

Актуальные вопросы развития науки и образования на современном этапе:
опыт, традиции, инновации

Дмуховский Владислав Владимирович,

магистрант кафедры изобразительного искусства,
ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет»,
г. Нижневартовск

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА СТИЛИЗАЦИИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Аннотация. В статье представлены выразительные средства и приемы стилизации флоры в изобразительном искусстве, которыми пользуются художники. Описаны оптимальные средства для передачи стилизации, художественно-образного решения, выразительности рисунка в изобразительном искусстве. Дается анализ творческого стилизованного и пластического преобразования объекта изображения.

Ключевые слова: стилизация, стиль, декоративное искусство, штрих, силуэт, контур, пятно, творчество, приемы, средства.

Работа, а точнее её процесс, представляющий собой декоративное обобщение изображаемых предметов и фигур с помощью ряда приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений, является стилизацией. В основе данного метода лежит штрих, силуэт, контур, пятно, линия, точка. Стилизация тесно связана с декоративным искусством, где очень важна ритмическая организация целого. Обобщение и упрощение изображаемых фигур по рисунку и цвету, а так же форме и силуэту. Применяется как средство дизайна, монументального искусства и в декоративном искусстве для усиления декоративности и орнаментике. «Каждый орнамент имеет свое значение, а значит и расположение у него должно быть особенным» [5].

Стилизации в декоративно прикладном искусстве — это способ создание нового художественного образа, имеющего повышенную выразительность и

Актуальные вопросы развития науки и образования на современном этапе: опыт, традиции, инновации

декоративность, стоящую над природой, реальными объектами окружающего мира.

Прежде чем говорить о различных способах стилизации, следует обратить внимание на понятие «стиль». Стиль — наиболее общая категория художественного мышления, характерная для определенного этапа исторического развития. Выражение сути, уникальности художественного творчества в единстве всех его компонентов, содержания и формы, изображения и выражения, личности и эпохи — вот, что даёт стиль. Художник А.Дерен считал, что «стиль — это постепенный переход от человека к действительности и обратно» [7]. Стиль художественного произведения возникает, когда в мышлении художника происходит творческая работа, в результате которой изображаемый объект приобретает новую реальность, которая отличается от действительности и превосходит ее силой впечатления.

Творческая стилизация, изначально является одним из плодотворных методов изобразительного искусства, который основан на другом, отличном от реалистического способа, слияние реальности и осмысления отражения окружающей жизни. Стилизуя, художник выявляет декоративную закономерность форм, отбрасывает случайности, упрощает детали, находит ритмическую основу изображения. Широко известны знаменитые стилизованные произведения Ван Гога, П. Сезанна, П. Пикассо, А.В. Куприна, А.В. Лентулова и других зарубежных и отечественных мастеров. Опираясь на вышесказанное можно сказать, что создатель стилизованного произведения стремится внести в него свою индивидуальность или даже можно сказать некую «изюминку».

К основе изобразительных средств можно отнести «линию». В геометрическом смысле линия одномерна и представляет собой след от движущейся точки. В изобразительном искусстве линия имеет свойства и может быть тонкой, менять толщину и кривизну, быть волнистой и прерываться.

Актуальные вопросы развития науки и образования на современном этапе: опыт, традиции, инновации

Также средством изобразительного графического искусства является «штрих». Это своего рода совокупность линий различной толщины, направления и плотности. В отличие от точки, линии или сплошной заливки пятном, с помощью штриха можно моделировать объемную форму, передавать пространственные, тональные и светотеневые отношения.

Разновидность графической техники в искусстве портрета называется «силуэт». Техника используется для четкого профильного изображения человека. Стилизация использует силуэт для преобразования изображений и форм для лаконичного, обобщенного изображения. Тем самым получаем некое пятно. «Пятно» же, в свою очередь, также является изобразительным средством графики, состоящее из множества точек находящихся очень близко друг к другу и создающих общую массу. «Пятно» может быть тоновое и цветное. В стилизации может играть роль обобщающего элемента.

Средством стилизации, является «точка» — это элементарное изобразительное средство, теоретически не имеющее размеров, но в изобразительном искусстве используется в качестве пятна малого размера.

Контур — это линия, очерчивающая предмет или его детали, средство художественной выразительности. Контур, придает изображению декоративный характер.

Получается так, что один и тот же объект или предмет можно изучать и отображать нескончаемое количество раз, при этом непрерывноприходя к чему-то новому в зависимости от поставленной задачи. Поэтому окружающая нас обстановка, а точнее природа и мир в целом, является интересным темой для художественной стилизации. Природные объекты всегда доступны и работа с ними помогает освоить аналитическое мышление и пути оригинального выражения сущности в преобразованных формах, т.е. выполнять преломление увиденного через нестандартность или индивидуальность художника. Стилизо-

Актуальные вопросы развития науки и образования на современном этапе:
опыт, традиции, инновации

ванное (преобразованное) изображение изучаемых объектов дает нам право открывать новые нестандартные способы отображения реальности, отличные от кажущихся [1].

Стилизацию натуральных природных очертаний можно начать с изображения растений, самой обычной флоры. Этим могут являться цветы, деревья, различные травы, мхи, лишайники в связи с насекомыми. «Например, выполнять зарисовки растений и деревьев по созданию различных чувственных образов с передачей определенных эмоциональных состояний или физических выражений: «пластичность», «нежность», «игривость», «мощность», «массивность», «радость», «изысканность», «спокойствие», «энергичность» и т.п.» [3, с. 135]. Для начального уровня лучшим вариантом будет взять отдельный элемент растительного мира, например листок дерева. Это поможет двигаться поэтапно, начиная с простого, и приходя к более сложному.

Рассмотрим приемы стилизации на примере обычного листка с дерева. Процесс создания стилизованного изображения будет запечатлен в ряде данных изображений:

Рис.1. Реалистичное изображение листка

1. Используя «силуэт» в качестве приема стилизации, можно добиться красивого контурного изображения. Силуэт — черное на белом и белое на черном.

Актуальные вопросы развития науки и образования на современном этапе:
опыт, традиции, инновации

Рис.2. «Силуэт» - серное на белом

Рис 3. «Силуэт» - белое на черном

2. Преобразование конструктивных деталей реалистичной формы в геометрические фигуры, близкие по очертания подразумевает себя как «геометризация форм». В основном используются стандартные геометрические фигуры, такие как: квадрат, треугольник, круг или овал.

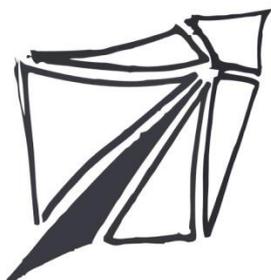

Рис.4. «Геометризация формы»

3. «Замена главного». Данный прием в стилизации, идет в непосредственно связанным с приемом геометризации форм. Изображение стилизуется на основе уже имеющегося рисунка состоящего из геометрических фигур и заменяется на фигуры противоположные. (Например: круг — квадрат, треугольник — прямоугольник и т.д.).

Актуальные вопросы развития науки и образования на современном этапе:
опыт, традиции, инновации

Рис.5. «Замена главного»

4. Цельность элементов, образующих внешнее оформление, украшение объекта, а также его формы, путем вставки декоративных элементов и узоров является «декором».

Рис.6. «Декор»

5. «Трассировка формы» (точка или штрих). Изображение выполняется исключительно этими средствами стилизации (точкой и штрихом), где активно применяются их свойства, а точнее видоизменение с помощью увлечение или уменьшением толщины, прозрачности, размера.

Рис.7. «Трассировка формы Штрих».

Рис.8. «Трассировка формы Точка».

Переработка реальных изогнутых, округлых, плавных форм в резкие, более угловатые, прямые и острые является «обрубкой». Данный метод помогает выявить конструктивный характер формы в целом.

Актуальные вопросы развития науки и образования на современном этапе:
опыт, традиции, инновации

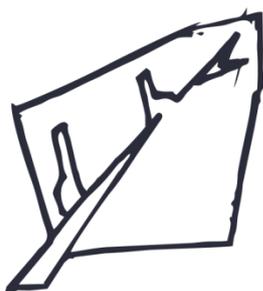

Рис.9. «Обрубковка»

Проанализировав ряд стилизованных изображений на примере листка с дерева, мы приходим к тому, что упрощенность и лаконизм являются самой характерной чертой стилизованного рисунка [6]. Чтобы стилизовать рисунок, нужно отобрать основные или выделить, характерные элементы изображаемого предмета. Ими могут быть характерный объем отображаемого предмета или даже линии и формы. Когда необходимые элементы найдены, начинается работа над стилизацией предмета. Картинка, знак, пятно — это основные характерные черты для составления, которые являются минимальными графическими средствами.

Художник должен умело владеть рисунком, чтобы при стилизации не передавалось объемно пространственное построение, но при этом должно задействоваться воображение зрителя, которое само «дорисовывает» или «дорабатывает» в воображении тот рисунок, который получился. В роли пространства выступает бумага. Художник-график может ограничиться и условным обозначением предмета, беглым впечатлением, как бы намёком на него. Незаконченность и лаконизм при этом служат одними из главных средств выразительности художественного творчества. «Применительно к художественному творчеству это прежде всего знание образного языка изобразительного искусства, с помощью которого художник выражает свои мысли и чувства на холсте» [4, с. 131].

Теперь подведем итог к выше сказанному. Если стилизованное изображе-

Актуальные вопросы развития науки и образования на современном этапе:
опыт, традиции, инновации

ние обладает свойствами и качествами, о которых ранее шла речь, то изображение можно назвать хорошо стилизованным. Перечислим эти свойства и качества еще раз:

- отлично стилизованный и переработанный объект при сильном его уменьшении (например, до размеров пиктограмм или знаков) должен оставаться понятным и хорошо «читаемым»;

- по окончании стилизации изображения должна остаться хорошая узнаваемость образа объекта, а также выразительный силуэт;

- переработанное и стилизованное изображение в конечном этапе может быть как полихромным (цветным), так и ахроматическим (черно-белым);

- взаимосвязь выбранного изображения и задаваемой ему смысловой нагрузки, должна быть очевидной. Смысловая нагрузка объекта и его стилизованное изображение должны быть взаимосвязаны между собой. Распространенные области, где и когда идет обширное применение стилизации в современной жизни:

1. как декоративный элемент, например визитке или открытке;
2. при создании или разработки фирменного знака;
3. в орнаменте;
4. при создании или разработки логотипа и т.д.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ересько Д.А. Восприятие предмета и образование формы в процессе формирования художественного образа /В сборнике: Научные труды магистрантов и аспирантов. Сборник научных трудов. Отв. редактор Д.А. Погонишев. – Нижневартовск, 2020. – С. 228-231.
2. Жердев Е.В. Художественное осмысление объекта дизайна. – М.: АУТОПАН, 1993. – 132 с.
3. Польшкая И.Н., Савинов А.М., Крысова В.А. Художественно-образное мышление как один из аспектов формирования творческих способностей будущего учителя изобразительного искусства // Перспективы науки и образования. – 2020. – № 2 (44). – С. 120-137.

Актуальные вопросы развития науки и образования на современном этапе:
опыт, традиции, инновации

4. *Полынская И.Н., Сезенина Н.В. Формирование художественно-образного мышления будущих учителей изобразительного искусства // Человек и образование. – 2020. – № 2 (63). – С. 130-133.*
5. *Полынская И.Н., Щуринова Т.В. Формирование умений у учащихся стилизации и декорирования изображения фауны на занятиях изобразительного искусства // В сборнике: Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования. Материалы III Всероссийской научно-практической конференции. – Чебоксары, 2020. – С. 153-159.*
6. *Щуринова Т.В. Рисование с натуры птиц и мелких зверьков на уроках изобразительного искусства // В сборнике: Научные труды магистрантов и аспирантов. Сборник научных трудов. Отв. редактор Д.А. Погонышев. – Нижневартовск, 2020. – С. 170-173.*
7. *Sutton D., André Derain, L., 1959.*