

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Дмуховский Владислав Владимирович,

*магистрант кафедры изобразительного искусства,
ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет»,*

г. Нижневартовск;

Полынская Ирина Николаевна,

*доктор пед. наук, профессор кафедры изобразительного искусства,
ФГБОУ ВО «Нижевартовский государственный университет»,*

г. Нижневартовск

ПРИЕМЫ СТИЛИЗАЦИИ ПРИРОДНЫХ ФОРМ

Аннотация. В статье описываются приемы и способы стилизации природных форм, в частности флоры. Стилизация любой формы имеет свои особенности художественного выразительного и самобытного изображения. Преобразование формы в изобразительном искусстве всегда передает особенности восприятия художника, его самовыражения и мироощущения. Образное видение художником изображаемого объекта зарождается на эмоциональной сфере.

Ключевые слова: стилизация, декоративное изображение, приемы, способы, изобразительное искусство, дизайн, рисунок.

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. «Декоративное изображение обладает и другими, присущими только ему особенностям» [6, с. 156].

Все то, что нас окружает, а точнее мир и природа в целом, является интересной темой для художественной стилизации. Природные объекты доступны

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

нам в неограниченном количестве и работа с ними помогает освоить аналитическое мышление и пути небанальных выражений сущности в преобразованных формах. Выражаясь по-иному: выполнять преломление изученного через нестандартность или индивидуальность художника.

Преобразованное (стилизованное) изображение изучаемых объектов дает нам право открывать новые нестандартные способы отображения реальности, отличные от кажущихся. «Перед художником именно в этой специфической форме его чувственного постижения мира открываются горизонты изобразительного творчества» [2, с. 230].

Стилизацию природных и естественных очертаний логично будет начать с изображения растений, самой обычной флоры. Этим могут являться деревья, цветы, 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. «В стилизации важна ритмическая организация целого, а также обобщение и упрощение изображаемых фигур по рисунку и цвету, приведение фигур в удобную для орнамента форму» [3, с. 210].

При стилизации природных объектов и естественных форм доступны несколько путей:

- первоначально делать маленькие наброски объектов с натуры, иными словами – зарисовки;
- далее трансформировать, упрощать их в сторону определения декоративных намеков, либо же сразу выполнять стилизованный декоративный набросок (зарисовку), опираясь на природные особенности самих объектов.

Данные варианты возможны оба, выбор зависит от того, какой метод преобразования изображения близок самому автору.

В первом случае важным моментом является детальное рисование «тонко-

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

стей» и постепенное освоение форм в ходе создания стилизации. Во втором варианте автор трепетно изучает важные «мелочи» объекта и отбирает наиболее присущие для него детали, которые в большей степени характерны для данного объекта.

Объектом стилизации растительных форм может выступать самый простой белый одуванчик. Отличительными чертами этого цветка, являются тонкая гладкая ножка, его «пушинки» на кончиках, которых есть маленькие зернышки. Итак, можно сделать вывод, что при создании зарисовок можно использовать округлые формы, сглаженные линии, цельный силуэт, применять некие контрасты при графической переработке формы.

Так же целесообразно будет задействовать прием геометрической стилизации, пустить в ход геометрические фигуры как модуль (создать образ из кругов и тонких линий). Число фигур (модулей) нужно ограничить, желательно не более трех. Для одуванчика актуальность будет заключаться в том, что присутствует округлая тягучесть стволов, мягкая пластичность форм цветка и листка. В набросках (зарисовке) будут преобладать плавные, скругленные детали и осторожное преобразование важных «мелочей». В ход пойдут преимущественно тонкие линии, мягкие тональные и цветовых отношения. Видоизменить один и тот же мотив можно по-разному: близко к натуре или в виде намека на нее, ассоциативно, а может даже будет актуально переработать данный объект в логотип или знак; естественно следует избегать лишних деталей трактовки, лишая узнаваемости.

«Наброски характерных признаков для одуванчика» Рис. 1

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Иногда из нескольких характерных признаков стилизуемого объекта выбирается какой-то один и делается доминирующим, а другие характерные особенности объекта смягчаются, обобщаются или даже полностью отбрасываются. Процесс, который включает в себя работу над эскизами, зарисовками (набросками) занимает ключевое место при создании иллюстрации, стилизованной композиции. Проводя работу над натуральными зарисовками, анализируя их, автор более глубоко погружается в тонкости изображения природы, обнаруживает для себя определенную пластику форм, ритм, внутреннее строение и текстуру природных объектов. «Каждая форма имеет свои особенности восприятия» [4, с.246]. Данный этап протекает творчески, абсолютно каждый сможет найти и отработать свою манеру, показать свой индивидуальный характер и почерк в передаче мотивов флоры.

«Наброски характерных признаков для одуванчика» Рис. 2

В результате изображения объекта с обобщенными признаками становится символичным. Этот творческий процесс обобщения изображения объекта и придания ему символичности удобно делить на три основных этапа.

- от реального изображения одуванчика сразу и полностью отбрасываются все подробности. Оставляется только то, что делает одуванчик узнаваемым – его контур. Этот контур может быть заполнен любым цветом в соответствии с авторским замыслом. Воображая и придавая форме все новые и новые конфигурации, можно добиваться все большей выразительности изображения;

- на окрашенном контуре изображаются тем или иным способом главные детали белого одуванчика – «пушинки» на кончиках которых видны маленькие

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

семена;

- на окрашенный контур одуванчика наносится декор, который может быть выбран из любых известных декоров или самостоятельно придуман автором, что опять же будет развивать фантазию и воображение. А так же положительную мотивацию от авторского создания работы.

«Набросок стилизации одуванчика с внесением небольшого количества декора» Рис.3

Для стилизации изображения дерева выбирается иной метод.

- на первом этапе выполняется рисунок дерева приближенный к натуральному. Данный рисунок должен включать все детали: реальную форму ствола, ветви дерева фактуру древесной коры. У автора стилизации должно быть представление об объекте, который он хочет преобразовать и прежде чем начать работу по стилизации, он должны представить объект, форму, фактуру такой, как они выглядят в реальности;

«Рисунок дерева приближенный к натуральному» Рис. 4

- на втором этапе изображение, приближенное к реальности преобразуют в стилизованное. Для этого от ствола дерева отбрасывается как можно больше

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

мелких веток, убираются все второстепенные, придающих «рябь» деталей. Остаются только те части дерева, которые непосредственно дают понять человеку, что это дерево, дают определения объекта, но никак его описания. Одновременно упрощается форма ствола дерева;

- на заключительном третьем этапе отдельные узнаваемые части дерева, ветки, ствол – заменяются абстрактными элементами. Это нужно чтобы создать абстрактное стилизованное изображение, которое не обязательно должно указывать на то, что было изображено первоначально.

Как в стилизованном, так и в абстрактном изображении может быть использован декор для показа фактуры коры дерева. Но опять же, лучше избегать излишеств деталей, чтобы сохранить максимальную упрощенность объекта.

«Набросок стилизации дерева»

отбрасываем лишние детали

Рис.5

*«Набросок стилизации дерева»
абстрактное стилизованное изображение*

Рис.6

Интересный момент в стилизации - это то, что переработанный объект может нести в себе какую-либо характеристику или свойство стилизуемого объекта. Не нужно ограничиваться в этом. В данной ситуации не будет лишним, если сработает метод свободы в системе ограничений. Необходимо дать воображению свободу и из многих вариантов выбрать нужный. Ведь для развития воображения данные варианты последовательной стилизации и применяется. «Во время формирования образов восприятия, представления и воображения происходит творческое освоение действительности» [5, с. 29].

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

Стилизация природных объектов и форм – цветов, ветвей с цветами и плодами, может проходить по такому же методу, как и стилизация деревьев.

- контурная стилизация на черном или белом фоне;
- заполнение полностью цветом растительной формы;
- стилизация с помощью цвета;
- лаконичность и упрощение формы до самой простой или усложнение, насыщение ее декором;
- составление композиций из растительных форм и применение их в орнамент.

В основе всех видов и методов стилизации природных объектов лежит единый изобразительный принцип художественной трансформации реальных природных форм с помощью самых разнообразных изобразительных средств и приемов. Более часто такая трансформация происходит с помощью изменения и упрощения формы. «Рисунки становятся более выразительными и отличаются выраженным художественно-образным содержанием, в них в большей мере прослеживается идейный замысел работы» [7, с. 99].

Все это разные способы и методы применения стилизации и зачастую такие способы очень удобно комбинировать, но все же начинать нужно по отдельности.

Список литературы

1. Боно Э. де. *Серьезное творческое мышление / Перевод с англ.* – М.: Попурри, 2005. – 415 с.
2. Ереско 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. Погоньшев.* – Нижневартовск, 2020. – С. 228-231.
3. Козлова О.А., Польшкая И.Н. *Стилизация флоры и фауны в изобразительном искусстве / В сборнике: XXI Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартовского государственного университета. Сборник статей конференции. Ответственный редактор Д.А. Погоньшев.* – Нижневартовск, 2019. – С. 210-213.
4. Латипова В.А. *Приёмы работы в черно-белой графике и методы их развития у учащихся детской художественной школы / XX Всероссийская студенческая научно-практическая*

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

конференция Нижневартковского государственного университета: сборник статей (г. Нижневартовск, 3–4 апреля 2018 года) / отв. ред. А.В. Коричко. Ч. 3. Искусство. Дизайн. Архитектура. Музыка. Культура. Философия. Социология. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 2018. – 431 с.

5. Польшкая И.Н., Федорович А.В. К вопросу о формировании художественно-образного мышления студентов художественных вузов // Высшее образование сегодня. – 2020. – № 7. – С. 29-34.

6. Польшкая 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.

7. Савинов А.М. Рисунок в графическом дизайне: учебно-методическое пособие. – Киров: Кировский филиал МГЭИ, 2014. – 112 с.