

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Композиция

Вл. А. Луков, Т. М. КИРЮХИНА*

Композиция (*лат.* compositio, от com-по + -pono — складываю, собираю, соединяю, представляю, складываю) — эстетическая категория для обозначения принципа художественного упорядочения действительности. Применительно к искусству композиция выступает как система средств, превращающих эстетический материал в художественное произведение.

Композиция появляется с возникновением искусства, таким образом, она относится к исконным свойствам искусства. Композиция также является сущностным свойством искусства, она изначально содержательна. Движение композиции в древнем искусстве к орнаменту и монтажу закономерно, оно связано с развитием системно-логического мышления человека.

Понятие «композиция» появляется в трудах *Юлия Цезаря* и *Цицерона* (I век до н. э.), причем у *Юлия Цезаря* оно означает «прекращение спора, устранение разногласия,

примирение» или «заключение договора», а у *Цицерона* — «составление, сочетание, связывание, сложение, соединение (элементов, частей)», «составление, работа над сочинением», «приведение в порядок, упорядочение, устройство», «сопоставление, противопоставление, выставление друг против друга (например, гладиаторов)», «построение сложного предложения». Вслед за этими авторами слово использовали *Сенека Старший*, *Колумелла*, нередко придавая ему более прагматическое значение — «приготовление (например, мази)» у *Сенеки*, «складывание на хранение» у *Колумеллы*.

В новых европейских языках слово «композиция» утверждается в конце Средневековья (например, во французском языке с XIII века) в значении «действие или способ формирования различных элементов в единое целое», а несколькими веками позже увязывается с построением художественного произведения. Итак, с момента своего

* Луков Владимир Андреевич — директор Центра теории и истории культуры Института фундаментальных и прикладных исследований Московского гуманитарного университета, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель искусств РФ, академик Международной академии наук (IAS, Инсбрук) и Международной академии наук педагогического образования. Тел.: (495) 374-75-95. Эл. адрес: lookoff@mail.ru

Кирюхина Татьяна Михайловна — руководитель Редакционно-издательского отдела Гуманитарного института телевидения и радиовещания им. М. А. Литовчина, арт-директор благотворительного фонда «MISSIA», доктор философии (PhD). Тел.: (499) 238-19-75. Эл. адрес: kiralee@mail.ru

возникновения слово «композиция» содержало в себе общее представление о некоем связывании, сочетании элементов, но требовало продолжения («композиция чего-то»), которое соотносило его то с обыденной культурой (от заключения договоров и боев гладиаторов до составления лекарств и устройства складов), то, наоборот, с чем-то слишком абстрактным, как у средневековых схоластов, то с практической деятельностью по созданию художественного произведения, в сущности, нигде не выходя на уровень осмысления композиции как эстетической категории. В новых европейских языках сохранились почти все особенности словоупотребления, обнаруженные в латыни. Только в русском языке слово «композиция» прежде всего соотносится с искусством.

Применительно к искусству композиция определяется как способ построения художественного произведения, принцип связи однотипных и разнородных компонентов и частей, согласованных между собой. Композиция связывается с такими категориями, как «художественная форма», «эстетическое восприятие», «канон».

Композиция противопоставляется категории «архитектоника» (взаимосвязь компонентов содержания, в противовес композиции как совокупности принципов построения формы; или как общая форма строения и взаимосвязь крупных частей в противовес композиции как взаимосвязи более мелких элементов), противопоставляется также (в теории архитектуры) категории «конструкция» (единство материальных компонентов формы, достигнутое посредством выявления их функций, в противовес композиции как художественного завершения и акцентировки конструктивно-функциональных устремлений с учетом особенностей визуального восприятия и художественной выразительности, декоративности и целостности формы). Проведено и разграничение композиции и структуры художественного произведения (как устойчивого, повторяющегося принципа, композиционной нормы, воплощенной в роде, жанре, стиле и направлении в искусстве).

Уже много веков существуют локальные теории композиции в ораторском искусстве (начиная с Цицерона), музыке (например, «Золотой труд о музыке» М. Шанпехера, трактаты Дж. Царлино, Ж. Ф. Рамо, учебник Х. Римана и др.), архитектуре (Витрувий, Палладио и др. вплоть до учения Корбюзье о модуляре и других новейших теорий), в живописи, театре, литературе и т. д. Но общая теория композиции в рамках эстетики до сих пор остается в тени. Косвенно понятие композиции вышло на передний план в эстетической теории английского предромантика Эдмунда Бёрка, изложенной в трактате «Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» (1757). На первое место он ставит категорию «возвышенного», а она предполагает рассмотрение вопросов композиции как соотношения элементов разной величины.

В литературоведении композиция как взаимная соотнесенность и расположение единиц изображаемого и художественно-речевых средств имеет несколько аспектов. Выделяется композиция системы образов (расстановка персонажей), композиция сюжета (или, чаще и точнее: сюжет — композиционно оформленная фабула), способов повествования (собственно повествовательная композиция как смена точек зрения на изображаемое), композиция деталей, речевая композиция (или композиция стилистических приемов), композиция внесюжетных элементов (вставных новелл, например в «Дон Кихоте» М. Сервантеса; лирических отступлений, например в «Евгении Онегине» А. С. Пушкина) и т. д.

Эпическая композиция рассматривается как соединение однородных повествовательных эпизодов, количество которых может увеличиваться и уменьшаться («Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Мертвые души» Н. В. Гоголя, «Война и мир» Л. Н. Толстого, «Замок» Ф. Кафки, «Тихий Дон» М. А. Шолохова и др.).

В поэзии композиция определяется интонационными и метрико-ритмическими единицами.

В драматургии выделяется ретроспективная композиция, или ретроспекция (*retro* — *лат.* назад, *spectare* — *лат.* смотреть — «обращение к прошлому», «воскрешение прошлого», т. е. способ представить прошлое): истоки событий лежат не в настоящем, а в прошлом (например, «Эдип-царь» Софокла, «Кукольный дом» Г. Ибсена), изучается и проспективная композиция, или проспекция (*pro* — *лат.* перед, впереди) — система драматургических средств, позволяющих в рамках настоящего времени драмы обратиться к будущему (есть в «Гамлете» У. Шекспира, в драматургии А. П. Чехова и др.). Так называемая драматическая композиция, в отличие от эпической, представляет собой последовательность неоднородных элементов: экспозиция — завязка — развитие действия — кульминация — спад действия — развязка — эпилог. Эти элементы по названию совпадают с названиями элементов драматического сюжета (где они определяются этапами развития художественного конфликта), но имеют отношение не к содержанию произведения, а к его форме (так, в сюжете «Гамлета» Шекспира кульминация приходится на эпизод постановки вставной пьесы с условным названием «Мышеловка», что соответствует в композиции этой трагедии кульминации во 2 сцене 3 действия, т. е. в середине пьесы, что необычно, потому что кульминация обычно располагается непосредственно перед развязкой, значит, в финале произведения с драматической композицией). Драматическая композиция широко употребляется в прозе и поэзии, приводя к созданию синтетических жанров, таких как поэма-трагедия («Фауст» И. В. Гёте), роман-трагедия (романы Т. Гарди) и т. д.

В новейшее время художественным течением, в наибольшей степени сосредоточенном на проблеме композиции в искусстве, может рассматриваться сюрреализм (в литературе — А. Бретон, Р. Деснос, ранний Л. Арагон, ранний П. Элюар, предшественники — Г. Аполлинер, А. Жарри; в живописи — С. Дали, Ф. Пикабия, М. Дюшан; в фотографии — Ман Рей, в кинематографе —

Л. Бунюэль и др.). Поэтому изучение сюрреализма дает очень ценный материал для характеристики композиции как эстетической категории. Сюрреализм — это, прежде всего, попытка найти первоэлементы искусства и проанализировать их именно поэlementно. На основе этого анализа сюрреалисты стремились создать особую художественную реальность. При этом они использовали ряд принципов (дивизионизм, т. е. поэlementное разделение; симультанизм, т. е. соединение в одной картинке разнородных элементов; автоматизм и наивность, т. е. следование не продуманному логическому плану, а подсознательным импульсам художника) и приемов, среди которых на первом месте — приемы композиции как монтажа на основе далеких ассоциаций. В результате из литературы, театра, живописи, кино уходят характеры, сюжет как жизнеподобные элементы, жанровая определенность как способ стабильного обращения к ожиданиям зрителей, на их место приходит шокирующая неожиданность и новый способ моделирования художественной действительности, которую можно определить как ее переструктурирование.

Композиция как эстетический принцип художественного упорядочения действительности в своем наиболее чистом виде выступает в *дизайне*. Все виды дизайна (пространственный, временной, пространственно-временной) в своей основе имеют композицию как процесс, механизм и результат формирования из повседневной жизни, повседневности — культуры повседневности на эстетических основаниях. В дизайне проявился выход категории композиции за пределы искусства в область культуры повседневности.

Понятие композиции очень значимо для характеристики культуры. Композиция — емкий термин для обозначения соотношений, появляющихся лишь в результате целенаправленной деятельности человека, который имеет отношение только к культуре и никак не соотносится с характеристикой природы. Невозможно употребить это слово

в сочетаниях «композиция Солнечной системы», «композиция Гималаев» и т. д. Если мы говорим «композиция цветов», то в этом случае речь идет только о результате человеческой деятельности. Постепенно в живой речи первоначальный акцент на действии, заложенном в отглагольном происхождении слова, был перенесен на результат (например, в значении: композиция — «школьное сочинение», композиция — «музыкальное произведение» и т. д.). В искусствоведении произошло то же перенесение акцентов. В итоге композиция в эстетической интерпретации может относиться только к некоему уже имеющемуся качеству со скрытым представлением о том, что данное качество было получено в результате деятельности человека. И это уже имеющееся качество соотносится с понятием «произведение», т. е. некий объект искусства. Искусство отображает действительность (в том числе и виртуальную — существующую во сне, в воображении, искусственно смоделированную). Но, по крайней мере, в одном отношении искусство принципиально отличается от этой отраженной действительности, так как существует, в отличие от нее, в форме произведений. А произведение, собственно, и определяется наличием композиции. Произведение, в этом ключе, может в наиболее общем виде быть определено как то, что имеет композицию. В свою очередь, композиция может быть

в первоначальном виде определена как эстетическая категория, обозначающая систему средств, превращающих эстетический материал в художественное произведение.

Лит.: Бёрк Э. Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного. М., 1979; Алпатов М. В. Композиция в живописи. М.; Л., 1940; Кожин В. В. Сюжет, фабула, композиция // Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении: В 3 т. Т. 2. М., 1964; Сахновский-Панкеев В. Драма: Конфликт. Композиция. Сценическая жизнь. Л., 1969; Композиция в современной архитектуре. М., 1973; Ле Корбюзье. Модульор. М., 1976; Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., 1976; Волков Н. Н. Композиция в живописи. М., 1977; Гончарова Н. А. Композиция и архитектура книги // Книга как художественный предмет. Ч. 2. М., 1980; Назайкинский Е. В. Логика музыкальной композиции. М., 1982; Сомов Ю. С. Композиция в технике М., 1987; Успенский Б. А. Поэтика композиции. СПб., 2000; Хализев В. Е. Композиция // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001; Лукова Т. М. Эстетические свойства композиции в художественной культуре. М., 2007; Kuhn R. Komposition und Rhythmus. В.; N. Y., 1980; Design Discourse: History, Theory, Criticism / Ed. by V. Margolin. Chicago, 1989; Woodham J. M. Twentieth-Century Design. Oxford; N. Y., 1997.

Новые книги

Мешалкин В. П., Бутусов О. Б., Гнаук А. Основы информатизации и математического моделирования экологических систем. М.: Химия, 2008.
Сикорская Л. Е. Организация добровольческой деятельности в городской среде. М.: Изд-во Нац. ин-та бизнеса, 2008.
Ситаров В. А. Дидактика: пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2008.