

КУРС ЛЕКЦИЙ

РАЗДЕЛ I. КОМПОЗИЦИЯ. ГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ. СТИЛИЗАЦИЯ И ГРАФИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЪЕКТА I СЕМЕСТР

ЛЕКЦИЯ №1.

Композиция. Виды композиций. Правила и приемы композиции.

План

1. Изобразительные средства.
2. Значение понятия «Композиция».
3. Художественный образ.
4. Виды композиций.
5. Равновесие.

Изобразительные средства — форма, текстура материала, освещение, цвет — составляющие части, “кирпичики” дизайна. Для того чтобы ваша работа приобрела необходимую выразительность и воздействовала на людей определенным образом, необходимо подать все эти средства единым аккордом, создать композицию.

Композиция (от лат. *compositio*) – составление, соединение, сочетание различных частей в одно целое в соответствии с определенной идеей. Композиция в дизайне определяется содержанием, характером, назначением художественного изображения или объекта. Принимаясь за любую работу - будь то оформление витрины, разработка Web – сайта, рекламного буклета, создание логотипа или проектирование корпуса прибора, – следует заранее представить конечный результат и создать образ темы. Художественный образ, в свою очередь, непременно должен сочетать:

- индивидуальные, характерные черты;
- обобщенные, типические свойства;
- элементы творческого выражения, фантазии дизайнера.

Композиция – наиболее яркий показатель художественного воображения. Она делает произведение цельным, выразительным и гармоничным, задает тон всему творению, формирует единое композиционное пространство. Следует обращать внимание на логику композиции, наличие смыслового и изобразительного центров. Необходимо также определить основную идею произведения, порядок рассмотрения и восприятия. Внимание должно фиксироваться в определенных местах: пусть зритель выделяет главное, находит взаимосвязь между отдельными частями. Строгой теории составления композиции не существует, есть лишь некоторые принципы, правила и приемы. Огромное значение имеет интуиция. Прислушивайтесь к своим ощущениям, изменяйте, экспериментируйте, не ленитесь перебирать варианты.

Работая над одной и той же темой, используя один и тот же материал, художники непременно создадут разные композиции, ибо каждый из них “видит” по-своему (рис. 1). И наоборот, в композиции на заданную тему разные мастера используют разные наборы элементов – все зависит от фантазии, воображения, даже от чувства юмора дизайнера.

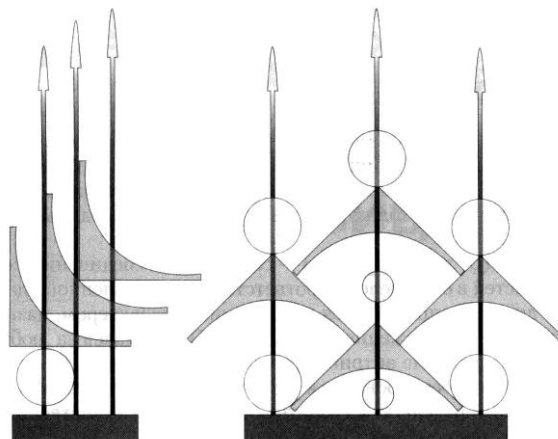

Рис. 1. Различные композиции из одинаковых объектов

Виды композиции

В соответствии с поставленной задачей можно создавать различные виды композиций. К ним относятся:

- *плоскостная* - композиция, состоящая из элементов, не выступающих над плоскостью (композиция рисунка, аппликация, инкрустация, рисунок ткани и т.д.). Элементы располагаются в одной плоскости в двух направлениях: вертикальном и горизонтальном;

- *объемно-фронтальная* – композиция, предусматривающая компоновку рельефных деталей на одной плоскости (оформление фасадов зданий, резьба на поверхности мебели, декоративные изделия из пластичных материалов). Композиция развивается в трех направлениях. Эффект усиления глубины достигается барельефной перспективой;

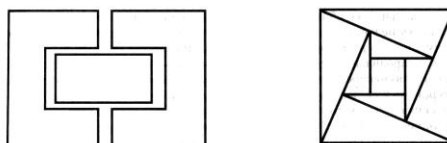
- *объемно-пространственная* – композиция из взаимосвязанных объектов, размещенных на разных уровнях и плоскостях (старинные бюро, оформление прилавков и стеллажей с полками разной глубины, выставочные стенды). Рассчитана на восприятие с одной, двух или трех сторон. Выразительность объемной композиции зависит от угла зрения: при низко расположенной линии горизонта возникает ощущение монументальности;

- *глубинно-пространственная* – композиция, создающая связь предметов с пространством, в котором они размещены (интерьеры, парковые площади, глубокие витрины). Может рассматриваться со всех сторон, элементы располагаются в разных плоскостях. Большую роль в композиции этого вида играет пространство, интервалы между элементами. Если компоновкой предусмотрено членение пространства на ряд последовательных планов, ощущение глубины усилится.

Равновесие

Условие зрительной устойчивости композиции - уравнированность. Композиционное равновесие обеспечивается сочетанием форм деталей, цветом и пластикой.

Равновесие формы – состояние, при котором все элементы сбалансированы между собой, - вызывает ощущение покоя и уверенности. Равновесие является безусловным в композициях с вертикальной осью симметрии. Более сложным и интересным способом оно достигается при асимметричной компоновке элементов. Композиционное равновесие может быть устойчивым, статичным (рис. 3, а) или отличается внутренней динамикой (рис. 3, б).

а)

б)

Рис. 3. Устойчивые композиции

Поиск равновесия в композиции значительно облегчается, если вы работаете за компьютером. В качестве тренировки полезно выполнить несколько условных композиций из простых геометрических фигур. Скопируйте и сохраните наиболее удачные по вашему мнению варианты, в результате можно будет выбрать лучший. Выше приведены примеры достижения равновесия в симметричных и асимметричных композициях (рис. 4).

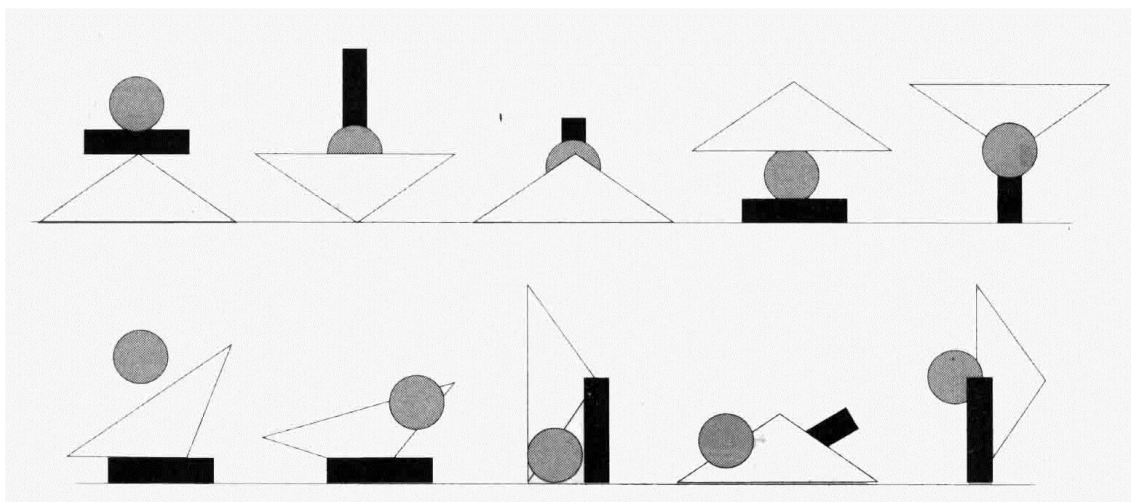
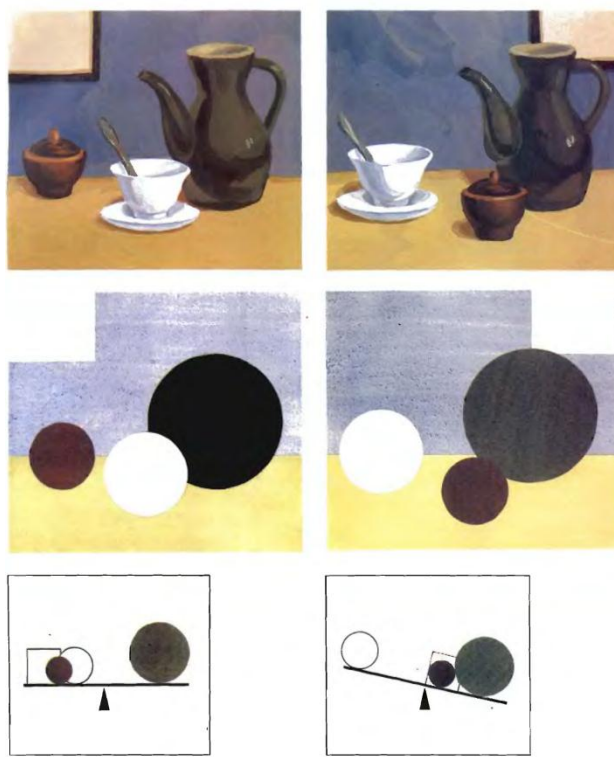

Рис. 4. Равновесие в симметричных и асимметричных композициях

Композиционные приемы

Совсем необязательно строить многоэлементную композицию — можно использовать минимум деталей, и чем их меньше, тем сильнее должна быть их характерность, типичность.

Можно выразить тему через отдельные характерные ассоциации с помощью предметов или комбинаций предметов, способных эти ассоциации вызвать.

Правильное построение композиции усиливает впечатление динамики: сравните предлагаемые примеры. Когда перед автомобилем или фигурой бегущего человека оставлено свободное место (пространство), компоновка смотрится лучше. Ощущение динамики может вызвать и форма объекта.

Выразительные образы реальных объектов можно создавать композицией абстрактных геометрических форм.

Выразительность образа усиливается за счет преднамеренного искажения, трансформации формы.

В монохромной композиции смелее экспериментируйте с тоном. Кроме черного и белого цветов можно широко использовать промежуточный, серый, тем более, что он до бесконечности разнообразен.

Цвет делает изображение богаче, усложняет его структуру модуляциями теплых и холодных тонов, с помощью которых хорошо передается гармоничный контраст. В рекламном искусстве применяется также метод сознательного отказа от гармоничных сочетаний, что обусловлено назначением рекламы: привлекать зрителя.

Часто в качестве декоративного элемента используется орнамент – особый вид композиции, состоящий из ритмически упорядоченных элементов. Орнаментальное украшение – самое простое художественное построение, которое тоже подчиняется законам композиции (ряд примеров был приведен выше). Типичными элементами орнамента являются сочетания геометрических фигур, стилизованных форм живой природы, произвольных графических элементов. Повторяющаяся часть орнамента называется *раппорт*. Один раппорт порождает практически неограниченное число орнаментов за счет сдвигов, зеркальной или угловой симметрии, наложений.

Композиция произведения – показатель художественной культуры дизайнера, чувства меры и стиля. Следуя всем правилам и приемам композиции, нельзя, тем не менее, терять непосредственности, свежести подхода к работе.

Литература: [1 — С. 97; 4 — С. 94-112; 5 — С. 69; 10 — С.72-82; 18 — С. 7-26]

ЛЕКЦИЯ №2.

Основные принципы построения композиции. Форма. Равновесие элементов композиции. Динамика и статика.

Основные принципы построения композиции

План

1. Типы композиций.
2. Особенности передачи движения.
3. Особенности передачи состояния покоя.
4. Объединение характерных элементов композиции по однородным признакам.
5. Влияние формы элементов и формы композиции на эмоциональное воздействие.
6. Контраст как средство усиления выразительности.
7. Ритм.
8. Геометрическая характеристика формы.
9. Средства композиции.

Существуют два типа композиции – замкнутая и открытая. Для передачи идеи неподвижности, устойчивости больше всего подходит *замкнутая* (закрытая, статичная) композиция. Для нее характерны устремленные к центру основные направления линий, построение по форме круга, квадрата, прямоугольника с учетом симметрии. Признак замкнутой композиции – четкий внешний контур, нарастание сложности к центру.

Ощущение пространства передается *открытой* композицией. Основные направления линий – от центра. Как правило, строится несколько композиционных узлов, используется ритм. Ниже приведены примеры замкнутой и открытой композиций.

Для передачи движения (динамики) используются:

- диагональные линии;
- свободное пространство перед движущимся объектом;
- момент кульминации движения.

Условия для выражения покоя (статики):

- нет диагоналей;
- нет свободного пространства;
- статичные позы;
- симметрия, уравновешенность;
- вся композиция вписана в простую геометрическую форму (треугольник, квадрат, овал).

Характерные элементы композиции объединяются по однородным признакам, форме, цвету, текстуре, фактуре.

Построение всей композиции на контрастах создает напряжение: так, изделиям из керамики противопоставляются хрустальные сосуды; бабочки выглядят особенно яркими и живыми на фоне белых рулонов и листов бумаги.

Необходимо соблюдать ограничения (не больше трех-четырех) в материале, деталях, цвете, форме. Избегайте пестроты и дробности, так как это создает нежелательное ощущение беспокойства и тревоги. Пестрые, перенасыщенные изображением композиции утомляют, вызывают отрицательные эмоции.

Если в композиции много элементов, их располагают группами по два-три. Для изображения событий, равных по своей значимости, используют несколько композиционных центров.

Следует обеспечить свободное пространство между группами, чтобы, не “потерялись” отдельные части композиции.

Особо подчеркивается субординация (соподчинение) между группами. Наиболее значимые элементы выделяют размещением, размером, цветом так, чтобы направить взгляд человека сначала на них, а затем – на менее важные детали.

В соответствии с правилом золотого сечения наиболее значимый элемент или группу элементов располагают примерно на расстоянии $1/3$ от края экспозиции.

Объемность, глубина изображения достигаются с помощью цвета, размеров, динамики формы, перспективы, теней.

Необходимо соблюдать оптическое равновесие за счет правильного размещения крупных, тяжелых, темных форм относительно малых, легких, светлых.

— ни одна часть композиции не может быть изъята или заменена без ущерба для целого;

— части композиции нельзя менять местами без ущерба для целого;

— ни один новый элемент нельзя присоединить без ущерба для целого.

Формы элементов композиции и форма композиции в целом могут оказывать огромное эмоциональное воздействие. Мягкие размытые пятна, четкие жесткие границы прямоугольников, острые углы, круги могут создавать ощущение покоя и агрессии, строгости и хаотичности. Например, форма рекламного плаката – это не только размер и ориентация листа, но и форма текстовых блоков, и контуры иллюстрации, и расположение текстовых строк, и размещение на листе всего материала. Следует стремиться к такой структуре произведения, чтобы его части выглядели гармонично, не казались слишком мелкими или крупными, чтобы количество деталей и частей было оптимальным.

Композицию следует ограничить общей формой, но при этом должна ясно просматриваться система внутренних связей.

Одно из наиболее важных средств организации формы – симметрия. Симметрия с древних времен считалась условием красоты. Нарушение этого условия влечет за собой ощущение беспокойства, динамики, сложности. Поэтому для усиления выразительности формы зачастую используется такое сильное средство, как асимметрия.

Контраст – резкое различие элементов композиции – мощное средство усиления выразительности. Это сочетание противоположных характеристик, противопоставление высокого и низкого, линий и пятен, темного и светлого. Контраст выделяет часть изображения, расставляет акценты, выражает энергию и силу произведения. Умение использовать контрасты – показатель художественного чутья дизайнера. Построенная на контрасте реклама сразу же обращает на себя внимание и лучше запоминается; использование контрастных решений в интерьере способствует переключению внимания при рутинной работе; на контрастном фоне текст заметнее. Контраст – проявление всеобщего диалектического закона единства и борьбы противоположностей; он подчеркивается не только формой, цветом, текстурой, но и общей идеей, отраженной в композиции. Мужчина и женщина в скульптуре В. Мухиной “Рабочий и колхозница” смотрятся особенно устойчиво и убедительно потому, что преодолевают напор ветра.

Важную роль в композиции играет нюанс, сущность которого составляет плавный переход характеристики элементов композиции. При нюансе нет четко выраженных противоречий: он призван выявить оттенки, помогая избежать монотонности.

Форма, текстура, цвет отдельных объектов, взаимодействуя, дополняют и в то же время подчеркивают индивидуальность друг друга. Это взаимодействие создает определенный ритм — темп, напряжение дизайнерской работы. Он связывает отдельные линии, плоскости, формы, настраивает движение глаз зрителя по объекту или изображению. Ритм – элемент самой жизни: дыхание, пластика тела, чередование дня и ночи – все в природе ритмизовано.

Ритму подчинен порядок, связь, строй всех элементов художественного произведения, он побуждает к преодолению неподвижности изображения, заставляет его дышать и двигаться. Ритм может быть явным, динамичным (строение ветвей дерева, стоящие вдоль улицы дома, геометрический орнамент) или приглушенным, сдержанным (горная цепь, складки одежды, повороты голов людей, стоящих группой). Ритмическое развитие композиции может идти по горизонтали или вертикали, по квадрату, кругу, реже – по овалу.

Геометрическая характеристика формы включает в себя следующие параметры: размеры, геометрическое строение (наличие ребер, граней, характер линии контура видимости и др.), вес, плотность, прочность.

Визуальное сравнение количества одного и того же свойства в разных формах выражается тремя эмоциональными категориями: тождеством, нюансом и контрастом.

Тождество – это равенство, одинаковость или совпадение свойств различных форм.

Нюанс – незначительное различие свойств сравниваемых форм при Нительном преобладании их сходства. Нюанс — самое изящное и тонкое средство в палитре дизайнера; только в совершенстве овладев им, можно создавать изделия высшего эстетического уровня. Нюансировка — основной процесс, в результате которого вещь при всех прочих достоинствах обретает изысканность.

Контраст – резкое качественное различие одинаковых свойств разных форм вплоть до их полного противопоставления. Например, объемные формы — шар и куб, одинаковые по габаритным размерам, — вызывают ощущение, близкое ощущению контраста между черным и белым. Контрастное восприятие вызывают “тяжелая” часть формы рядом с “легкой”, широкая — рядом с узкой и т.д.

Статика и динамика в композиции

Можно выделить следующие композиционные правила: передачи движения (динамики), покоя (статики), золотого сечения (одной трети). К приемам композиции можно отнести: передачу ритма, симметрии и асимметрии, равновесия частей композиции и выделение сюжетно-композиционного центра.

Средства композиции включают: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, динамику и статику, симметрию и асимметрию, открытость и замкнутость, целостность. Таким образом, средства композиции – это все, что необходимо для ее создания, в том числе ее приемы и правила. Они разнообразны, иначе их можно назвать средствами художественной выразительности композиции.

Рассмотрим передачу движения (динамики) и покоя (статики).

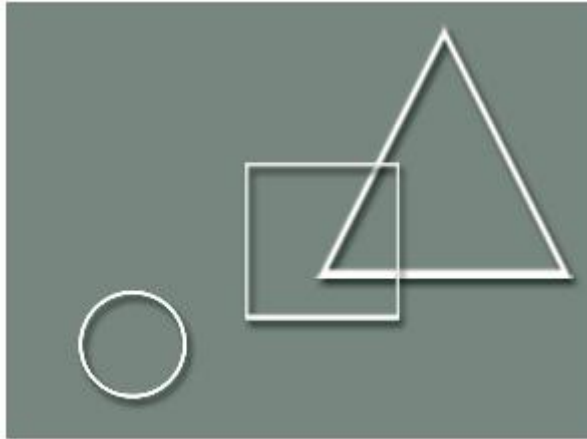

СТАТИКА

Статичные композиции в основном используются для передачи покоя, гармонии. Чтобы подчеркнуть красоту предметов. Может быть для передачи торжественности. Спокойной домашней обстановки. Предметы для статичной композиции выбираются близкие по форме, по массе, по фактуре. Характерна мягкость в тональном решении. Цветовое решение строиться на нюансах.

ДИНАМИКА

Динамика, это полная противоположность статики во всем! Используя динамическое построение в своих работах, можно более ярко передать настроение, взрыв эмоций, радость, подчеркнуть форму и цвет предметов. Предметы в динамике в основном выстраиваются по диагонали, приветствуется ассиметричное расположение. Все построено на контрастах – контраст форм и размеров, контраст цвета и силуэтов, контраст тона и фактуры. Цвета открытые, спектральные.

Литература: [4 — С.96; 5 — С.129; 6 — С.46; 16 — С.68-73].

РАЗДЕЛ II. ГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ II СЕМЕСТР

ЛЕКЦИЯ №3.

Виды графики. Графические техники

План

1. Значение понятия «Графика».
2. Графические техники.
3. Виды графики.
4. Материалы для графических работ.

Гра́фика (греч. *graphiké*, от *grapho* — пишу), вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные изображения (гравюра, литография, монотипия и др.), основанные на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями. На грани живописи и графики стоят акварель, гуашь, пастель.

Рисунком называют произведения, выполненные карандашом (графитным, серебряным, свинцовым, итальянским, цветными), пером, соусом, сангиной, углём, пастелью и другими материалами.

Существует множество разнообразных графических техник. При создании изображений для каждого конкретного случая подойдёт свой стиль графики и свои материалы, с нужным характером штриха, общим настроением.

Самые распространённые графические техники — ручка, карандаш, уголь и тушь рассмотрены подробно в следующем разделе, в этом же упомянем остальные, не менее интересные техники.

Понятие «графика», по способу создания изображения, делится на два больших объёма: **печатная или тиражная графика** и **уникальная графика** — рисунок, монотипия, аппликация и т. п.

Виды графики:

По назначению графику делят на несколько групп:

- станковая графика (станковый рисунок, эстамп);
- книжная графика (иллюстрации, виньетки, заставки, буквы, обложка, суперобложка и т. п.);
- журнальная и газетная графика;
- прикладная графика (плакат, почтовые марки, экслибрисы, товарные знаки и пр.);
- компьютерная графика.

Самостоятельную область образует графика письма (эпиграфика, искусство шрифта, каллиграфия), имевшая большое художественное значение в эстетических системах древности и Востока (арабская вязь, китайские и японские иероглифы, индийские шрифты и пр.).

Станковая графика (от понятия «станок» — в рисунке это мольберт, для печатных техник — эстампа, литографии, шелкографии — свои станки) самодостаточна, она воспринимается отдельно от окружения и ситуации, не имеет функциональной направленности. К рисунку относятся как законченные произведения, так и наброски, этюды.

Материалы для графических работ: бумага, карандаши, резинка, уголь, мел, пастель, акварель, гуашь, кисти, перья, палитра.

Бумага. В процессе обучения рисованию применяют газетную, обойную, рисовальную, чертежную бумагу, стараясь умело использовать свойства каждой.

Газетная, обойная и оберточная бумага имеет мелкозернистую, рыхлую, ворсистую поверхность, способную хорошо удерживать сыпучее красящее вещество. Поэтому ее применяют для работы углем и пастелью.

Рисовальная и чертежная бумага плотная, белая с гладкой и шероховатой поверхностью. На гладкой бумаге работают пером и карандашом, на шероховатой — карандашом, углем и краской. Шероховатая поверхность не только хорошо сохраняет красящее вещество, но и выдерживает длительную работу на ней. Это позволяет считать рисовальную и чертежную бумагу наилучшей для учебных целей.

Карандаш простой. Для рисования применяют графитовый карандаш, преимущественно граненой формы, средней мягкости — В и 5В. Острием графита рисуют тонкие линии и штрихи, а его боковой частью проводят более толстые линии и выполняют тушевку.

Карандаш цветной. Цветные карандаши имеют толстые стержни, в состав которых входят жировые частицы. При сильном нажиме стержни сильно крошатся и ломаются, жирный, блестящий след их прочно соединяется с бумагой, поэтому плохо удаляется резинкой и слабо воспринимает повторную прокладку другим цветом.

Уголь. Уголь для рисования представляет собой круглый стерженек длиной 10-12 см и диаметром 5-8 мм. Этот мягкий, ломкий, крошащийся материал плохо соединяется с бумагой, осыпается. Однако уголь дает глубокий матово-черный след, хорошо видимый на расстоянии. Им можно рисовать разнообразные линии, выполнять любую штриховку и тушевку как концом, так и плашмя. Углем работают на ворсистой бумаге, задерживающей угольную пыль, — обойной, газетной, оберточной и рисовальной.

Уголь хорошо передает фактуру, обладает большими живописными возможностями в плане передачи света и тени. Рисунки углем легко исправимы, поэтому он незаменим в учебных целях. Уголь можно стереть мягким ластиком или смахнуть тряпочкой. Для ослабления тона применяют растушки, жесткие кисти.

Куншина Екатерина "Испанские прогулки" (бумага, уголь)

Уголь необходимо закреплять так же, как пастель, или лаком для волос в аэрозольной упаковке. Без фиксирования рисунок углем не может долго сохраниться, так как этот материал очень непрочен держится на бумаге.

Пастель – толстые стерженьки разного цвета в бумажной облатке, напоминающие цветные мелки.

Грейс Палег

Работа мягкими нежными палочками пастели требует шероховатого ворсистого основания, способного удержать красочный порошок. В старину художники рисовали даже на замше. В настоящее время в качестве основания для пастели используют чаще всего специальную бумагу, шероховатый картон или наклеенный на картон холст. Некоторые художники готовят основание сами. Пастелью можно рисовать и писать. Иногда художник передает форму в основном линией, штрихом, контуром, а все цветовое решение проводит как подкраску, всего несколькими тонами. Получается подкрашенный рисунок.

Но можно пастелью создавать и настоящую живопись, передавая всю сложную гамму цветовых отношений натуры. При этом художник может добиться цветового звучания многоцветными мелкими штрихами. Штрихи эти можно смешивать, растирая пальцем, растушевкой или сухой кистью, но можно оставлять и в чистом виде, подобно мозаике.

При многих достоинствах пастель имеет один очень существенный недостаток – она слабо сцепляется с основанием и довольно легко осыпается, поэтому выполненную работу часто закрепляют специальными фиксативами. Но самое надежное сохранение пастели - в хорошей окантовке под стекло. В этом случае пастельное произведение может жить, не теряя своей прелести, столетия.

Масляная пастель дает очень яркие сочные цвета. Работы получаются необыкновенно красочными и долговечными. Пастель не смазывается и не тускнеет, не требует закрепления рисунка, в отличие от обычной пастели.

Лесничная Юлия "Цветущие японские вишни"

Пастель мягко ложится на цветную слегка шероховатую бумагу, на бумагу для рисования, на так называемую сахарную бумагу, а также на картон, дерево и керамику.

Прекрасно смотрится белая масляная пастель на яркой цветной бумаге, также интересным является вариант использования этого материала на черной бумаге, тогда цвета на ней могут выглядеть немного иначе. Допускается смешивание цветов путем наложения одного цвета поверх другого.

Соус — один из видов пастели. Сухой, мягкий материал, применяется в различных техниках. Необычайно глубокий по тону, с приятной бархатистой поверхностью, соус отличается от многих других материалов, применяемых в рисунке, широким тональным диапазоном.

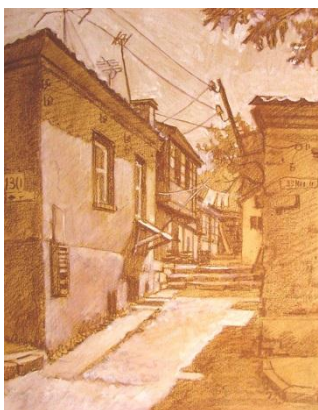

Евгений Башмаков

Рисунки, выполненные сухим соусом, рекомендуется хранить под стеклом или же слегка фиксировать их слабым раствором сахарной воды, святым молоком, а также пятипроцентным раствором желатина или казеина.

Богатство технических приемов работы соусом, приятная матовая поверхность листов, выполненных этим материалом, свидетельствуют о том, что соус — великолепный материал для рисунка, его технические возможности далеко не исчерпаны.

Сангина и сепия — материал и инструмент для рисования в виде палочки-карандаша без оправы. Натуральным кроваво-красным минералом рисовали еще на стенах пещер в эпоху палеолита. В эпоху Возрождения в Европе применялась натуральная сангина — так называемый красный мел.

Сангина принадлежит к инструментам рисования, которые дают мягкую красочную линию (уголь, итальянский карандаш). Красивый (от красноватого до темно-коричневого и фиолетового) теплый мягкий цвет. Сангина издавна используется при рисовании обнаженного тела. Этот материал дает возможность применять растушевку, штрихи различной интенсивности, разнообразные пятна, т. к. штрих легко растирается. Сангина и сепия не требуют фиксации.

Акварель — самая распространенная водяная краска; готовится из тончайшего красочного порошка, частицы которого связываются клеящим веществом (гуммиарабиком, вишневым клеем), растворяющимся в воде. Для работы краску обильно смачивают водой и, когда она размягчится, концом чистой кисти переносят на палитру или на пробный лист бумаги с отогнутыми краями. Здесь к красочной массе добавляют нужное количество чистой воды и тщательно перемешивают для получения однородной смеси определенной густоты и цвета. Светоносная поверхность белой бумаги пронизывает своими отраженными лучами тонкий красочный слой и насыщает его светом и трепетом. Густой красочный слой, закрывая путь световым лучам к бумаге, выглядит глухим, мрачноватым. Злоупотребление густыми красками приводит к появлению серости и цветового однообразия.

Монотипия (от греч. *μυπος* — один и *τύπος* — отпечаток), вид печатной графики. Техника монотипии заключается в нанесении красок от руки на идеально гладкую поверхность печатной формы с последующим печатанием на станке; полученный на бумаге оттиск всегда бывает единственным, уникальным.

Арина Даур, «Пьеро», рисунок с основой — монотипией

Тушь имеет насыщенный цвет, позволяющий создавать контрастные и выразительные работы — это могут быть комиксы, каллиграфия, суми-э, живые графичные композиции. Кроме того, тушью очень удобно делать рисунок для последующей обработки его на компьютере.

Любая тушь отличается светостойкостью, так как основной её компонент — сажа — химически инертна. Есть влагоустойчивая тушь, после её полного высыхания можно добавить поверх работы акварель. Частично такого же эффекта можно добиться, прогладив утюгом графическую работу, выполненную обычной тушью. Однако в некоторых композициях вполне выигрышно смотрится местами растёкшийся контур, чёрная тушь, проникающая в цветное пятно, и художники используют это.

Тушь — материал для рисования кистью или пером, однако способов нанесения туши в действительности очень много. Рембрандт, например, не только прорабатывал рисунок пером, кистью, но и щёточками, палочкой и даже собственными пальцами, испачканными тушью.

Современные художники иногда работают заострённой под «лопаточку» спичкой, для удобства вставленной в цанговый карандаш. Такой приём даёт очень живой, бархатистый штрих. В зависимости от того, под каким углом проходит линия, её выразительность меняется от тяжеловесной, толстой до скальпельно-тонкой, детальной.

До середины XIX века широко распространёнными были гусиные перья, а потом в художественную практику прочно входит металлическое перо, которое даёт более тонкую и ровную линию. На Востоке широко используется тростниковое перо, его техника отличается более энергичным штрихом. Кисть помогает залить нужным тоном пятна, перо помогает прорисовать мельчайшие детали — ваша готовая работа может быть самых разных стилистик и степени подробности.

Граттаж — одна из графических техник рисования. В переводе с французского языка "граттаж" означает "скрести, царапать". В этой технике рисунок проявляется в ходе процарапывания рабочей поверхности, которые залиты тушью или гуашью поверх воска.

Встречается в графике XX в. В России граттаж впервые был использован М. В. Добужинским при создании издания Ф. М. Достоевского "Белые ночи" в 1922 г.

Линогравюра — способ гравирования на линолеуме. В полиграфии относится к иллюстрационным печатным формам высокой печати.

В станковой графике гравюра на линолеуме занимает по праву одно из лучших мест. Линогравюра – самая молодая из всех графических техник. Линолеум – доступный и дешевый материал. Режется штихелями коробчатого сечения. Штрихи и пятна в линогравюре отличаются большей мягкостью очертаний. Линогравюра позволяет резать гравюры большего размера. Благодаря своей доступности и относительной легкости при гравировании, линогравюра заняла достойное место в обучении.

Литература: [2 — С. 3-12; 3 — С. 9-11, 188].

ЛЕКЦИЯ №4.

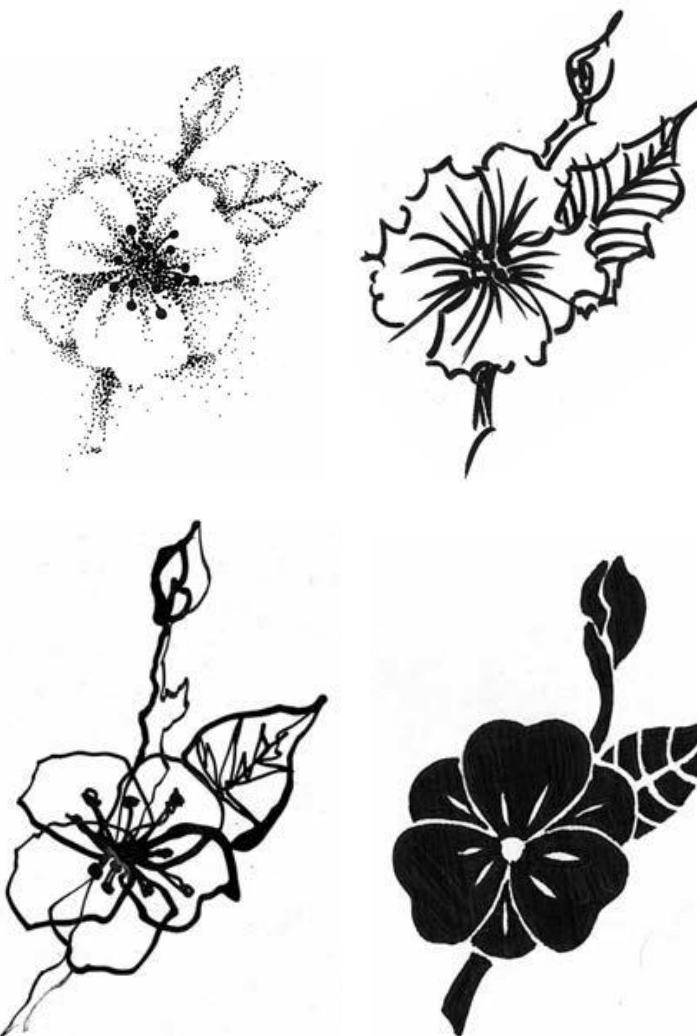
Графические средства выразительности

План

1. Графические выразительные средства.
2. Комбинация графических средств.

Графические выразительные средства — линия, пятно, точка, штрих, контраст фона и изображения. С помощью различных средств художественной выразительности и материалов художник может придать одному и тому же изображению различный характер или настроение. Например, образ ветки дерева в рисунке точкой нами воспринимается как некая незавершенность, непредсказуемость, мягкость, освещённость; с помощью штриха проявляется резкость, динамика изображения; линии создают ощущение текучести и активности рисунка.

Сравните приведённые ниже иллюстрации применения графических средств.

Точка является самым мелким из всех изобразительных средств. Выполнение рисунка точкой или пунктиром — наиболее трудоёмкий процесс, но даёт больше возможностей при передаче объёмности. Точка хорошо «работает» в большой группе других точек, заполняющих плоскость листа. Используя точки разного размера, можно добиваться создания иллюзии цилиндрических и сферических поверхностей, лёгкой дымки и складок ткани.

Мигель Эндера, работа над портретом отца

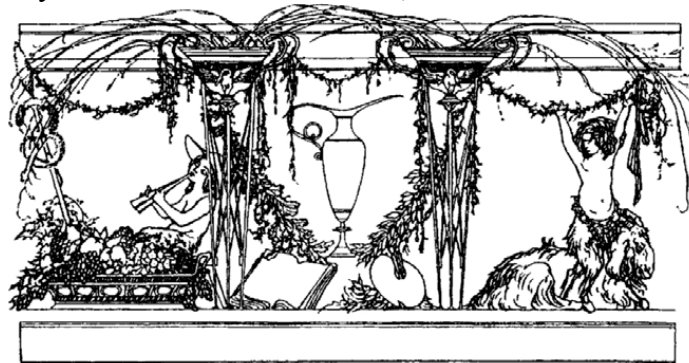
Штриховой рисунок более эмоционален. Штрих даёт больше возможностей выразить тон, фактуру поверхности, пространство. На примере двух рисунков Винсента Ван Гога можно увидеть большое разнообразие применяемых им штрихов. Пейзаж на рисунке ниже выполнен с преобладанием коротких прямых штрихов разных направлений, позволяющих выразить фактуру, материал и окружающее пространство.

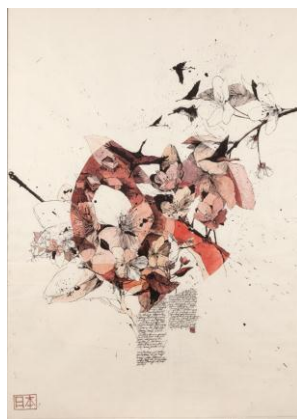
Ван Гог, «Три дома в Сан-Мари»

Линейный рисунок предполагает использование линии как основного или единственного средства изображения. Линейный рисунок условно лаконичен. Для примера рассмотрим книжную заставку Льва Бакста на мифологический сюжет. Она выполнена тонкими лёгкими линиями одинаковой толщины. Сочетание мелких деталей с большим количеством «воздуха», горизонтальных элементов с ажурными колоннами создаёт впечатление музыкальной мелодичности, лёгкости и беззаботности.

Прекрасно смотрятся композиции, в которых сочетаются несколько графических средств, например линия, пятно и точка.

Литература: [[1](#) — С. 385; [4](#) — С. 95-112].

ЛЕКЦИЯ №5. Стилизация. Приемы Стилизации.

План

1. Значение понятия «Стиль».
2. Значение понятия «Стилизация».
3. Значение понятия «Трансформация».
4. Основные черты стилизации.
5. Приемы стилизации.

Стиль произведения изобразительного искусства проявляет себя совокупностью особенностей общего вида произведения и его частей, деталей изображения, колорита, композиции и всех остальных особенностей произведения. В результате возникает индивидуальная форма изложения художника, отличающаяся от какого-либо конкретного направления частными характеристиками создаваемого. Чем ярче личность художника, тем сильнее отражается в его произведениях его индивидуальность и мировоззрение.

Стиль – это наиболее общая категория художественного мышления, характерная для определенного этапа исторического развития. Стиль выражает суть, уникальность художественного творчества в единстве его компонентов, содержания формы, изображения, выражения, личности и эпохи. Если сравнивать такие понятия, как стиль и манера, то манера – это особенные черты творческого процесса, а стиль – это, конечный результат, синтез, целостность всех компонентов художественного произведения.

Стиль произведения несет в себе черты стиля эпохи, которые трансформируются на индивидуальном уровне творчества конкретного человека. При этом, метод и манера есть у каждого художника, а стиль может не состояться. Стиль произведения может возникнуть в том случае, если в процессе творчества художник продельывает определенную работу по созданию новой реальности, отличной от обыденной действительности и превосходящей ее по силе впечатления.

С понятием «стиль» в изобразительном искусстве достаточно тесно связано понятие «стилизация». Творческая стилизация обязательно носит индивидуальный характер и подразумевает авторское видение и переработку явлений окружающей действительности и привнесение в их отображение элементов новизны.

Следует подчеркнуть, что стилизация не родственна, а противоположна имитации – конкретной иллюзорной копии предмета или его поверхности, окраски и т.д. Отделочные строительные материалы часто «обманывают» глаз, имитируя фактуру или текстуру дорогого материала. Стилизованные светильники порой только напоминают форму цветка, морской раковины или кристалла, но не копируют их в точности.

Основное средство выражения художественного образа – форма. На выразительности формы держится художественный образ.

Стилизация – один из приемов визуальной организации образного выражения, при котором выявляются наиболее характерные черты объекта и отбрасываются ненужные детали.

Трансформация – это изменение формы предмета в необходимую сторону: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в размере отдельных частей, подчеркивание угловатости и т.д.

Стилизация представляет собой декоративное обобщение изображаемых объектов с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений.

В декоративном искусстве стилизация – метод ритмической организации целого, благодаря которому изображение приобретает признаки повышенной декоративности и воспринимается своеобразным мотивом узора.

Стилизация – это творческий процесс создания декоративного произведения.

Существует несколько способов построения стилизованной композиции: плоскостной, когда происходит обобщение воздушной и линейной перспективы; конструктивный, когда в любой форме необходимо увидеть, прежде всего, структуру, формообразование; орнаментальный, когда предмет превращается в деталь орнамента; образный, когда происходит переработка реалистического изображения в образ.

В пятновом изображении форма определяется сочетанием различных по конфигурации пятен. Под пятном понимается часть плоскости, выделенная каким-либо цветом, и образованная группой точек, линий или штрихов.

Помимо творческой стилизации существует стилизация подражательная, предполагающая наличие готового образца для подражания и точно воспроизводящая стиль какой-либо эпохи, известного художественного течения, стиль знаменитого мастера, стили и приемы творчества того или иного народа.

При создании декоративных композиций, чаще используется метод творческой стилизации, который предполагает создание натурального объекта в виде художественного символа. Художник творчески переосмысливает реально существующие объекты природы и окружающего мира, что является основным творческим методом и выразительным средством декоративно-прикладного искусства. Основной задачей художника в данном процессе является создание нового художественного образа, имеющего повышенную выразительность и декоративность. Подлинно новым можно считать то, чего нет в природе и окружающем мире.

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.

Полностью завершенная декоративная композиция представляет собой вполне самостоятельное произведение изобразительного искусства, способное передать зрителю определенные мысли, идеи, чувства, настроения.

В основе всех видов и методов стилизации природных объектов лежит единый изобразительный принцип – художественная трансформация реальных природных объектов с помощью различных средств и приемов.

Художественная трансформация природных объектов имеет главную цель – превращение реальных природных форм в стилизованные или абстрактные, наделенные выразительностью и эмоциональностью такой силы, яркости и запоминаемости, которые недостижимы в реалистических изображениях. Поэтому стилизация и абстракция изображения тесно связаны с его экспрессивностью (выразительностью).

Основными чертами, возникающими в процессе стилизации, являются – простота форм, их обобщенность, символичность, экцентричность, геометричность, красочность, чувственность. Следовательно, декоративной стилизации свойственны обобщенность и символичность изображаемых объектов и форм. Отказ от лишнего, второстепенного,

мешающего четкому визуальному восприятию объекта, позволяющий обнаружить самое главное, привлечь внимание к сути, вызвать яркие эмоциональные впечатления. Максимальный отказ от несущественных деталей изображаемого объекта декоративной композиции и одновременной их заменой абстрактными элементами позволяет создавать абстракции (абстрактные стилизации).

Рассмотрим, как вариант обработки реальной формы, трансформацию природного объекта – листа дерева. Формы приближенные к геометрическим еще больше обобщаются и окончательно превращаются в геометрические (вытянутые вытягиваются еще больше, округлые – округляются или сжимаются). Происходящая при этом сознательная деформация размеров и пропорций изображаемого объекта позволяет усилить декоративность и выразительность изображения, облегчает восприятие зрителем авторского замысла. В процессе творчества возникает ситуация при которой особенно удачные решения приводят к все более условным и абстрактным изображениям (символам).

В одном из случаев – стилизации листа дерева, работа проходит в следующей последовательности:

- реальное изображение листа;
- отбрасываем все подробности изображения, полностью, оставляя только форму (контур листа), которая заполняется любым цветом по замыслу автора. Изображение сразу становится абстрактным, при этом степень абстракции и выразительности будет зависеть от того насколько деформирована природная форма листа, насколько отличается она от реальной;

- в полученное изображение добавляются главные детали листа, выполненные в необходимой манере и технике – прожилки, делающие изображение узнаваемым;

- окрашенный контур листа с прожилками заполняется декором, выбранным из имеющихся вариантов или придуманным самим автором. В результате получаем декоративное изображение стилизованного листа дерева.

В другом – стилизация изображения дерева, проходит по более сложному детализированному пути:

- выполняем реалистичный рисунок дерева с максимально возможным количеством деталей: форма ствола, расположение ветвей, фактуру древесной коры;

- реалистическое изображение превращаем в стилизованное, отбрасывая «лишние» ветки, убирая второстепенные и повторяющиеся детали, оставляя только то, что необходимо для определения, упрощая форму ствола;

- далее отдельные узнаваемые части изображения (ствол, ветви) заменяются абстрактными элементами, позволяющими создать нереалистичное изображение, которое зачастую отличается от первоначального образа;

- как на стадии стилизованного, так и на стадии абстрактного изображения, можно использовать декор для показа фактуры коры дерева.

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что в основе всех видов и методов стилизации лежит принцип художественной трансформации реальных природных объектов с помощью различных изобразительных средств и приемов. Часто такая трансформация происходит путем упрощения и обобщения формы изображаемого объекта, укрупнения или уменьшения частей объекта, изменения количества деталей, природного цвета. Допустимо объединение различных частей стилизованного изображения позволяющего создать максимально выразительный образ, даже, если первично элементы этого изображения были скопированы с различных объектов природы или природной среды. Примером может служить изображение листа клена обобщенное до формы шестиугольника.

Главной целью художественной трансформации природных объектов является создание максимально выразительного образа, наполненного эмоциональностью, яркостью запоминания, недостижимых в реалистичном изображении.

Стилизованные изображения объектов растительного и животного мира иногда используются как элементы орнаментов, но чаще они объединяются в общую композицию с различными растительными формами или становятся частью стилизованного пейзажа.

Создание декоративного пейзажа следует начинать с осмысления его в целом. Выбранные в качестве мотива формы проходят сложный путь преобразования и трансформации. Как и любая декоративная плоскостная композиция, декоративный пейзаж, обычно выполняется в двухмерном пространстве. Все объекты пейзажа показываются с одинаковой точностью, четкостью, линейная и воздушная перспектива отсутствуют, задний и передний планы сближаются с общим средним. Законы декоративной композиции требуют четко и максимально выразительно передавать картины окружающей среды, отбрасывая все ненужное, второстепенное, все, что мешает выразительно передать состояние природы и конкретных природных явлений. Поэтому, убираем мелкие подробности, упрощаем форму объектов, сглаживаем рельефы гор, холмов, облаков, окружающей местности, обобщаем детали, проводим стилизацию (акцентируя и выделяя самые характерные детали пейзажа). После проделанной работы уточняем степень стилизации объектов композиции и среды, в которой они изображены. Степень обобщения и условности в стилизованном пейзаже может быть достаточно велика и доходить до абстракции, не переходя при этом границы жанровой узнаваемости. Цвет в декоративном пейзаже играет важную роль. Он может быть использован как с учетом реальной окраски объектов пейзажа, так и произвольно, в согласии с авторским замыслом.

Жанр натюрморт многообразен и показателен в процессе освоения приемов декоративной стилизации. Для создания декоративных стилизованных натюрмортов применяются общие методы и приемы декоративной стилизации. Основным требованием к созданию любого натюрморта является достижение полного единства группы изображаемых объектов. При этом в натюрморте единства стоит добиваться не только в создании изображения вообще, но и в свойствах каждого объекта, входящего в натюрморт (форма и размеры объекта, его цвет, цветовой оттенок, фактура и т.д.). Единство и гармония в натюрморте требуют тщательного расположения объектов на картинной плоскости с обязательным выявлением доминанты, позволяющей сгруппировать вокруг себя остальные объекты композиции. Доминантой в постановке натюрморта может быть, например, вертикаль доминирующего кувшина, выразительность подноса, используемого как задник постановки, своеобразие букета цветов и т.д. Эту доминанту стоит выделить и акцентировать, возможно, даже утрировать его пластику. Чтобы стилизация в натюрморте состоялась, он должен быть выстроен в едином плане, основанном на одной главенствующей композиционной идее. Декоративность в натюрморте может быть достигнута за счет изменения формы объектов, использования активных цветовых контрастов, введения декоративного контура и других приемов. Предельное упрощение и доведение до предметных символов изображаемых объектов, так же допустимо, как и усложнение формы и активного наполнения ее декоративными элементами, созвучными общей идее композиции. В процессе освоения приемов стилизации в композиции натюрморта можно отрабатывать на практике теоретические знания трансформируя реальные постановки в зависимости от поставленной учебной задачи. Например, можно взять за основу простые геометрические формы, рубленные, прямоугольные, с активной динамикой линий и контрастными цветовыми сочетаниями, заполненные упрощенным геометрическим декором. В процессе работы над декоративным натюрмортом можно использовать следующие способы трансформации изображаемых объектов:

- Уловив характерные качества объекта можно утрировать природную форму, доводя ее до максимальной выразительности – округлять округлое, вытягивать вытянутое, подчеркивать пластику предмета нанесением декоративного рисунка. Не следует заменять форму на другую, так как наиболее целесообразно исходить из пластики конкретного объекта.

- Возможно изменение пропорций как внутри одного предмета, так и между несколькими предметами композиции.

- Допустимы условности усиливающие восприятие композиционного замысла: предметы можно изгибать, преломлять их форму, наклонять в стороны, подвешивать в воздухе, устанавливать на мнимой плоскости, позволяющей видеть объекты в разных ракурсах, с нескольких точек зрения одновременно.

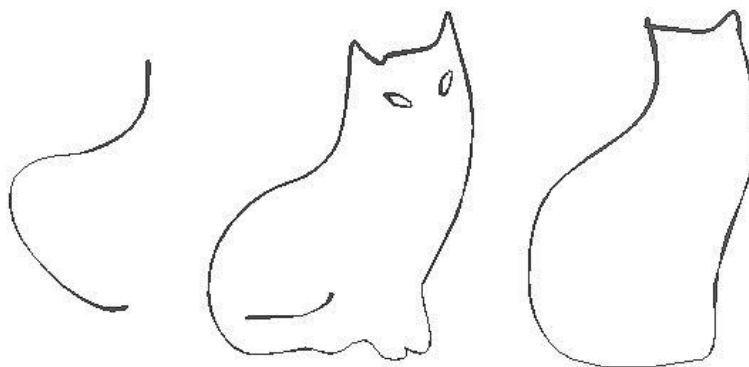
- При необходимости можно показывать перспективу, но делать это достаточно условно, избегая слишком реалистичных ракурсов, максимально усиливая выразительность композиции и предметов в ней.

- Можно передвигать предметы в композиции, менять их местами, добавлять или убирать необходимые детали изображения, дорисовывать драпировки, фрукты, необходимые для создания более выразительного образа, сохраняя при этом суть и узнаваемость постановки.

- Цветовое решение может быть максимально вариативным, в зависимости от поставленной задачи. Можно полностью сохранить цветовой колорит данной постановки, можно поменять тональные отношения, можно дополнить его цветовыми сочетаниями. Нецелесообразно полностью отказываться от цветовых тонов реального натюрморта, так как при его составлении учитывались принципы цветовой гармонизации и предметы подбирались по цвету.

Все вышесказанное необходимо для гармоничного решения поставленной учебной задачи и выполнения выразительной стилизации декоративного натюрморта.

С точки зрения изобразительной стороны процесс стилизации выглядит так. За основу берётся некий реальный объект, представляющий вполне определённый эстетический интерес, например, птица, зверь и т.д. В процессе создания образа птицы или зверя сначала выделяются те стороны пластики, внешней формы, которые составляют суть представления человека о данном объекте. Это вполне можно выразить одной линией, либо плавно изогнутой, либо подчёркнуто угловатой. То есть выделяется смысловая пластическая схема.

Далее форма обобщается, то есть упрощается, избавляется от второстепенных характеристик. Упрощение формы подчиняется выделенной схеме. Даже при высокой степени обобщённости зритель способен узнать прототип, если сохранена пластическая схема.

Приемы стилизации. Ряд данных изображений иллюстрирует процесс создания стилизованного изображения, используя реалистичный образ.

1) Реалистичное изображение.

Рис. 1

2) **Обрубковка** – превращение реалистичных изогнутых округлых плавных форм в резкие, более прямые и острые. Обрубковка, помогает выявить конструктивный характер формы.

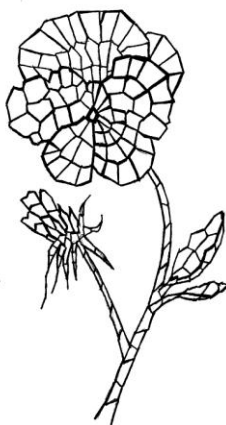

Рис. 2

3) **Геометризация форм** – преобразование конструктивных элементов реалистичной формы в геометрические фигуры, близкие по очертанию.

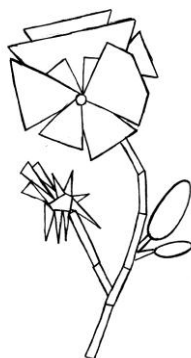

Рис. 3

4) **Замена главного.** Этот прием стилизации, идущий в непосредственной связи с приемом геометризация 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.).

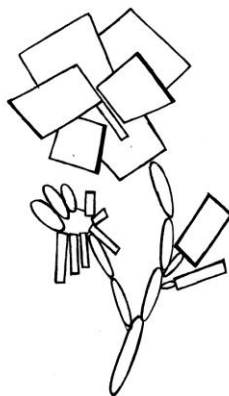

Рис. 4

5) **Трассировка формы** (точка, штрих). Изображение выполняется исключительно этими средствами стилизации (точкой и штрихом), где активно применяются их свойства (толщина, прозрачность, размер).

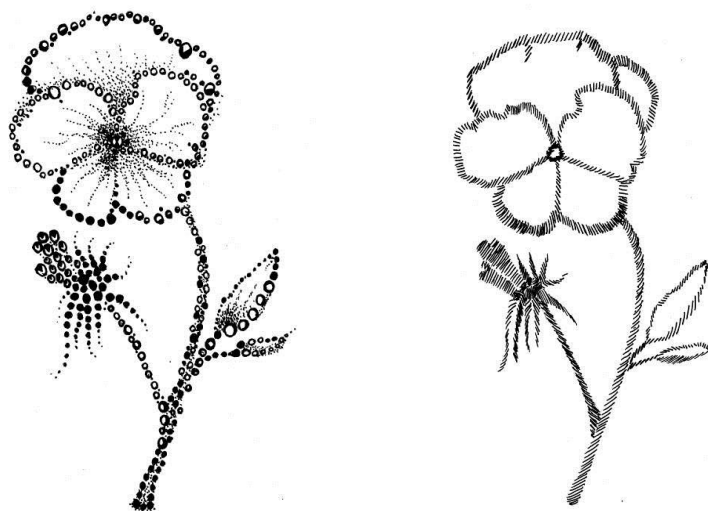

Рис. 5

6) **Силуэт**. Используя силуэт в качестве приема стилизации, можно добиться красивого контурного изображения. Силуэт – черное на белом и белое на черном.

Рис. 6

7) **Декор** – совокупность элементов, составляющих внешнее оформление, украшение объекта, формы, путем декоративных элементов и узоров. В качестве

упражнения предлагается выполнить декор внутри формы изображения и за пределами контура изображения.

Рис. 7

Упрощенность, лаконизм – характерная черта стилизованного рисунка. Чтобы стилизовать рисунок, нужно отобрать основные, характерные черты изображаемого предмета. Ими могут служить характерный объем отображаемого предмета, характерные линии и формы. Когда они найдены, начинается работа над стилизацией предмета.

Литература: [[10](#)— С. 10-14; [5](#)— С. 18, 253; [22](#)— С. 122].