

ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ КАК ОСОБАЯ ФОРМА ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Качалова А.А.

*Уральский государственный горный университет
Екатеринбург*

Ключевые слова: декоративная композиция, декоративно-прикладное искусство, эстетика

Декоративно-прикладное искусство и в наши дни является одним из самых разнообразных видов изобразительного искусства, в котором используются многочисленные средства художественной выразительности, а также совершенствуются и постоянно создаются новые специальные формы, методы и приемы, характерные для данного вида художественного творчества.

Декоративно-прикладное искусство (от лат. *deco* — украшаю) — широкий раздел искусства, который охватывает различные отрасли творческой деятельности, направленной на создание художественных изделий с утилитарными и художественными функциями [3].

Собирательный термин, условно объединяет два обширных рода искусств: декоративное и прикладное. В отличие от произведений изящного искусства, предназначенных для эстетического наслаждения и относящихся к чистому искусству, многочисленные проявления декоративно-прикладного творчества могут иметь практическое употребление в повседневной жизни.

Особенность декоративно-прикладного искусства заключается в том, что оно носит прикладной характер. В отличие от станковых, произведения декоративно-прикладного искусства, как правило, не утрачивают связи с утилитарной функцией и полностью выявляют свое художественно-образное содержание лишь во взаимодействии с окружающей обста-

Качалова А.А. Декоративная композиция как особая форма...

новкой (взаимосвязь изделия с интерьером, одного предмета с другим, костюма с человеком и средой) [4, с. 18].

Произведения декоративно-прикладного искусства в той или иной степени отражают культурный уровень народа определенного исторического периода. Оно не только носит практический характер, но и формирует вкусы, художественное восприятие; развивает чувство цвета, ритма; учит понимать замысел произведения, его художественный образ.

Имея своеобразную художественную специфику, а также используя огромное разнообразие и гибкость собственных творческих приемов и методов, декоративно-прикладное искусство, включает в себя художественные особенности и возможности других видов изобразительного искусства — графики, живописи, скульптуры, творчески их преобразуя. Органичная способность к художественному синтезу делает декоративно-прикладное искусство собирательным видом изобразительного искусства [3, с. 16].

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что произведения декоративно-прикладного искусства отвечают нескольким характеристикам: обладают эстетическим качеством; рассчитаны на художественный эффект; служат для оформления быта и интерьера [1, с.379].

В современном изобразительном искусстве термин «декоративность» (от фр. decorative — украшать) может употребляться в двух смыслах. С одной стороны, этот термин связывают с полным или почти полным отсутствием трехмерности в декоративно-прикладных произведениях, выполненных на плоскости с использованием условной «двухмерной перспективы». В этом случае под термином «декоративность» подразумевают не просто украшение, а особый вид композиции, художественный смысл которой состоит во взаимодействии с окружающей средой — пространством, объемом, массой, плоскостью, форматом, качеством декорируемой поверхности [6, с.48].

Также этот термин раскрывает определенную художественную специфику композиционно плоскостных произведений декоративно-прикладного искусства и указывает на их определенную и очень часто значительную связь с окружаю-

щим пространством — интерьером или экстерьером сооружений и зданий.

С другой стороны, при оценке объемных декоративно-прикладных произведений и изделий (малых скульптурных форм, игрушек, кованных, лепных, резных, чеканных изделий и т.д.) термин «декоративность» указывает прежде всего на художественный метод, направленный на создание объемного художественного образа, имеющего повышенную выразительность по сравнению с реальными объектами окружающего мира. В то же время объемные декоративно-прикладные произведения, как правило, имеют такую же или даже большую связь с интерьером и экстерьером по сравнению с плоскостными («двухмерными») [4, с. 23].

Таким образом, декоративно-прикладным (или просто декоративным) является любое художественное произведение (композиция) (панно, мозаика, витраж, настенная роспись, вышивка, эстамп, скульптура малых форм и т.д.), которое служит для придания художественной гармонии, законченности и эстетического обогащения интерьеров и экстерьеров жилых и общественных зданий, предметов бытового обихода и одежды, книжно-журнальной и рекламной продукции, транспортных средств и орудий труда.

Декоративная композиция таких произведений может быть выполнена как традиционными средствами изобразительного искусства (живопись, графика, лепка, мозаика, чеканка, резьба по дереву, камню и кости, вышивка и т.д.), так и нетрадиционными способами и средствами — с помощью самых различных объектов окружающего мира (композиционно-организованной садово-парковой флоры, гирлянд и букетов живых и искусственных цветов и растений, частей деревьев, морской гальки, цветного стекла и т.д.) [5, с. 18].

Произведения и изделия декоративно-прикладного творчества составляющие часть предметной среды, окружающей человека, эстетически ее обогащают и этим преобразуют его быт — вплоть до одежды, украшений и самых необходимых предметов обихода.

Но не любые художественные произведения могут быть отнесены к декоративному искусству, хотя несут в себе каче-

ства декоративности. Никто не назовет древнерусские иконы и фрески произведениями декоративного искусства, потому, что их главная функция сакральная (моленная), но стоит лишь один раз взглянуть на прославленную новгородскую икону «Чудо Георгия о змие», чтобы оценить декоративные качества локальных отношений красного и белого, обобщенности силуэта и пластики линий. Эти качества сложились в истории иконописи и фрески по иным причинам, поскольку их носители рассчитаны на восприятие в архитектурном пространстве полутемного храма среди позолоты церковной утвари и в мерцающем пламени свечей. То же относится и к позолоченным окладам русских икон. Символика религиозного искусства, отвлечение цвета от материальных свойств краски и физической окрашенности изображаемых предметов столь мощно, что это порождает особенную выразительность [2, с. 45].

В тех же случаях, когда предметы искусства специально создаются для включения в обширную архитектурную или интерьерную среду и являются их составной частью, они с полным правом относятся к декоративному искусству.

К таким предметам могут относиться и плоскостные изображения, представляющие собой декоративные композиции, в том числе и живописного характера.

Декоративная композиция, выполненная на плоскости (так называемая плоскостная двухмерная композиция), является одной из разновидностей декоративно-прикладного искусства. Это могут быть художественное панно, гобелен, мозаика, вышивка, коллаж, выполненные на самых различных материалах: холсте или любой другой ткани, бумаге или картоне, деревянной плите, металлическом листе или же на стеной штукатурке.

Полностью завершенная и обладающая единством декоративная композиция произведений декоративно-прикладного искусства, созданная на основе единого содержательного и формообразующего художественного принципа, представляет собой вполне самостоятельное произведение изобразительного искусства, способное передавать зрителю определенные мысли, идеи и настроения.

Декоративная композиция — композиция с высокой степенью выразительности и декоративности, включающая в себя

элементы стилизации, абстракции, усиливающий ее эмоционально - чувственное восприятие. Основной целью декоративной композиции принято считать достижение ее максимальной выразительности и эмоциональности с частичным или полным отказом от достоверности изображения.

Художественное начало в декоративно-прикладном искусстве, в том числе и в декоративной композиции, связано с целесообразностью и выразительностью формы предмета.

При создании декоративных композиций, также как и при создании объекта декоративно-прикладного искусства, чаще используется метод творческой стилизации, который предполагает создание натурального объекта в виде художественного символа, т.е. происходит творческое переосмысление автором реально существующих объектов природы и окружающего мира. Основной задачей в данном процессе является создание нового художественного образа, имеющего повышенную выразительность и декоративность. Конечным результатом процесса становится нечто новое т.е. то, чего нет в окружающем нас мире.

Процессу стилизации присущи: упрощение форм, обобщенность деталей, символичность, передача более четкой геометрической структуры, чувственность. Эти основные черты помогают создать качественно новый художественный образ изображаемых вещей, предметов.

В процессе стилизации художник отказывается от всего второстепенного, несущественного, мешающего четко передать объект. Его цель — обнаружить самое главное, характерное, раскрыть суть, передать эмоциональные впечатления.

Как правило, декоративные композиции становятся важными дополняющими элементами дизайна экстерьеров и интерьеров общественных зданий и сооружений, жилых домов, образуя с ними гармоничные ансамбли, отличающиеся художественной целостностью, оригинальностью, гармоничностью. Очень часто декоративно-прикладные произведения и изделия помогают достичь единства формы и завершенности в архитектурных сооружениях, скульптуре, садово-парковом дизайне, фонтанах и бассейнах.

Таким образом, декоративная композиция как особая форма декоративно-прикладного искусства является одним из средств эстетического воспитания, познания и осмысления действительности. Она эмоционально воздействует на человека, развивает его интеллект, формирует его чувства, учит видеть, познавать и передавать окружающий мир особыми художественными средствами выразительности и творческими приемами.

Литература

1. Власов В. Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства [Текст]: В 10 т. Т. 3. / В.Г. Власов. — СПб.: Азбука-Классика. — 2005. — С. 379-383.
2. Власов, В. Г. Основы теории и истории декоративно-прикладного искусства [Текст] / В.Г. Власов. — СПб., 2012. — 156 с.
3. Декоративно-прикладное искусство [Электронный ресурс] / Википедия. Свободная энциклопедия // справ.-информ. портал / <https://ru.wikipedia.org/wiki/>
4. Ермолаева Л.П. Декоративная живопись [Текст] / Л.П. Ермолаева. — М.: «Издательство Гном и Д», 2003. — 120 с.
5. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция [Текст] / Г.М. Логвиненко. — М.: Владос, 2008. — 144 с.
6. Макаров К. А. Декоративность как форма выражения красоты [Текст]: Автореф. дис. канд. иск. / К.А. Макаров. — М., 1966. — 234 с.