

идеала, включающего в себя представление о совершенном и прекрасном, – качество № 1 художественно-творческой личности.

Литература

1. Михайлов А. Художник рисует деревья // Юный худож. 1985. № 6. С. 29 – 34.
2. Рисунок, живопись, композиция: Хрестоматия. М.: Просвещение, 1989. 207 с.
3. Тихонов С.В., Демьянов В.Г., Подрезков В.Б. Рисунок. М.: Стройиздат, 1983. 296 с.
4. Турчин В. Барбизонская школа живописи // Юный худож. 1986. №12. С. 8 – 10.

Т.А. Орлова

ЛИНИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Линии часто образуются на месте соединения и пересечения плоскостей или поверхностей. Искусство является способом отражения действительности и поэтому, какой бы вид искусства мы не взяли, линия присутствует везде. Когда художник ставит перед собой задачу изображения природного и предметного мира, он не может избежать знакомства с линией и изучения ее характера и свойств. Линия способна отразить и темперамент художника в манере изображения, так появляются понятия "вялая линия", "динамичная линия". В искусстве линия чаще всего является границей силуэта изображения и служит для образования контурного изображения чего-либо. С древнейших времен линейный рисунок является средством передачи мыслей, идей и чувств.

Знакомство студентов с выразительными средствами художественной композиции предполагает изучение особенностей пластического изображения и свойств линии при прохождении следующих дисциплин: рисунок, декоративная композиция, станковая композиция и живопись, техническое проектирование. С чего же лучше начинать знакомство с линией? Для начала необходимо определиться с понятием "линия".

Термин "линия" (от лат. *linea*) используется не только в изобразительном искусстве, но и литературе, хореографии, театре и кино. Всем известны выражения: "основная линия", "сюжетная линия", "линейная канва произведения", "линия танца", "линия движения" и т.д.

Считается, что линия образуется путем остающегося следа двигающейся точки, но, с другой стороны, пересечением двух и более линий можно нарисовать точку. Близко расположенные друг к другу линии позволяют сделать тональные акценты в рисунке, а широкие линии, нанесенные с помощью кисти и водорастворимой краски (акварели, гуаши, туши), создавать объемный мазок. Все это подтверждает значимость линии в изображении.

Линия является одним из важнейших выразительных и изобразительных средств в пластических видах искусства. Она создает контур предмета и предметного мира в первоначальном понимании, а также включается в знаковую систему изображения.

По своему типу линия может быть сплошной или прерывистой. К сплошной линии относится абрис и контур, а к прерывистой – штрих и пунктир. Линии могут иметь различную характеристику и бывают: толстыми и тонкими, ровными и неровными, монохромными и цветными, прямыми и изогнутыми, пересекающимися и параллельными, сплошными и прерывистыми.

Линия имеет определенные свойства и характеристики, которые применяются для передачи и создания настроения, что позволяет использовать

линию как выразительное средство, оказывающее эмоциональное воздействие на человека.

Прямая горизонтальная линия (рис.1,а) создает чувство покоя (ассоциируется с горизонтом); прямая вертикальная (рис.1, б) создает чувство стремления вверх; прямая наклонная (рис.1,в) вызывает ощущение неустойчивого положения; ломанная (рис.1,г) ассоциируется с неуравновешенностью настроения, характера, способна передавать чувство агрессивности; волнообразная линия (рис.1, д) струится и создает движение, может быть плавной и равномерной, убыстряться и наращивать энергию. Изогнутая дугообразная линия (рис.1, е) имеет признак качения, направления движения, путем соединения нескольких дугообразных линий можно создать окружность. Спиральная линия (рис.1, ж) образует вращательное движение в развитии; Пружинистая (рис.1, з) – заключает в себе энергию движения.

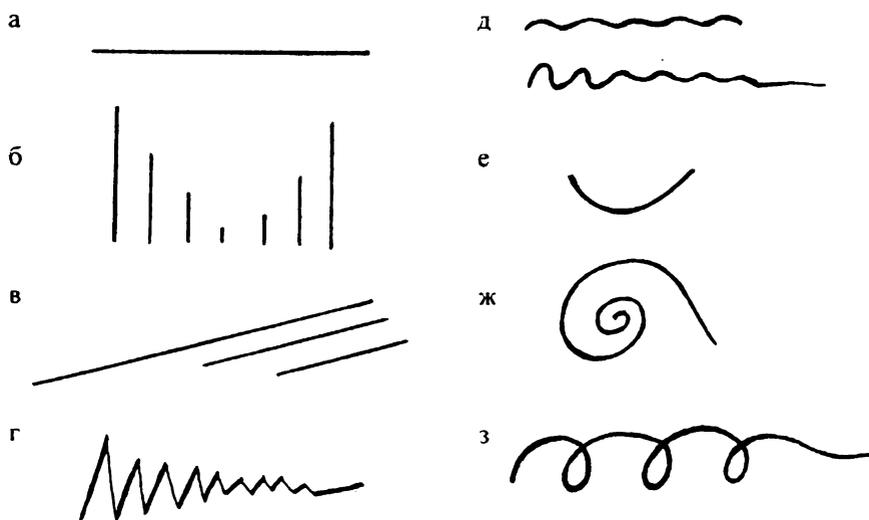

Рис. 1. Виды линий:

а – прямая горизонтальная; б – прямая вертикальная;
в – прямая наклонная; г – ломаная; д – волнообразная;
е – изогнутая дугообразная; ж – спиральная; з – пружинистая

Эмоциональное впечатление от изображения линии можно усилить или ослабить путем увеличения или уменьшения амплитуды пластического движения линии (стекающая, плавно бегущая, упругая, скользящая и т.д.) или ритмических колебаний пластических изменений линии (усиливающаяся, ослабляющаяся).

Линию используют в следующих видах искусства:

- изобразительной графике;
- архитектурной и проектной графике;
- скульптуре и архитектуре;
- живописи и композиции;
- народном и декоративно-прикладном искусстве.

В архитектуре, скульптуре, дизайне и декоративно-прикладном искусстве линия является границей силуэта, отделяющей форму от окружающего пространства, а также вспомогательной линией для создания осей при построении пространственной формы.

В изобразительной графике линия не только является средством передачи формы, тона и пространства, но и служит вспомогательной для создания перспективы.

В архитектурной и проектной графике линия позволяет изображать объекты, предметы в 2- и 3-мерном пространстве, является вспомогательной основой проектирования.

В живописи и композиции линия служит средством изображения контурного силуэта и вспомогательным элементом в организации пространства.

В декоративно-прикладном и народном искусстве линия является элементом декоративного узора, орнамента и росписи, силуэтом и контуром изображения. Она создает предметные формы и выполняет роль вспомогательного элемента.

Историческое происхождение и развитие линии как средства изображения прослеживается в различные историко-культурные эпохи.

Так, в первобытном обществе преобладают контур, силуэт и штрих, пластическая выразительная линия. В Древнем Египте развивается и дополняется пластическая выразительность линии. В эпоху Возрождения выявляется культура создания линии, ее пластических и тоновых характеристик. С помощью линии можно передать пространственное положение предмета. Тональные и пространственные качества линия приобретает в рисунке XVII – XVIII вв. (передний план – толще, задний план – тоньше, усиливается и облегчается).

Для искусства Востока характерна монохромная выразительная линия, передающая объем, эмоционально воздействующая (каллиграфия и монохромная роспись). В искусстве славянских народов линия имеет семантическое и символическое значение; в народной росписи она приобретает тональные и цветовые характеристики.

В современном изобразительном искусстве и дизайне линия широко используется для решения композиционных задач, а также как вспомогательная, формообразующая для создания проектов предметов обихода и интерьера. Линия способна передавать физические особенности предмета: глубину, конструкцию, светотень (штрих). В дизайне интерьера линию используют для психологического воздействия на человека (она может быть успокаивающей, мернотекущей или, наоборот, раздражающей, возбуждающей).

Линия (или система линий) является определяющей для многих художественных стилей:

- вертикали готической архитектуры как бы провозглашают идею возвышенности;
- плавнотекущие линии скульптуры классицизма передают ощущение гармонии;

- диагонали в модерне являются признаком движения и развития.

Теоретическое обоснование значения линии в изобразительном искусстве на занятиях по специальным художественным дисциплинам должно быть подкреплено определенными практическими заданиями, которые помогут студентам изучить особенности характера и свойств линий.

Примерный порядок и тематика заданий:

1. Многообразие мира линий (рис.2)
2. Разнообразие характера линий – абстрактная и фигуративная композиция (рис.3 и 4).
3. Декоративная композиция из линий разного характера (рис. 5).
4. Передача динамичной пространственной фактуры (рис. 6).
5. Создание плоскостного изображения непрерывной линией (рис. 7).
6. Изображение пространственных форм непрерывной линией (рис. 8).
7. Пространственная многофигурная композиция с непрерывной линией (рис. 9).
8. Создание композиции линией,выявляющей пространство (рис. 10).

Таким образом, студенты на практических занятиях выявляют композиционные возможности линии, что очень важно при создании как декоративной, так и графической и пространственной композиции.

Следует также отметить, что тема "Линия" является лишь одной из тем, направленных на изучение выразительных средств композиции. Безусловно, что эта тема должна быть дополнена изучением других композиционных средств для наиболее глубокого освоения материала при обучении студентов законам и правилам создания художественной композиции.

Рис. 2. Многообразие мира линий

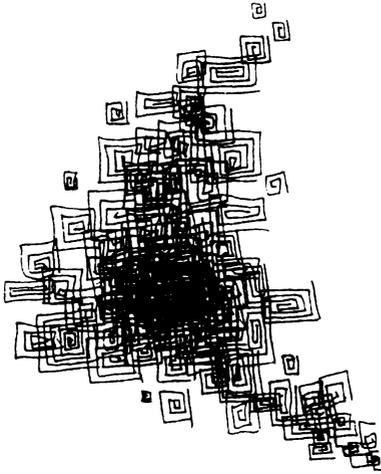
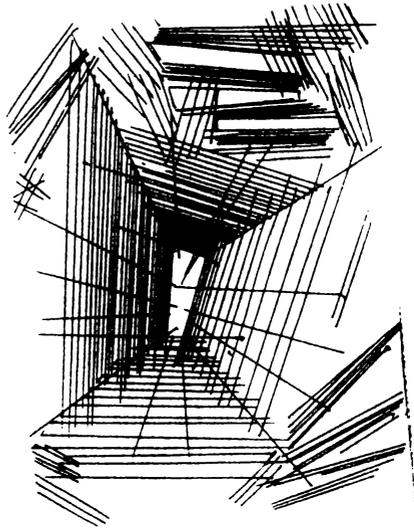
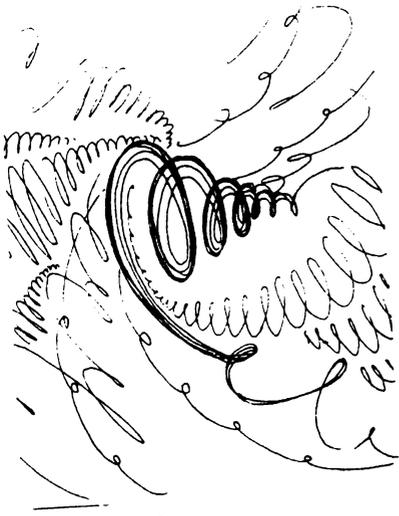

Рис. 3. Абстрактные композиции

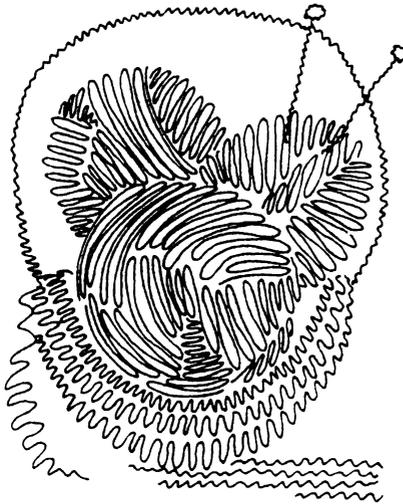
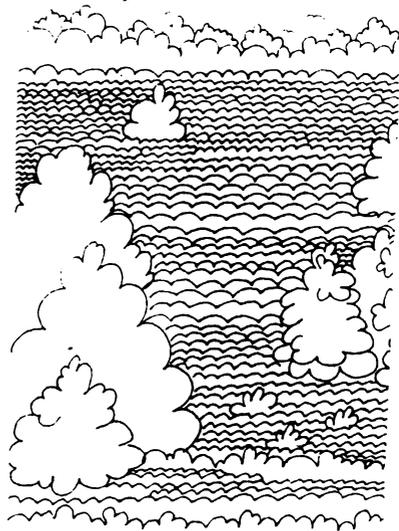

Рис. 4. Фигуративные композиции

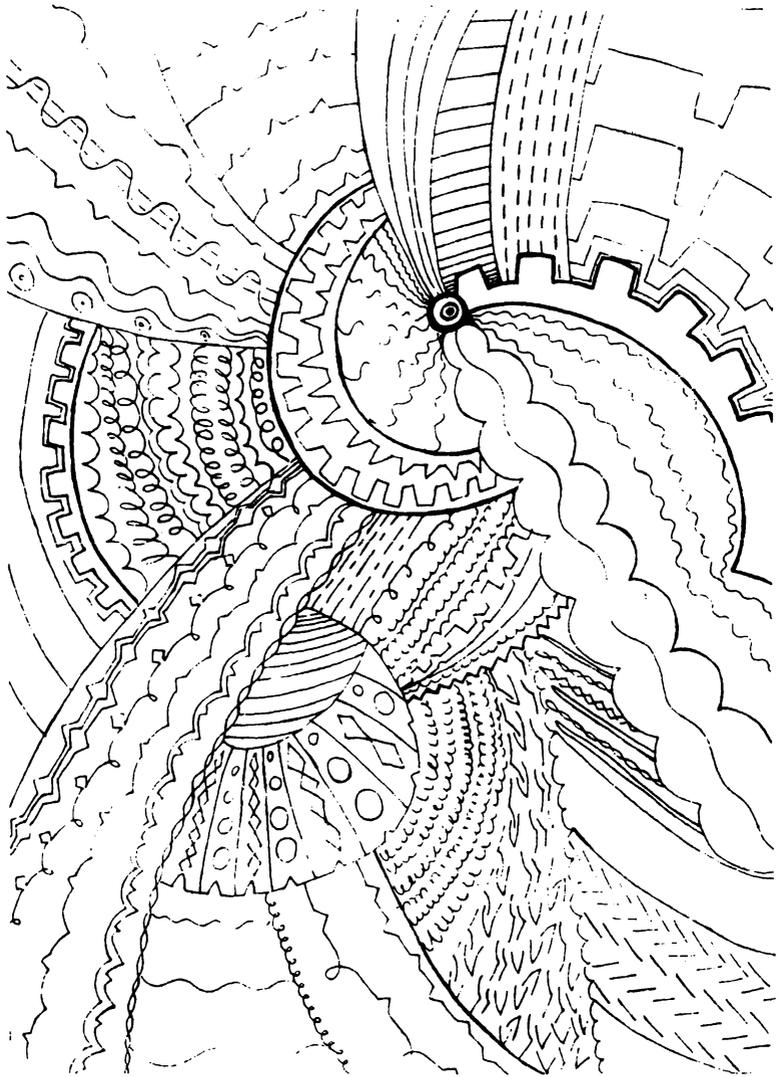

Рис. 5. Декоративная композиция из линий разного характера

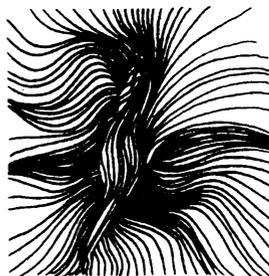
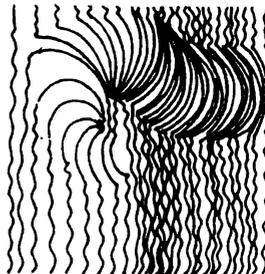
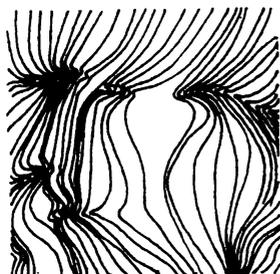
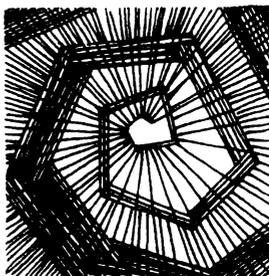
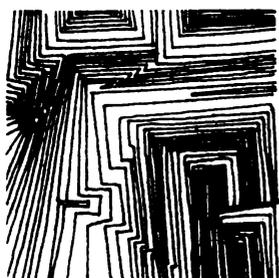

Рис. 6. Примеры использования линий для передачи динамичной пространственной фактуры

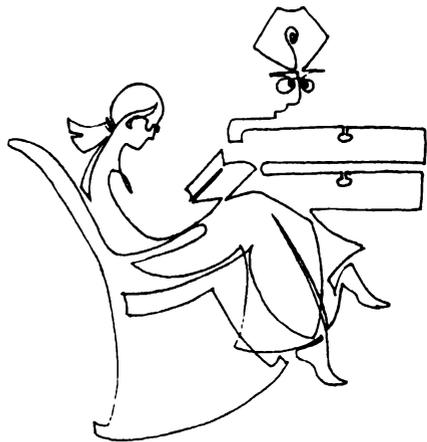
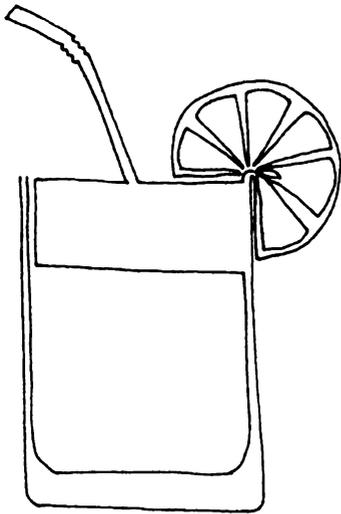
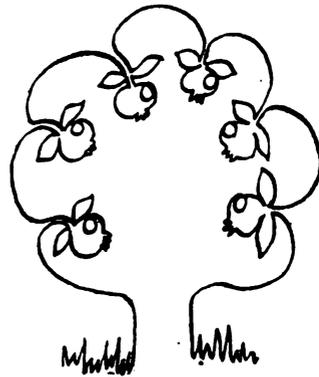
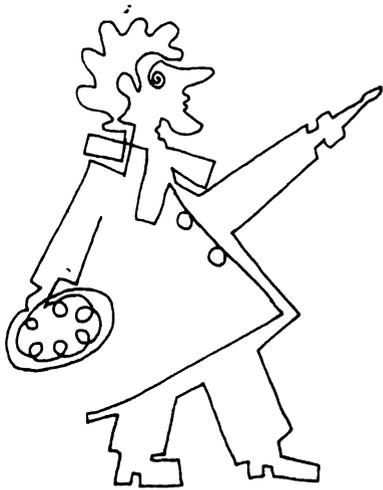

Рис. 7. Создание плоскостного изображения непрерывной линией

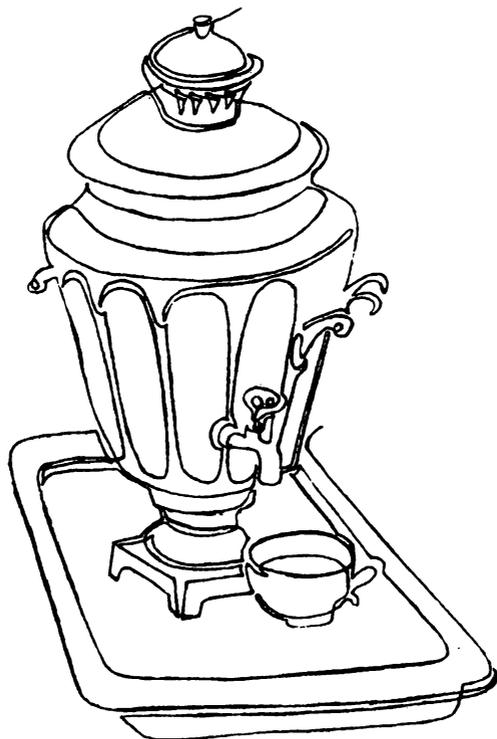

Рис. 8. Создание пространственных форм непрерывной линией

Рис. 9. Многофигурная композиция
с пространственной непрерывной линией

Рис. 10. Создание композиции линией, выявляющей пространство