

УДК 741.021

<https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/17>

Дмуховский В.В.

Нижевартовский государственный университет

г. Нижевартовск, Россия, hugo_vlad@mail.ru

СТИЛИЗАЦИЯ КАК МЕТОД ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА НА ПРИМЕРЕ ПРИРОДНОГО МОТИВА

Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы стилизации природных форм. Целью статьи является раскрытие закономерностей в изобразительном искусстве в процессе стилизации на примере природных форм и объектов. Проблема заключается в нахождении оптимальных форм, средств, приемов стилизации объектов природы. Актуальность статьи определяется разработкой последовательной и систематической методике формирования умений стилизации в изобразительном искусстве. В статье подчеркивается, что начинающий художник должен научиться воспринимать визуальные характеристики изображаемого объекта пятном, упрощенно, обобщенно, образно, декоративно, отвлекаясь от деталей. В изобразительном искусстве художниками используются элементы и мотивы, заимствованные из флоры и фауны, выделенные образами геометрических фигур или окружающих предметов. Подход в стилизации свойственен тогда, когда определенный, предметный образ природного мотива удерживается в естественном эскизе, зарисовке, наброске, несмотря на условность изображения.

Ключевые слова: стилизация, декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство, творчество, изображение, композиция, условность, упрощенность, обобщенность форм.

Изначально, способ образной стилизации впервые был обширно задействован участниками Мамонтовского союза в начале XX века. Дисциплина или же тема «Стилизация» была внесена в Строгановское училище неповторимым мастером этого метода — М.А. Врубелем, который в 1898 году был вызван для преподавания непривычных и новых дисциплин - «Стилизация растений» и «Упражнения в стилизации». С того времени данные курсы входят в программы современных, художественно — учебных заведений, определяя себя, как часть курса композиции. Поэтому от грамотного обучающего процесса зависит умения начинающих художников к способности в изобразительной деятельности, в частности, стилизации, как метода изобразительного искусства. «Задача педагога по изобразительному искусству — организовать процесс обучения таким образом, чтобы максимально раскрыть потенциальные возможности и художественно-творческие способности каждого обучающегося» [5].

Понятие «стилизация», объясняется как декоративное обобщение форм при помощи ряда определенных приемов, таких как;

- упрощения;
- обобщения рисунка;
- обобщения абриса;
- упрощения объемных и цветовых отношений.

Стилизация в декоративном искусстве это — логичный метод, размеренного построения целого. Чаще всего стилизация актуальна для орнамента, благодаря которой объект или предмет изображения преобразуется в сам мотив узора. Декоративное искусство использует элементы и мотивы, заимствованные из флоры и фауны, выделенные образами геометрических фигур или окружающих предметов. Отбирая эти мотивы, художник-писатель в соответствии с конкретной декоративной системой размещает, распределяет декор. Распределение этого декора зависит от украшаемой поверхности и желаемого эффекта. В истории декоративно-прикладного искусства часто предоставляется переработанный (преобразованный) растительный и животный мир. Данные мотивы мы встречаем в разных видах искусства: росписях, резном орнаменте, в вышивке и текстильном узоре и т.д. «Преобразование действительности — это поиск собственных решений в имеющихся условиях, творческий подход к решению задач» [8, с. 196].

Первоначальной стадией осознания природных мотивов, а также основной творческой концентрацией являются естественные зарисовки-эскизы. Основой данных эскизов и зарисовок должны быть свойственные, характерные признаки, которые выделяют и заостряют внимание на главных деталях природных мотивов. Делая эскизы зарисовок природных форм, не нужно неосознанно повторять природу, нужно ее изучать, отыскивать в зрительных образах мотивы и формы, способные вызвать креативный, творческий замысел, подключить фантазию. «Опыт при решении зрительных образов накапливается при наблюдении предметов декоративно-прикладного искусства, анализе их формы, пропорций, деталей» [6, с. 158]. Это будет неким стимулом к созданию художественного произведения.

Абсолютно каждый творческий процесс тесно переплетен с конкретными художественным абстрагированием, обобщениями, обнаружением схожих признаков, особенностей объектов или предметов. Художественная стилизация или же обобщение, может быть изобразительным и наоборот, прошедшее непосредственно через эмоциональные ассоциации. «Этот этап очень важен, потому что от того, как составлена композиция, насколько она гармонична и выразительна, будет зависеть конечный результат работы. Здесь важно определить размер изображения, что будет являться композиционным центром и какова общая идея изображения» [7, с. 325].

Изобразительный способ стилизации свойственен тогда, когда определенный, предметный образ природного мотива удерживается в естественном эскизе-зарисовке несмотря на условность изображения (рис. 1.).

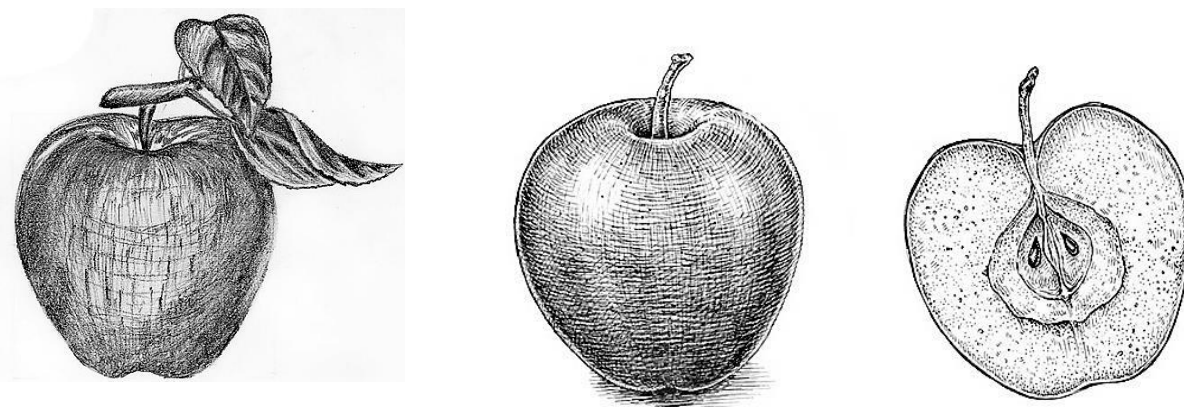

Рис. 1. Естественные зарисовки

Неизобразительный же способ художественной стилизации нуждается от автора в способностях к небольшому отвлечению от реальности, а также образному мышлению (рис. 2.).

Рис. 2. «Неизобразительный способ стилизации», отвлечение от реальности

Природные (натуральные) образы часто переживают довольно активную переработку, и данное действие приводит к тому, что изображение утрачивает свои изобразительные черты, детали. Рисунок становится условным, возникает орнаментальный образ, появляется некая абстрактность, которая ритмично переплетается с такими изобразительными средствами как: пятно, линия, точка, а так же обобщенными силуэтами природных форм. «Формирование замысла будущего произведения базируется на целенаправленном и осознанном наблюдении за окружающей действительностью, позволяющем накопить багаж образных представлений о явлениях реального мира, которые посредством переконструирования могут явить новый оригинальный образ» [9, с. 374]. Стоит помнить, что, несмотря на такую активную переработку, орнаментальный облик (образ) необходим, быть хотя бы отдаленно схож с изначальным объектом. Сходство, прежде всего, должно сохраниться в пластических и структурных особенностях. В процессе поисков эскизов-зарисовок природных мотивов и форм важно правильно определить нужные объекты, найти лучшую позицию, а в определенных моментах, скажем, вскрыть, разделить плод пополам для получения более конкретных образов. При работе над зарисовками природных форм необходимо выбрать нужные объекты, наиболее удачную точку зрения, а в некоторых

случаях, например, вскрыть, разрезать плод надвое для выявления наиболее характерных свойств, понять самое нужное, отсесть возможные случайности. Следственно вышесказанному происходит преобразование природных форм, мотива. «В своей творческой деятельности художник «подражает природе». Но подражает не столько в смысле «копирует», сколько, опираясь на познание объективной действительности, создает свою собственную художественную достоверность, соревнуясь с природой» [4, с. 228]. Определяются символические, условные декоративные свойства, усиливающие эмоциональное восприятие (рис. 3).

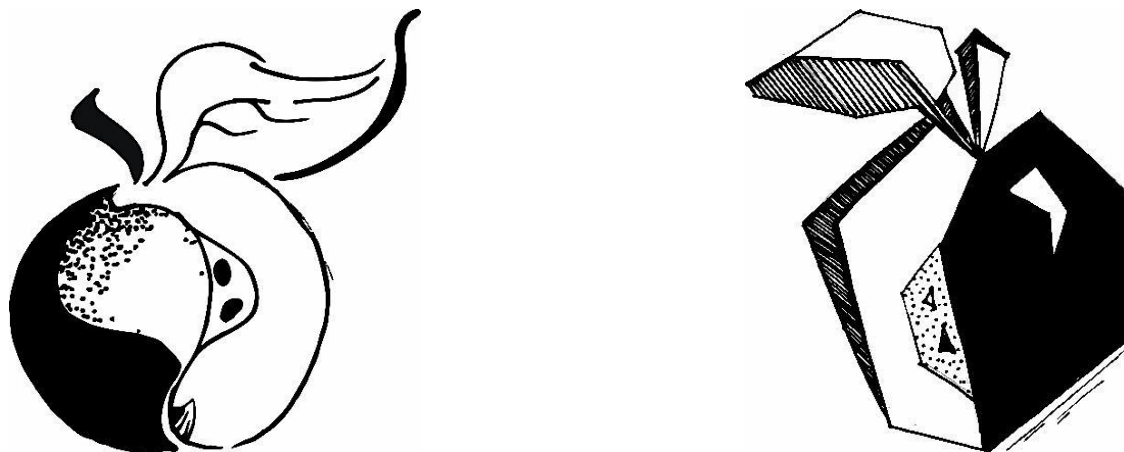

Рис. 3. Выявление некой абстрактности, переплетение с изобразительными средствами

Преобладающие моменты и черты, которые обнаруживаются при работе со стилизацией элементов и объектов декоративной композиции являются:

- простота форм;
- их обобщенность и символичность;
- эксцентричность;
- геометричность;
- красочность и чувственность.

Если рассматривать стилизацию на примере цветов, то можно увидеть частое использование и преобладание основных геометрических фигур таких как:

- треугольника;
- круга;
- прямоугольника;
- пятиугольника и т.д.

Так же на помощь приходят графические средства, с помощью которых художники могут изобразить индивидуальные «моменты» растения или даже определенного цветка.

Обобщенность и символичность изображаемых объектов и форм — все эти моменты очень характерны для декоративной стилизации. «Создание новой выразительной формы, эстетичной и привлекательной, предполагает наличие поискового этапа в проектировании, а выполнение эскизов — один из наиболее эффективных и рациональных способов поиска и демонстрации идей» [3, с. 149]. Данный метод предполагает намеренное отклонение от полной достоверности

изображения и его тонкости. Исключение из изображения всего «лишнего», незначительного, препятствующего ясному визуальному восприятию с тем, чтобы раскрыть весь смысл описываемых объектов, показать только главное и нужное, обратить интерес зрителя к закрытой до этого красоте и при этом вызвать определенные эмоции, является — методом стилизации.

Процесс преобразования (стилизации) в декоративные или орнаментальные элементы связанных с природой, прежде всего, связан с тем, чтобы добиться художественно-эстетических целей. Однако так же существенным является и то, что образ или мотив желательно сделать пригодным для выполнения в определенном материале, а так же технике. «При этом представление о модели, полученное при ее восприятии, всегда оказывается недостаточно полным без фиксации адекватного образа на изобразительной плоскости, т.е. восприятие модели должно проходить не само по себе, а в соответствии с условным языком конкретного художественного материала» [1, с. 167]. Например, определенный материал нуждается в декоре, в котором больше преобладает линейный рисунок (рис. 4).

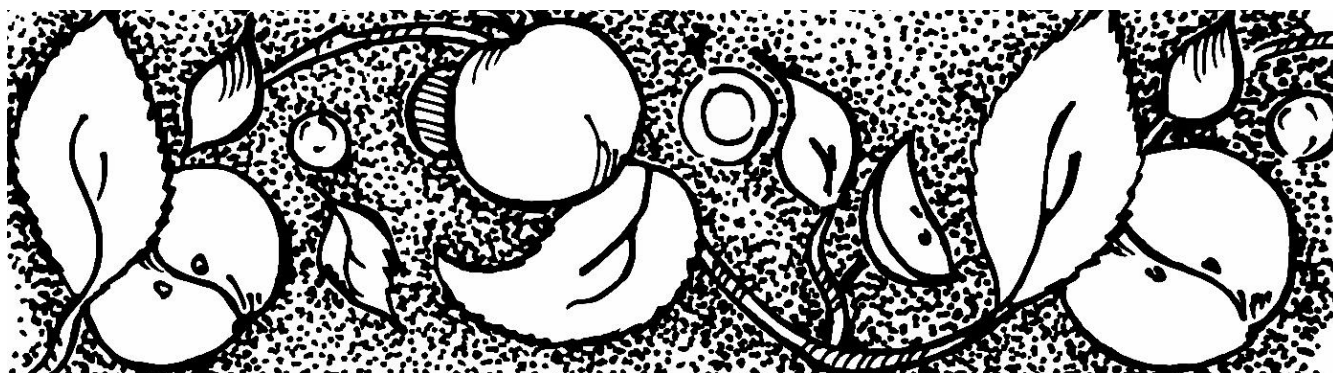

Рис.4. Орнамент в полосе

Из вышесказанного следует, что стилизация является неким видоизменением, в основе которого лежит переработка природного образа-мотива, при помощи такого метода как художественное обобщение, исключение «лишних» подробностей, «преобразованием-выпрямлением» линий контура. «Интересный момент в стилизации - это то, что переработанный объект может нести в себе какую-либо характеристику или свойство стилизуемого объекта» [2, с. 88]. Таким образом, итог всего — создать образ более доступный для наблюдателя, а также упростить его исполнения для художника.

Литература

1. Голосай А.В. Формирование образного представления в процессе изобразительной деятельности // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференция с международным участием. Нижневартговск, 2021. С. 167-173.

2. Дмуховский В.В., Полынская И.Н. Приемы стилизации природных форм // Наука и образование: векторы развития: Материалы международной научно-практической

конференции. Чебоксары, 2020. С. 84-89.

3. Егорова С.И., Савинов А.М. Разработка и апробация модели художественно-графической подготовки конструкторов изделий легкой промышленности // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2020. Т. 26. №3. С. 148-153.

4. Ересько Д.А. Восприятие предмета и образование формы в процессе формирования художественного образа // Научные труды магистрантов и аспирантов. Нижневартовск, 2020. С. 228-231.

5. Польшкая И.Н. Методы исправления ошибок в рисовании с натуры у школьников // Современные проблемы науки и образования. 2021. №1. С. 25.

6. Польшкая И.Н., Щуринова Т.В. Формирование умений у учащихся стилизации и декорирования изображения фауны на занятиях изобразительного искусства // Теоретические и прикладные аспекты развития современной науки и образования: Материалы III Всероссийской научно-практической конференции.. 2020. С. 153-159.

7. Русак В.С. Методика проведения уроков по созданию графических рисунков в технике сухая игла // Вопросы педагогики. 2020. №5-2. С. 324-328.

8. Цибинога Е.Г. Развитие творческих способностей учащихся на занятиях декоративно-прикладным искусством // Научные труды магистрантов и аспирантов. Нижневартовск, 2019. С. 195-198.

9. Шокорова Л.В. Мышление в материале как важнейшее качество художника-прикладника // Бизнес. Образование. Право. 2020. №2(51). С. 372-376.