

ТЕОРИЯ КОМПОЗИЦИИ ОРНАМЕНТА В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА КОМПОЗИЦИЯ ЛЕНТОЧНЫХ ОРНАМЕНТОВ

ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ОБЗОР ГЛАВ КНИГИ BELLOT M. L. LEÇONS GRADUÉES DE STYLISATION ET DE COMPOSITION. PARIS: S. BORNEMANN (1922, 1936), ПОСВЯЩЕННЫХ ВОПРОСАМ КОМПОЗИЦИИ ЛЕНТОЧНЫХ ОРНАМЕНТОВ (БОРДЮРОВ И ФРИЗОВ), А ТАКЖЕ СИММЕТРИЧНЫХ И АСИММЕТРИЧНЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ МОТИВОВ.

КНИГА BELLOT M. L. – ХРАНЯЩАЯСЯ В ЧАСТНОМ СОБРАНИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РЕДКОСТЬ, ИСТОЧНИК ЦЕННЫХ СВЕДЕНИЙ ПО ТЕОРИИ КОМПОЗИЦИИ ОРНАМЕНТА В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА. ПОМИМО ЭТОГО, «LEÇONS GRADUÉES DE STYLISATION ET DE COMPOSITION» – ПРЕКРАСНЫЙ ОБРАЗЕЦ НАГЛЯДНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ, ГДЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ, ЛИНЕЙНЫЕ СХЕМЫ И В ЦЕЛОМ КУЛЬТУРА ПОДАЧИ ВСЕХ ВИЗУАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВОСПИТЫВАЮТ ВКУС УЧЕНИКА И ПОГРУЖАЮТ ЕГО В ПРОФЕССИЮ ХУДОЖНИКА.

Повторение

Повторение – суть процесса декорирования, именно оно придает орнаменту правильность, ритмичность.

Орнаменты на архитектурных фризах, керамике, обоях, в витражах, мозаиках, книжных иллюстрациях и т. д. – это всегда повторение. В природе мы видим бесчисленные его примеры: сгруппированные в определенном порядке листья, цветы и плоды, рисунок чешуи рыб, перьев птиц, шкур животных, крыльев насекомых и т. д.

Рассмотрим варианты повторения одного мотива (рис. 221–224. «Яблоко»), которые позволяют получать разнообразные композиции. Повторяющиеся мотивы могут соприкасаться (рис. 222), паузы между ними –

увеличиваться, уменьшаться (рис. 221, 224), а то и совсем отсутствовать (рис. 223).

Повтор мотива может осуществляться по горизонтали (рис. 221–224), вертикали (рис. 225. «Павлинье перо»), диагонали (рис. 226. «Божья коровка»), по прямой, дуге, ломаной (рис. 227) и т. п.

Чередование

Чередование – один из фундаментальных законов декора наряду с повторением. Чередование отличается от повторения тем, что в орнаменте одновременно присутствует два и более мотива (рис. 229. «Аквилегия»).



Рис. 221–239

Возможные варианты чередования:

- 1) чередование мотива относительно собственной оси (рис. 228, квадратный мотив);
- 2) чередование двух и более разных мотивов, например листа и цветка (рис. 229. «Аквилегия»);
- 3) чередование по тону и цвету, которое может быть простым или усложненным (рис. 230. «Тюльпаны»);
- 4) чередование масштабов: один из мотивов значительно крупнее другого (рис. 231. «Смородина»).

Мотивы можно чередовать по горизонтали (рис. 228–231), вертикали (рис. 232. «Шиповник»), диагонали (рис. 233. «Жук и ежевика»), дугообразной, пунктирной линиям (рис. 234) и т. д.

Чередование – это модификация повторения. Нет чередования без повторения, но есть повторение без чередования.

Симметрия

Симметричный орнамент: на оси симметрии komponуются два зеркальных мотива (рис. 235. «Гортензия»; рис. 236. «Шипка»). Симметрия распространена в природе, в орнаментальной композиции она приятна для глаз, т. к. повторяющийся по сторонам оси рисунок обеспечивает изображению идеальное равновесие.

В орнаментальной композиции может быть несколько осей симметрии (рис. 237. «Бабочки», четыре оси).

Асимметрия

Асимметрия орнамента – это отсутствие очевидного порядка (рис. 238. «Лютик»; рис. 239. «Белка и фундук»). Нельзя путать асимметрию и случайность, поскольку последняя близка к бессвязности.

Асимметричная композиция подчиняется закону равновесия, что необходимо для гармонии групп и требует от художника знаний, вкуса и чувства меры. Лучшие художники от античности до наших дней использовали асимметрию умеренно и тактично.

Деление (зонирование) поверхностей

Орнамент возможно скомпоновать на любой предназначенной для декорирования поверхности. Чтобы композиция была удачной, ее необходимо разделить на зоны, где будут расположены элементы декора и не заполненные им участки.

Деление (зонирование) поверхности должно быть четким, четкость – главное качество хорошего декора. Зонирование поверхностей играет важную роль и требует

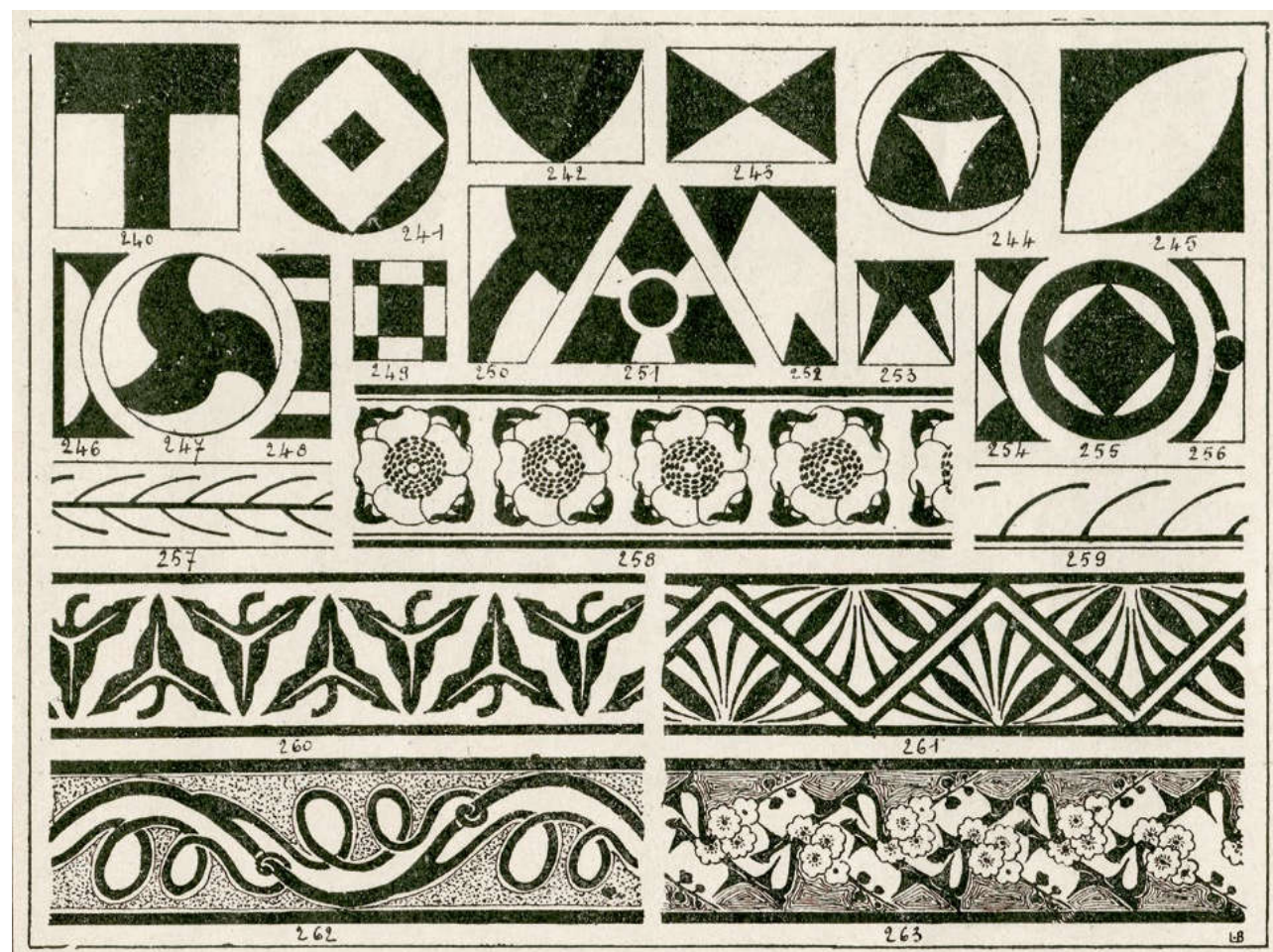


Рис. 240–263

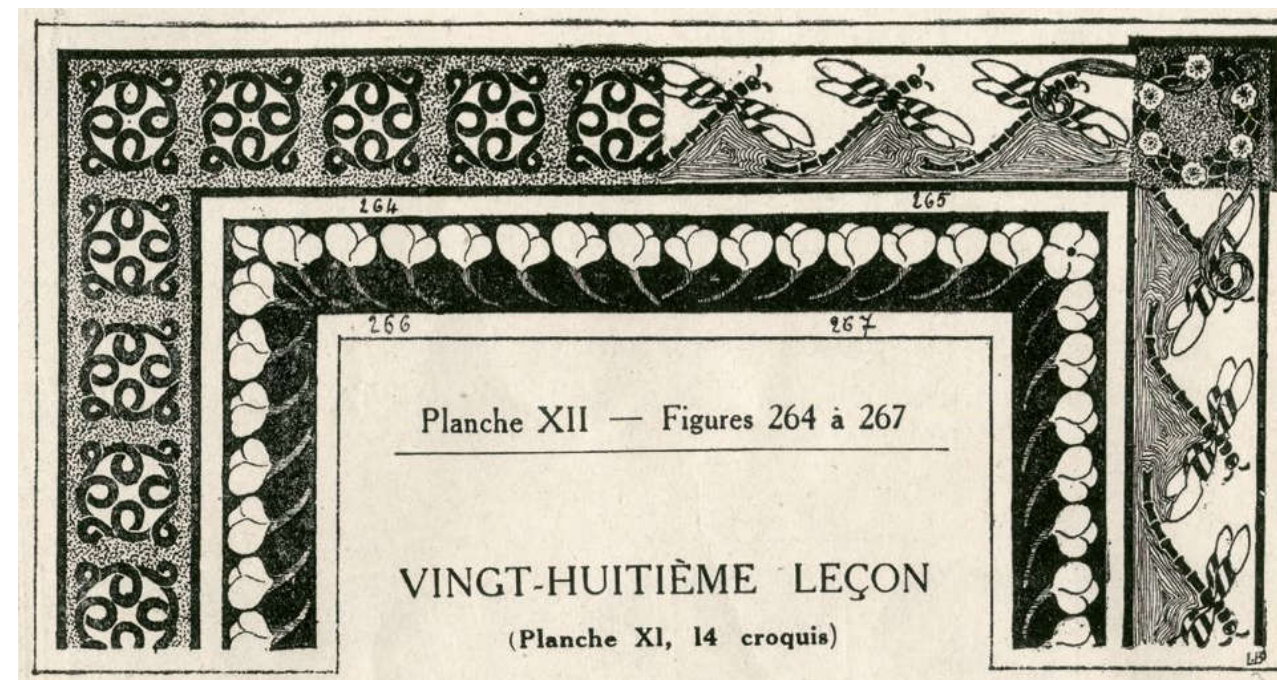


Рис. 264–267

от художника длительных упражнений. Простейшие деления получаются при помощи прямых линий: горизонтальных, вертикальных и диагональных (рис. 240, 241, 243, 248, 249, 252). Можно использовать дуги (рис. 242, 244, 245, 247, 250, 256) и сочетания прямых линий с дугообразными (рис. 246, 251, 253, 254, 255).

Зонирование может быть симметричным (рис. 240 и др.) и асимметричным (рис. 250 и др.) в зависимости от задуманного эффекта.

Деление (зонирование) орнамента необходимо тщательно продумывать, т. к. оно должно подчиняться законам гармонии и соразмерности. Важно обращать особое внимание на ось симметрии, учитывать образуемые благодаря ей геометрические формы.

Бордюр

Бордюр – орнаментальная рамка, которая используется для украшения и ограничения поверхности.

Основа бордюра – два элемента: направляющая линия и мотив. Мотив выбирается так, чтобы бордюр мог быть расположен под любым углом (вертикально, горизонтально, диагонально и т. п.).

Мотив бордюра может быть диагональным, перпендикулярным направляющей, наложенным на нее, компоноваться с одной стороны (рис. 259) или по обе стороны от направляющей линии (рис. 257), располагаться параллельными рядами. Основные приемы компоновки бордюра:

- а) повторение одного мотива (рис. 258);
- б) чередование мотива, который поворачивается по вертикальной оси (рис. 208. «Бабочка», рис. 260, 261);

в) размещение мотива в интервалах волнообразной или ломаной направляющей линии (рис. 262);

г) размещение мотива таким образом, чтобы его ось была параллельна отрезкам ломаной направляющей линии (рис. 263) и т. п.

Бордюр может быть скомпонован в двух зеркально симметричных направлениях (рис. 267: мотивы симметричны относительно середины бордюра и поэтому приятны для глаз). При поворотах бордюра на 90 градусов в углах располагается тот же мотив,



Рис. 268



Рис. 208



Рис. 225

если он круглый или имеет кратное четырем количество осей симметрии (рис. 264). В иных случаях в углу возможно скомпоновать новый мотив (рис. 265) или аналогичный основному, заполнив пространство угла без нарушения ритмичности орнамента (рис. 266, 267).

Важно компоновать углы так, чтобы визуально они были загружены ни больше, ни меньше, чем бордюр в целом.

Фриз

В отличие от бордюра, фриз располагается только горизонтально. Для компоновки фриза важно использовать соответствующие элементы, например фигуры людей, животных, пейзажные мотивы и т. п. (рис. 225. «Фуксия»; рис. 206. «Рыбы»).



Рис. 194—207

THEORY OF ORNAMENT IN THE FIRST QUARTER OF THE 20TH CENTURY. FRIEZE ORNAMENT COMPOSITION

Fomicheva Daria Vladimirovna

Corresponding Member, Russian Academy of Arts; Provost, Sergey Andriaka Academy of Watercolor and Fine Arts

15 Ul. Akademika Vargi, Moscow 117133, Russian Federation

e-mail: fomichevadar@yandex.ru

Smirnova Anastasia Sergeevna

Independent Scholar

18-1 3d Frunzenskaya st., Moscow 119048, Russian Federation

e-mail: 7anestezia7@gmail.com

ФОТО: АРХИВ Д. В. ФОМИЧЕВОЙ



КЛАССИКА ОРНАМЕНТА АР-НУВО

В ИЗДАНИЯХ
АКАДЕМИИ
АКВАРЕЛИ
И ИЗЯЩНЫХ
ИСКУССТВ
СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ

2-Е ИЗДАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ КОМПОЗИЦИЯ ЛЕНТОЧНЫХ ОРНАМЕНТОВ (БОРДЮРОВ). ЧАСТЬ I.

АВТОР ТЕКСТА, ЛИНЕЙНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ СХЕМ,
ОРНАМЕНТОВ И НАТУРНОГО
МАТЕРИАЛА К НИМ –
КЛАССИК ИСКУССТВА

АР-НУВО,
ФРАНЦУЗСКИЙ ХУДОЖНИК
МОРИС
ПИЯР (1869–1942)
ВЕРНЕЙ

ПО МАТЕРИАЛАМ КНИГИ MAURICE PILLARD
VERNEUIL «ÉTUDE DE LA PLANTE.
SON APPLICATION AUX INDUSTRIES D'ART».

ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ – С. Н. АНДРИЯКА.

ПРЕДИСЛОВИЕ, ПЕРЕВОД, АВТОРСКАЯ
АДАПТАЦИЯ ТЕКСТА И ИЛЛЮСТРАТИВНОГО
РЯДА, КОММЕНТАРИИ К ИЛЛЮСТРАТИВНОМУ
РЯДУ – Д. В. ФОМИЧЕВА.

