

УДК 7.03

ВЛИЯНИЕ ОТКРЫТОЙ И ЗАМКНУТОЙ КОМПОЗИЦИИ ПО ВЁЛЬФЛИНУ НА ВОСПРИЯТИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ПЕЙЗАЖЕЙ ВОЛГО-ВЯТСКОГО РЕГИОНА XIX ВЕКА

Шафигуллина Р.Р.

¹ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный институт культуры, Санкт-Петербург, e-mail: dp@spbgik.ru

В статье проанализировано влияние открытой и замкнутой композиции на восприятие изображения. Понятие открытой и замкнутой композиции ввел Генрих Вёльфлин в 1915 году. Анализ сделан на примере пейзажей Волго-Вятского региона XIX века. Пейзажисты Волго-Вятского региона в своих работах использовали как открытую, так и замкнутую форму, что во многом определяло смысловую и формальную часть изображения, и несущую в себе эмоцию. Выбор художником формы построения во многом зависел от задач, которые он хочет решить изображением. Для анализа выбраны такие работы, как: «Корабельная роща» и «Рожь» И. И. Шишкина, «Осень» А. М. Кокорева, «Зимний пейзаж» И. А. Денисова.

Выявлено влияние выбранной формы изображения на передачу смысловой и формальной части изображения. Определено влияние вида использованной композиции на передачу сюжета, настроения полотна, ощущение пространства в изображении. Так же, от выбора формы зависит и то, какие эмоции почувствует зритель, как он воспримет изображенное.

Методологическую основу исследования составили принципы формально-стилистического анализа, образно-стилистического анализа, исследования художественного феномена в историческом контексте.

Ключевые слова: Вёльфлин, открытая и замкнутая композиция, пейзаж, Волго-Вятский регион, композиция, сюжет, XIX век

THE INFLUENCE OF AN OPEN AND CLOSED COMPOSITION ACCORDING TO WELFLIN ON THE PERCEPTION OF THE IMAGE ON THE EXEMPLE OF LANDSCAPES OF THE VOLGA-VYATKA REGION OF THE XIX CENTURY

Shafigullina R.R.

Saint-Petersburg State University of Culture, Saint-Petersburg, e-mail: dp@spbgik.ru

The article analyzes the influence of an open and closed composition on the perception of an image. The concept of an open and closed composition was introduced by Heinrich Welflin in 1915. The analysis is made on the example of scenery of the Volga-Vyatka region of the XIX century. Landscape painters of the Volga-Vyatka region used both open and closed forms in their works, which largely determined the semantic and formal part of the image, and the emotion that carries it. The artist's choice of the form of construction largely depended on the tasks that he wants to solve with the image. For the analysis, such works as: "Ship grove" and "Rye" by I. I. are selected. Shishkina, "Autumn" by A.M. Kokorev, "Winter Landscape" by I. A. Denisov.

The influence of the chosen image form on the transfer of the semantic and formal part of the image is revealed. The influence of the type of composition used on the transmission of the plot, the mood of the canvas, the sense of space in the image is determined. Also, the choice of form depends on what emotions the viewer will feel, how he will perceive the depicted.

The methodological basis of the research is the principles of formal and stylistic analysis, figurative and stylistic analysis, the study of an artistic phenomenon in a historical context.

Keywords: Welflin, open and closed composition, landscape, Volga-Vyatka region, composition, plot, XIX century

Композиционное решение картины является ключевым звеном в работе над любым изображением. Проблема построения композиции, ее закономерности, приемы и средства всегда были и будут актуальными для художников. Использование разных видов композиции значительно влияет на восприятие изображения и его смысловую цельность. В зависимости от того, какой способ построения композиции был использован художником в работе, меняется настроение и основные акценты произведения. Художники Волго-Вятского региона в XIX веке строили свои работы с использованием открытой и замкнутой формой построения композиции. В связи с этой отличительной чертой, стоит рассмотреть работы художников дифференцируя их по способу построения композиции.

Художниками Татарстана было создано огромное количество пейзажных работ, появились яркие представители пейзажа из уроженцев республики. Красота и разнообразие природы Татарстана стали вдохновением местных художников и во многом определяли сложение специфических черт пейзажной живописи. Ее анализ актуален для осознания того пути, по которому шло становление индивидуальной живописной школы в регионе.

Цель данного исследования – изучить влияние открытой и замкнутой композиции по Вёльфлину на восприятие изображения

Для реализации поставленной цели и намеченных задач в ходе искусствоведческого исследования используются следующие методы:

- формально-стилистический анализ
- образно-стилистический анализ
- исследование художественного феномена в историческом контексте

Понятие открытой и замкнутой композиции ввел швейцарский искусствовед, теоретик искусства, писатель Генрих Вёльфлин в книге «Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве» в 1915 году. Он использовал это понятие как одно из парных делений формально-стилистического анализа. От выбора формы изображения во многом зависит интерпретация формы, смысловой части и настроения полотна. Выбор формы определяется художником в зависимости от задач, которые решает художник в своей работе.

Генрих Вёльфлин, в своей книге, давал такое определение замкнутой и открытой форме: «Замкнутым мы называем изображение, которое с помощью большего или меньшего количества тектонических средств превращает картину в явление, ограниченное в себе самом, во всех своих частях объясняющееся собою самим, тогда как стиль открытой формы, наоборот, всюду выводит глаз за пределы картины, желает показаться безграничным, хотя в

нем всегда содержится скрытое ограничение, которое одно только и обуславливает возможность замкнутости (законченности) в эстетическом смысле» [2].

Вельфлин определял замкнутую форму присущей классическому искусству. «Классическое искусство есть искусство отчетливо выраженных горизонталей и вертикалей. Наглядность этих моментов доводится до высшей ясности и остроты. Идет ли речь о портрете или о фигуре, о жанровой сцене или о пейзаже, в картине всегда господствует противоположность отвесных и горизонтальных направлений. Чистая первичная форма является мерилем всех отклонений» [2].

Пейзажисты Волго-Вятского региона XIX века в своих работах использовали как открытую, так и замкнутую форму, что во многом определяло смысловую и формальную часть изображения, и несущую в себе эмоцию. Выбор художником формы построения во многом зависит от задач, которые он хочет решить изображением.

Если же думать конкретно о пейзажном жанре, и развитости пленэрной техники, можно подумать, что пейзажист не выбирал форму изображения, а лишь рисовал то, что видел. Но пейзажист всегда выбирал что изображать и с какого ракурса это делать. К тому же, многие художники продолжали творить в студиях. Исходя из этого, можно заключить, что изображение в открытой или замкнутой форме все же является выбором художника.

Рассмотрим картину, И. И. Шишкина написанную в 1898 году «Корабельная роща» (Санкт-Петербург, Государственный Русский музей). Она является представителем замкнутой композиции. Замкнутость композиции создается за счет создания иллюзорных рамок картины с помощью стволов деревьев, это дает изображению чувство статичности, непоколебимости, постоянства.

Изображенные могучие сосны-великаны, выстроенные в плотный ряд, поглощают все пространство, это достигнуто за счет того, что сосны заполняют края картины, тем самым замыкая изображение.

Все объекты картины хорошо гармонируют друг с другом. На полотне преобладают оттенки зеленого и желтого, а уголки виднеющегося голубого неба добавляют мягкости и света. Колорит картины согласован между собой. Ничего не выделяется, не раздражает глаз, не привлекает внимание избытком цвета. Но, несмотря на привычную тусклость и не многоцветность, палитра работы очень разнообразна. Картина контрастна, в ней присутствуют и теплые и холодные тона. Хорошо прописаны лучи и тени. Вся картина, сосны и ручей, будто купаются в лучах солнца. Только в глубине рощи ложится темная, прохладная тень. Форма композиции добавляет колориту некоторой мрачности.

Шишкин создает трехмерное пространство на плоскости полотна, за счет использования линейной, тональной и воздушной перспектив. Центр картины выделен, это

становится возможным за счет замкнутой формы. Центр – это самая широкая сосна, которая расположена в правой части полотна. Она выделяется не только размером, но и сочным солнечным светом и широкими раскидистыми ветвями с яркой зеленью. Изображение целостно, так как объекты являются дополнением друг друга и несут одинаковую эмоцию. Несмотря на использованную форму построения картина динамична, ветер колыхает деревья, солнечный свет меняет направления, течет река. Линия горизонта, немного выше центра, что создает ощущение, что макушки деревьев находятся очень высоко. Изображение ритмично за счет чередования сосен, чередование встречается и в изображенной ограде. За счет замкнутости композиции создается ощущение стабильной вечности, ощущается, сила и устойчивость. Несмотря на плотные рамки, ощущается обилие воздуха, полотно дышит и звучит. Все элементы картины прописаны детально четко. Мазок гладкий, лессированный. Отсутствует любая неясность и размытость изображения, что говорит о ясности формы. Изображение максимально реалистично. Нет никаких искажений форм, неестественно ярких пятен. Природа передана с идеальной точностью.

Еще одним примером замкнутой композиции в пейзажной живописи является произведение «Осень» (Казань, ГМИИ РТ), Кокорев Александра Михайловича [4]. Картину, скорее, можно назвать полузамкнутой. Замкнутость композиции создана стволами деревьев с левой стороны полотна. За счет же того, что почти все полотно занимает земля и деревья, изображение кажется замкнутым, тяжелым, давящим и удушливым. Общий образ полотна словно скомкан и направлен куда-то внутрь. Взгляд зрителя плавно перетекает от одного дерева, на переднем плане, к другому, после чего переходит ко второму плану, после к третьему.

Мастер строит свою картину, распределяя пейзаж на три плана. Первый план тщательно проработан, на нем прописана каждая деталь. Второй план изображен менее подробно. Начинает работать воздушная перспектива и детали объектов размываются. Дальний же план практически сливается в разноцветные пятна. Кокорев мастерски использовал воздушную, тональную и линейную перспективы.

На первом плане изображены три ствола, которые дают изображению замкнутость. Направляя взгляд вправо, зритель наблюдает чередование молодых елей и густых кустов. Между этими элементами можно проследить четкий ритмический рисунок. Несмотря на замкнутость художник, будто играет зрением зрителя, заставляя его перескакивать от дерева к дереву, и обратно. Немного похухлая от наступления осени трава и ярко зеленые кусты второго плана создают приятный контраст. Так же, трава создает контраст и с песочного цвета оврагом.

Третий план занимает густой осенний лес. Видно, что лиственные деревья уже окрасились в желтый, а ели продолжают сверкать своей зеленью. На самом верху полотна видна тонкая полоса неба.

Рассмотрев расположение объектов, можно прийти к выводу, что вся композиция выстроена симметрично и целостно, и замкнутая форма лишь помогает в этом. На переднем плане, три ствола правой стороны отражаются наиболее высоким кустом слева. Второй и третий планы равномерно заполнены деревьями и кустами. Произведение написано в направлении реализма, что стал основным способом изображения пейзажей XIX века, с мягкими нотками лиричности.

Цветовая палитра картины мягкая, но в то же время яркая. Не смотря на отсутствие яркого противоположности в цветах, изображение все же контрастно. На полотне преобладают желтые и зеленые тона, а тонкая полоска голубого неба создает контраст. Общее цветовое решение картины довольно яркое, что свойственно началу осени и солнечной погоде, но за счет замкнутой формы, краски темнеют. Линия горизонта значительно выше центра картины, из-за чего создается ощущение, что зритель смотрит из оврага. Небо не попадает в обзор, обрезается, из-за созданного художником чувства крошечности зрителя. Так же, как и не вмещаются в обзор высокие кроны деревьев на переднем плане.

Формы элементов картины ясные, но слегка нечеткие. Изображение живописно. Кокарев хорошо поработал над колористикой полотна. На первый взгляд, кажется, что художник использовал малое количество цветов. Но присмотревшись внимательно, видно, что полотно многоцветно. Хорошо прописаны тени, использованы холодные (синие и фиолетовые) оттенки. Благодаря умелой работе цветом, и замкнутости композиции тень ощущается действительно холодной, а поляна же словно дышит теплом. Изображение статично, в пейзаже изображена безветренная погода, из-за чего, кажется, что природа застыла. Свою роль в этой статичности играет и форма композиции. Александр Михайлович умело передал разнообразие цветов и красок осени.

Открытая композиция передает простор. Чаще всего, строится несколько композиционных узлов, используется ритм. Открытая композиция не фокусирует взгляд зрителя в центре картины, а направляет взгляд за пределы картины.

Хорошим примером открытой композиции в пейзажной живописи региона XIX века, является полотно Ивана Ивановича Шишкина, написанное в окрестностях Елабуги в 1877 году «Рожь» (1878. Москва, Третьяковская галерея). Открытая композиция картины способствует созданию чувства большого пространства, свободы, величия.

Художник использовал свой излюбленный прием, когда огромная, величавая сосна, будто придерживает своими развесистыми кронами, исполинских размеров небо, которое выглядит таким огромным за счет открытой формы композиции.

За счет открытой формы изображения небо кажется чистым, ясным и бескрайним. Но стоит присмотреться, и можно увидеть набегающие грозные облака, и в картине, которая казалась спокойной, появляется легкое волнение.

Цветовая гамма полотна одновременно и пастельная, и яркая за счет открытой формы, из-за чего создается контраст. Огромное количество голубого превосходно гармонирует с зеленью сосен и желто-золотым полем, создавая приятное, теплое настроение. Опущенная линия горизонта и открытая форма композиции создают ощущение, что сосны возвышаются над зрителем, а колосья ржи, кажутся куда выше. Небо, из-за этого, становится еще величавее, бескрайнее.

Глубинность изображения создана за счет использования линейной и воздушной перспектив. Изображение целостно, объекты дополняют друг друга. Ритмичность складывается за счет чередования сосен. Все детали работы четко прорисованы, формы законченные и ясные, фактура мазка гладкая. Полотно содержит как графичные, так и живописные черты. Статичное состояние деревьев разбавляется летящими вдали птицами. Полотно наполнено умиротворением и тишиной. Только набегающие на небо тучи, создают ощущение легкого волнения. А единственное высохшее дерево навивает на зрителя щемящее ощущение тоски. Шишкин детально проработал каждый изображенный элемент, не скупясь на детали. Ощущение пространства, объемов, звучания создано за счет использования открытой композиции. Ничто не перекрывает воздух, не загромождает небо. Изображение дышит свободно, просторно [3].

Рассмотрим одну из пейзажных работ Денисова Ивана Андреевича «Зимний пейзаж» написанную в 1898 году (Казань, Национальная художественная галерея «ХАЗИНЭ») [5]. На данной картине художник использовал открытую композицию. Открытость композиции создает бесконечное небо и такое же бесконечное поле.

Картина разделена на две части, которые благодаря композиции кажутся широкими и бескрайними. Половину полотна занимает поле серо-желтых тонов. Раскинувшиеся дали с полосой почти голых деревьев добавляют изображению печали. Другая половина полотна заполнена облачным зимним небом. Небо печально и холодно, наполнено зимней меланхолией.

Картина написана придерживаясь реалистичных постановок, с отказом от академических канонов. Но, придерживаясь академического образования, произведение лирично. Цветовая палитра полотна довольно тусклая, приглушенная и мрачная, преобладают

серые оттенки, но за счет открытой формы цвета картины смягчаются. Наиболее ярким пятном становится голубая полоса неба в центре полотна. Серо-голубое небо создает контраст песочного цвета полю и желтым листьям деревьев. Чередование светлых и темных полос поля создают особую ритмичность изображения. Изображение глубинно, за счет использования линейной, тональной и воздушной перспектив. Это видно по тому, как загущаются краски ближе к горизонту, уменьшаются объекты, расплываются очертания.

Несмотря на то, что линия горизонта расположена в центре картины, кажется, что мы смотрим на пейзаж немного сверху. Это ощущение создано за счет того, что нижняя точка холмов будто скатывает взгляд зрителя вниз. Рисунок слегка размытый, живописный, что создает ощущение пасмурности погоды. Формы предметов ясные, фактура мазка гладкая.

Изображение по своей структуре статично, но некоторые элементы, такие как, облака, заполняющие небосвод и скользящий в центр картины дым, придают картине некоторую динамичность. Открытая форма изображения дает простор воздуху, создает пространство и движение. Картина целостна, элементы взаимосвязаны и передают общую эмоциональность [1].

Так, использование замкнутой композиции сужает пространство, направляет взгляд в центральную часть полотна, концентрирует внимание на изображении. Замкнутость композиционного построения создает глухое, замкнутое пространство, завершает сюжет, направляет взгляд зрителя от одного предмета к другому, цвета становятся более мрачными. Такая композиция создает чувство статичности и вечности, передает неподвижность, устойчивость изображения.

Открытая композиция, в противовес, создает нечто объемное, всеохватывающее. Дает ощущение незавершенности сюжета, чувство, что продолжение следует за пределами полотна. Открытое построение композиции наполняет полотно воздухом, пространством, передает простор, делает изображение светлым и легким. Кажется, что изображенное, живет своей жизнью, дышит.

Выбор формы зависел от того, как мастер хочет передать формальную часть изображения. Точнее, хочет ли художник создать на полотне один основной центр, или несколько, на чем он хочет акцентировать внимание, хочет ли он сделать свою композицию завершенной или оставить незаконченной, создать на полотне обширное пространство, или замкнутое.

Выбор формы зависел и от того, как художник хочет интерпретировать смысловую часть изображения, какие чувства он хочет передать. Точнее, хочет ли художник наполнить полотно воздухом, сделать его дышащим, подвижным, светлым или же хочет сделать пространство сжатым, с отсутствием воздуха и остановившимся во времени и темным. Так же,

от выбора формы зависит и то, какие эмоции почувствует зритель, как он воспримет изображенное.

По данным работам хорошо прослеживается влияние вида использованной композиции на передачу сюжета, настроения полотна. Если при замкнутой композиции пространство сгущается, то при открытой, оно наполнено простором и воздухом.

Список литературы

1. Ахметова Д.И. Художественные выставки Казани рубежа XIX-XX вв. как источники формирования музейных коллекций города. / Д. И. Ахметова// Историческая этнология. – 2020. –№3. – С. 373-387.
2. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве/ Генрих Вёльфлин; пер. с нем. А. А. Франковского. — Москва: В. Шевчук, 2009. — 344 с.
3. Десятникова О. Е. Культурный ландшафт Вятки в живописи рубежа XIX-XX веков / О. Е. Десятникова // Дискуссия. – 2013. - №10. – С. 21-28.
4. Казанская художественная школа. 1895 – 1920-е годы. Альбом-каталог / Авторы-составители: И.Ф. Лобашёва, С.Е. Новикова. - Казань: Заман, 2013. – 128 с., ил.
5. Каталог произведений педагогов и учеников Казанской художественной школы 1895 - 1918 к 125 - летию со дня основания КХШ. Каталог / Авторы-составители: А.А. Гатина; С.Е. Новикова; Е.Е. Панина. - Казань: [б. и.], 2020. – 18 с. 399 с. ил.