to create interaction of disciplines within the educational program, building links between theoretical and practical disciplines, revealing concepts related to the compositional analysis of the ancient artworks. As a result, the practical part of the student's creative project is presented, which based on the motives of the Scythian-Siberian animal style.

Keywords: formal schematic analysis, compositional analysis, art history analysis, applied art, schematic analysis, formal analysis, interdisciplinary block, practical discipline, ancient art, monument of art, author's interpretation, interpretation.

Искусствоведческий анализ памятников древнего искусства – основа понимания того, что уже в древности люди заботились не только о прикладном или мифоритуальном свойствах изделия, но и внимательно подходили к его структуре, форме, стилистической трансформации изображаемых мотивов.

Для древнего человека изобразительная деятельность была способом отражения и осмысления действительности. Творчество было универсальной формой познания [4, с. 274]. Изображения и предметы заключали в себе важные смыслы. Наши предки создавали эти вещи не с целью реализовать те функции искусства, которые современный человек закладывает в это понятие. С течением времени и по мере утраты непосредственного предназначения, предметы переходят в категорию искусства. Этот культурно-исторический процесс направлен на сохранение памяти предков, которую они передавали сквозь века. Изображения, являющиеся для наших предков частью мифоритуальной картины мира, становятся художественным наследием и частью культурной идентификации нас как человечества.

В древнем мире не существовало таких понятий, как: «художник», «красота», «композиция». Не было и категорий, которые можно было бы приравнять к этим терминам. Сейчас произведения древних мастеров вырваны из контекста своего бытования, мы можем встретиться с ними в музеях и на тематических выставках. Но, даже не зная всей предыстории памятника, мы восхищаемся мастерством их создателей: поражает технология обработки материалов, искусно созданные орнаментальные мотивы, осознанный подход к упрощению изображения, способность подмечать важное и отбрасывать второстепенное. Ценный источник для исследования – композиционные особенности памятника и пластическая трансформация мотивов.

Одним из широко используемых анализов в искусствоведении, является формально-стилистический. Он ориентируется на описание и анализ формы, при этом внимание уделяется как внешнему визуальному анализу формы, так и ее внутренней структуре. При анализе любого произведения искусства необходимо превратить наблюдение за объектом в его интерпретацию. В качестве основы анализа отбираются формальные признаки памятника: его форма; структурная и схематическая логика;

симметричность или асимметричность; динамика или статика; соразмерность элементов; ритмичность. Эти визуально считываемые признаки доступны для первичного анализа.

В рамках статьи рассматривается опыт включения междисциплинарного блока «Композиционный анализ древнего искусства» в тематический план дисциплин «Истории искусства» и «Основы композиции» для студентов, обучающихся по направлению 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная обработка керамики».

Междисциплинарный блок помогает превратить историографическое изучение памятников древнего искусства в практический опыт. В рамках дисциплины «История искусства» студентами изучается историография древних памятников искусства; их хронологические и географические особенности; приводятся аналогии; рассматривается культурно-бытовая сфера произведения; делается предположение о предназначении предмета и его месте в мировоззрении народа, создавшего памятник. После внимательного исследования культурно-исторической основы, в рамках дисциплины «Основы композиции» применяется формально-стилистический анализ, нацеленный на изучение композиционных особенностей памятника, и помогающий раскрыть особенности построения и методы трансформации художественной формы.

Конечно, художественное произведение – «живой» и целостный организм, и формальный анализ его в известном смысле «омертвляет». Однако стоит помнить, что такое «омертвление» – необходимый этап его всестороннего постижения [1, с. 271]. Форма и внутренняя логика построения объекта – важнейшие средства воздействия произведения на зрителя. Инструментом исследования служит формально-схематический анализ. Он ориентируется на описание и анализ формы, при этом внимание уделяется как внешнему визуальному ее анализу, так и внутренней структуре. Метод известен с конца XIX века и прошел некоторые эволюционные изменения. В настоящее время находит в арсенале искусствоведа в качестве незаменимого инструмента, являющегося отправной точкой для дальнейшего исследования. Этот вид анализа нацелен на исследование композиции и выявление геометрической структуры произведения, помогает понять логику построения, определить способы организации формы.

Для анализа была разработана следующая последовательность:

1. Описание обобщенной формы произведения (внешняя форма).
2. Проведение осей симметрии.
3. Описание внутренней схемы построения произведения, описание иерархии композиции.
4. Выявление ключевых точек и масс произведения, выявление ритмических аспектов композиции.

5. Описание произведения с точки зрения статичности или динамичности образа.

В качестве примера, рассматривается творческий проект, выполненный студенткой 4 курса по мотивам скифо-сибирского звериного стиля. На рисунках визуализирован процесс анализа композиции мотивов скифской звериной пластики и показана его трансформация в авторское произведение. Выбор подобной темы не случаен: декоративно-прикладное искусство было развито у скифов на высочайшем уровне и «тесная органическая связь украшения и предмета... привела к тому, что очертания предметов... породили повторяющиеся и устойчивые приемы изображения и стилизации животных» [5, с. 22]. Композиционные решения скифских предметов из металла, дерева, кости выполнены именно в той степени стилизации и обобщенности, которая требуется от художника декоративно-прикладного искусства при работе в материале. И они, несомненно, являются базовыми для изучения и формирования правильного понимания архитектоники художественного образа [3, с. 86].

Форма – это законченный ограниченный контур любого объекта или изображения. Форма в художественном творчестве тесно связана с понятием объема, которое занимает произведение. Особенно этот аспект важен для предметов декоративно-прикладного характера, форма произведений которых не всегда ограничивается условным прямоугольником. Важно проследить к каким простейшим геометрическим фигурам (первоформам) отсылает силуэт предмета (рис. 1). Это поможет при дальнейшем анализе произведения: внешняя форма задает такие характеристики как статичность или динамичность образа и создает общее понимание пластической трансформации.

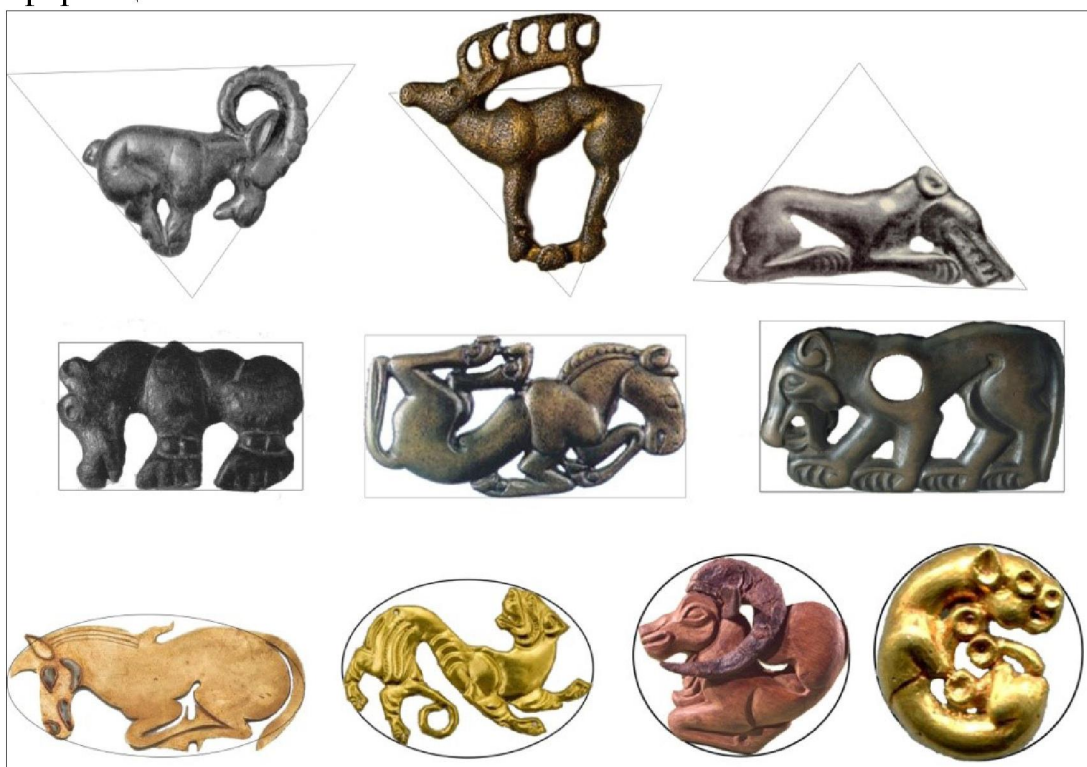

Рис. 1. Пример анализа произведений по форме.

Также важно провести вертикальные и горизонтальные оси симметрии для выявления сбалансированности формы и для анализа расположения ключевых точек. Даже если произведение не симметрично, оси помогут сориентироваться в поиске геометрического и композиционного центров, которые в свою очередь помогут понять внутреннюю логику построения и определить композиционную схему.

Схема произведения – это внутренняя логика построения произведения. Внутреннюю структуру произведения организуют функциональные линии или иначе еще их называют композиционные или пластические линии. Пластические линии можно подразделить на охватывающие, подчеркивающие внешние границы формы, и внутренние. Это линии, имеющие не конструктивный, а композиционный смысл. Такие линии – путеводные нити для зрителя – показывают связанность отдельных частей, переход одной части формы в другую. Они не видны глазу, но мы можем «прочитать» их в логике построения произведения [2, с. 148]. Эти направляющие структурные линии, организующие внутренний порядок изображения, являют собой «скелет» произведения. Анализ логики их расположения необходим для понимания внутренней и внешней динамики или ее отсутствия. Они важны для выявления логики построения изображения. Среди возможных вариантов линейной организации, в нашем случае, выделены три: S-образная, М-образная и О-образная (рис. 2).

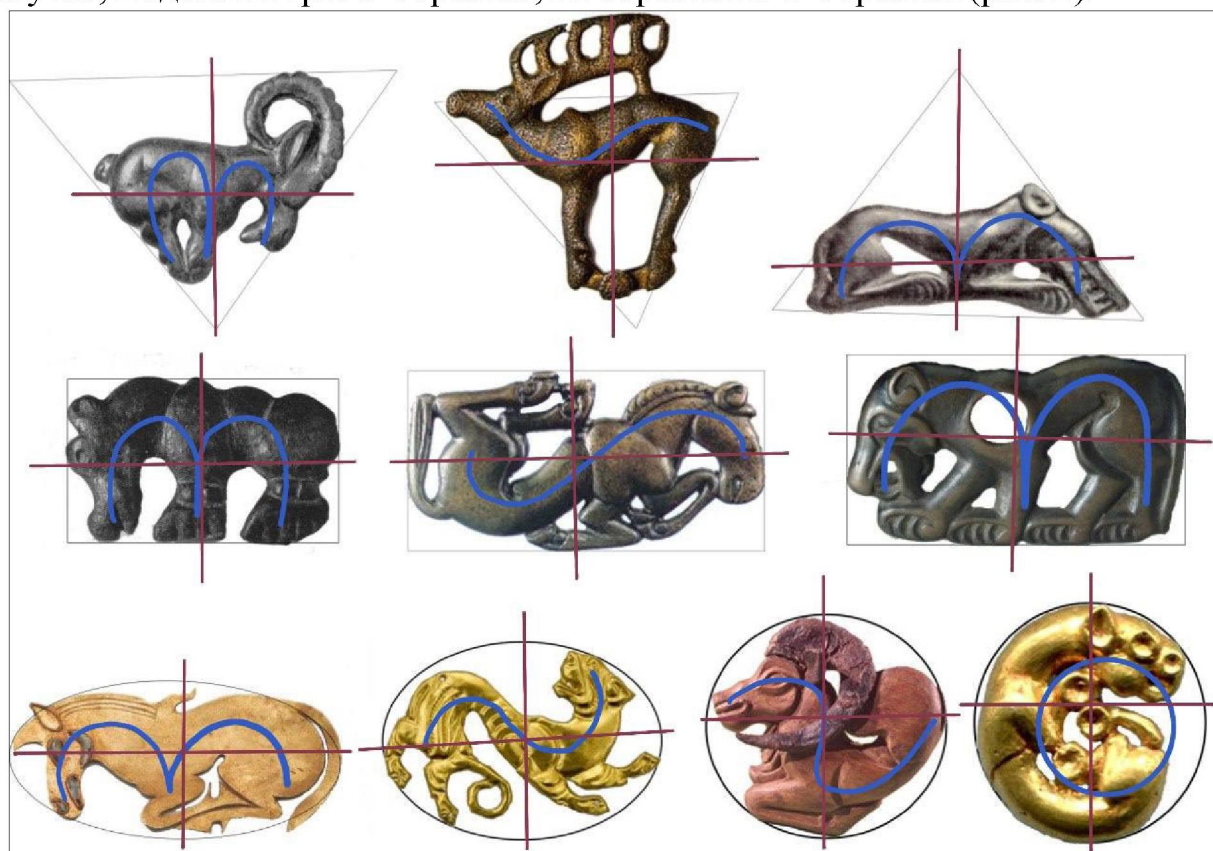

Рис. 2. Пример композиционного анализа произведений (с выделением осей симметрии и композиционной схемой)

Выявление ключевых визуальных точек и масс произведения позволяет выявить доминанту и обозначить ритмические аспекты композиции. Важно отметить, каким образом реализована иерархия взаимного подчинения частей в композиции, какими способами выделено главное, как расставлены акценты, в чем проявляются нюансы. По итогу проведенного анализа можно сделать выводы о визуальном воздействии образа при помощи его композиционных особенностей и приступить к созданию собственного проекта (рис. 3).

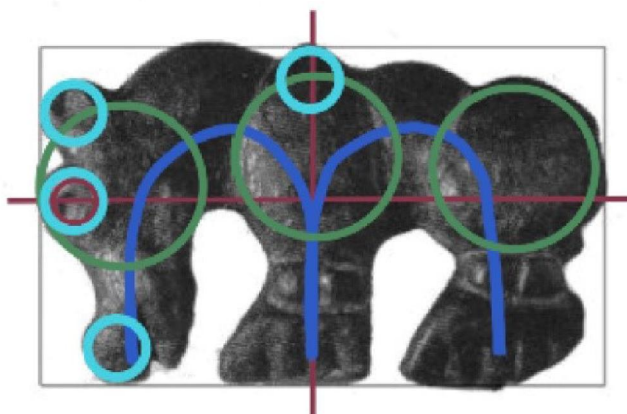

Рис. 3. Пример выявления ключевых точек и масс при анализе произведений

После композиционного анализа обучающимся предлагается выполнить творческую интерпретацию выбранного памятника. Не меняя форму и основные элементы, предложить авторский взгляд на изделие или мотив, использованный в нем, выполнить творческий проект по мотивам выбранного образа или системы образов (рис. 4). В данном случае предлагается не слепое копирование образца, а его творческая интерпретация. Важным условием остается необходимость сохранить основные свойства формы, структуры, средства и методы, использованные древним автором.

Рис. 4. Творческая интерпретация мотивов скифо-сибирского звериного стиля

По такому принципу была выстроена работа с проектом, за основу которого были выбраны мотивы скифо-сибирского звериного стиля. Студенты обучались по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (профиль «Художественная обработка керамики»). Творческий проект под названием «Звериный стиль» представляет собой серию декоративных систем хранения с инкрустацией керамических плакеток в деревянные стенки боксов. Для реализации задач, поставленных в начале исследования, была изучена история скифского искусства, его основополагающие каноны, территориальные и хронологические особенности, а также ключевые технологические параметры. Собрана большая аналоговая база, зарисовано множество мотивов и проведен композиционный анализ выбранных мотивов и памятников. Ключевым моментом при анализе стал подробный формально-стилистический разбор, который позволил определиться не столько с выбором мотивов для проектирования, сколько с системным подходом к трансформации образов.

По итогам анализа совместно с руководителем были сформулированы некоторые принципы композиционного построения в скифо-сибирском зверином стиле:

1. Внешняя форма в большинстве случаев, приведена к простой геометрической форме: круг, прямоугольник, треугольник;
2. Отчетливо прослеживаются три композиционные схемы: S-образная, М-образная и О-образная;
3. Произведениям присуща высокая степень обобщения и стилизации. В отдельных случаях происходит превращение в орнаментальный мотив;
4. Статичность или динамичность образов задаются внешними контурами предмета и внутренней логикой построения;
5. Для скифской пластики характерна рубленая, граненая форма, лепка объема плоскостями;
6. Явно прослеживается умелое сочетание декоративности и утилитарности, произведения. Форма и декор органично дополняют друг друга;
7. Для памятников скифо-сибирского звериного стиля характерны синкретичность образов, гипертрофированность изображения частей тела зверя: глаза, ноздри, уши, рога, когти, зубы, клюв и т.п. Скифы использовали этот прием для расстановки акцентов на ключевых узлах в композиции.

После подробного анализа проектирование авторского изделия происходит с более глубоким пониманием особенностей композиционного строя произведений. Студенткой были разработаны эскизы по мотивам скифо-сибирского звериного стиля и творческий проект декоративных шкатулок с керамическими инкрустациями. Проект выполнен в материале и получил высокую оценку на защите (рис. 5), представлен на открытом конкурсе с международным участием «Будущее в наших руках» и удостоен второго места в номинации «Природное и культурное наследие регионов».

Рис. 5. Визуализация проекта «Звериный стиль»

Изучение древнего искусства, основанного не только на исторических справках и теоретическом материале, но и на композиционном анализе и его практическом применении, не только обеспечивает междисциплинарное взаимодействие, но и дает возможность приобрести глубокие теоретические знания основ композиции, и раскрывает возможности их применения на практике при проектировании авторских изделий.

Литература

1. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: в 13 т. – Москва: Академии наук СССР, 1954. – Т. 4. – 669 с.
2. Власов В.Г. Теория формообразования в изобразительном искусстве. – Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2017. – 263 с.
3. Зенина Т.В. Опыт внедрения тематического междисциплинарного блока «Скифское искусство» для студентов-керамистов // Традиционное

прикладное искусство и образование. – 2019. – № 1 (28). – С.84-88. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_1/2019-01-12.pdf (дата обращения: 08.03.2022).

4. Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. – Москва: Искусство, 1985. – 300 с.

5. Федоров-Давыдов Г.А. Искусство кочевников и Золотой Орды. Очерки культуры и искусства народов Евразийских степей и золотоордынских городов. – Москва: Искусство, 1976. –228 с.

References

1. Belinskij V.G. Polnoe sobranie sochinenij: v 13 t. – Moskva: Akademii nauk SSSR, 1954. – T. 4. – 669 s.

2. Vlasov V.G. Teoriya formoobrazovaniya v izobrazitel'nom iskusstve. – Sankt-Peterburg: Izd-vo Sankt-Peterburgskogo un-ta, 2017. – 263 s.

3. Zenina T.V. Opyt vnedreniya tematicheskogo mezhdisciplinarnogo bloka «Skifskoe iskusstvo» dlya studentov-keramistov // Tradicionnoe prikladnoe iskusstvo i obrazovanie. – 2019. – № 1 (28). – S.84-88. – URL: http://dpio.ru/stat/2019_1/2019-01-12.pdf (data obrashcheniya: 08.03.2022).

4. Stolyar A.D. Proiskhozhdenie izobrazitel'nogo iskusstva. – Moskva: Iskusstvo, 1985. – 300 s.

5. Fedorov-Davydov G.A. Iskusstvo kochevnikov i Zolotoj Ordy. Ocherki kul'tury i iskusstva narodov Evrazijskih stepej i zolotoordynskih gorodov. – Moskva: Iskusstvo, 1976. –228 s.