

Комитет культуры администрации городского округа "Город Чита"

МБУ ДО "Детская школа искусств №6"

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД

Тема: «Графические техники как способ стилизации»

Выполнила:

преподаватель художественного отделения

Тетерина Ольга Олеговна

Чита 2022

Содержание

Введение	3
1. Основные выразительные средства графики и их использование в стилизованной композиции	4
2. Понятие стилизации	8
3. Методы, способы и приемы стилизации	10
Заключение	16
Список литературы	18

Введение

При изучении художественных предметов особое место уделяется графическому виду рисования, который связан с изображением на плоскости и основывается на развитом восприятии природных форм, а также на их отражении с помощью различных графических средств и приемов при создании художественного образа. Одним из важных средств создания художественного образа в процессе выполнения графического изображения является стилизация. В процессе обучения на уроках изобразительного искусства стилизация является определяющим фактором в ходе рисования природных форм, особенно на первоначальном этапе изображения. Вследствие этого необходимо отметить, что стилизация - это метод, при использовании которого у учащихся закладываются фундаментальные знания о действительности, формируются художественно-обобщенные представления о ее образном отражении, вырабатывается понимание особенностей национального стиля.

Таким образом, через исследование таких понятий как «графика», «стилизация» лежит необходимость в определении путей и методов доступной интерпретации их применительно к учащимся.

1. Основные выразительные средства графики и их использование в стилизованной композиции.

Точка как выразительное средство в графике.

Точка выделяется как графический акцент на плоскости. Несмотря на свои относительно малые размеры, обладает весьма широкими возможностями в построении стилизованной композиции. Очень часто именно она является центром всего ее строя.

Рассматриваемая в качестве композиционного средства, точка может фокусировать на себе внимание зрителя. Все зависит от выявленных в композиции ее свойств: расположения на плоскости, относительного размера, силуэта, плотности заполнения, яркости и др. В этом смысле она вплотную смыкается с другими графическими средствами построения композиции, их художественными свойствами.

Если точка резко отличается по свойствам от этих средств, она выделяется в композиции более всего. Если же приближается к ним, ее доминантное значение снижается. Тогда она включается в ряд прочих средств, составляя равнозначную часть, общей композиции.

Так художественные свойства точки прямо связываются со свойствами линии, пятна и цвета, образуя в целом гармонично организованную, графическую плоскость.

Пятно как выразительное средство в графике.

Пятно - ещё одно выразительное средство графики - понимается как место на какой-нибудь поверхности, выделяющееся только по цвету от остальной поверхности. Пятно как средство изображения достаточно часто используется без дополнительных средств в чистом виде. Именно с помощью пятна создается силуэт. Примером выразительности образов создаваемых, пятном/силуэтом выступают многие рисунки П. Пикассо. Специалисты отмечают условность силуэтного рисунка: «пятно двухмерно, оно не имеет ни объёма, ни пространства и не стремится к ним. Художник Г.И. Нарбут в своей

иллюстрации прибегает к открытой структуре рисунка: белая бумага не отделена рамкой, от этого рисунок кажется еще более условным, он словно висит в воздушном пространстве».

Пятно (тональное или цветное) имеет большое значение, как в набросках так и в зарисовках, так и в работе над эскизами композиции. Необходимость применения тонального пятна в качестве графического средства возникает главным образом при решении задач композиции: для выявления или подчеркивания объемности формы, для передачи ее освещенности, для показа силы тона в окраске формы, фактуры ее поверхности с целью передачи глубины пространства, окружающего объемную форму.

Тональное пятно используется и для того, чтобы уже в эскизе композиции решить тональные контрасты, которые закладывают основу выразительности. На силу звучания тонального пятна, образованного внутри контура параллельными или перекрещивающимися штрихами, влияют ширина штрихов и светлых промежутков между ними, свойства графического материала и техники нанесения его на изобразительную плоскость. Цветовые контрасты способны строить основу выразительности композиции.

Линия как выразительное средство в графике.

Линию, безусловно, можно рассматривать как одно из основных средств изобразительного искусства в целом. Линия - протяжённый и тонкий пространственный объект; в переносном значении - цепь связанных друг с другом объектов. Линия передает не только характер изображаемого предмета, но и эмоциональное состояние самого художника, поэтому она может быть решительной и смелой, порывистой и стремительной, неуверенной и робкой и т. п.

Сколь разнообразна эмоциональная «палитра» линии, можно увидеть на рисунках известных мастеров. Например, Сокольникова в своей работе предлагает характеристику линий разных авторов: А. Матисс широкими спокойными линиями рисует абрис женского лица. Плавная и спокойная, гармоничная линия, проведенная уверенной рукой, говорит о творческом

благополучии автора. Рисунки В. Ван Гога, П. Филонова, М. Врубеля отличает нервное восприятие мира, но сколь различна линия у этих мастеров: взволнованно-яркая у Ван Гога, жесткая и яростная у Филонова, трепетно-прерывистая у Врубеля. А.П. Иванов в своем научном труде отмечает, что у Врубеля, прежде всего, поражает совершенно особенное понимание формы предметов поверхности, их ограничивающие, изобилуя резкими изломами, образуют дробное сочетание сходящихся под двугранными углами плоскостей; их контуры представляют собой ломаные линии, прямые или близкие к прямым, и весь воспроизводимый образ носит странное сходство с грудой сросшихся друг с другом кристаллов.

Линия лежит всеми своими точками на поверхности листа бумаги и этим как бы удерживает изображение в пределах формата, подчеркивая двухмерность плоскости. Контурная линия заключает форму предмета. Несмотря на то, что на плоскости проведены только линии, создается впечатление, что внутри контура тон изображенного предмета темнее или светлее, чем окружающий его фон плоскости. Возникает иллюзия силуэта предмета светлым пятном на фоне, кажущемся темнее, чем он есть на самом деле. Более того, линейный рисунок может передать впечатление объема предмета. Это достигается, во-первых, тем, что линия строит форму в пропорциях и перспективе, во-вторых, тем, что линия изменяется по своей толщине, а, следовательно, и по силе звучания. Даже незаконченная, она способна выполнять одновременно несколько функций: отграничивать форму, компоновать изображение, определять характер и движение всей формы, ее пропорции и т.д. Плавность, текучесть и направленность линий при нанесении контура позволяют выявить пластические качества формы.

Практическую работу над композицией чаще всего начинают с линейного рисунка. В нем находят отражение и последующие, более проработанные эскизы композиции.

Штрих как выразительное средство в графике.

Штрих в теории искусства определяется как тонкая черта, линия. Возможности штриха в графике исключительно богаты - с его помощью можно передать и фактуру предмета, и светотеневую моделировку, и время дня или года, и настроение автора. В зависимости от нажима карандаша, пера с тушью штрих становится тёмным или светлым, мягким или жёстким. Пластические качества штриха дают разнообразные художественные возможности. Рядом параллельных или перекрещивающихся в разных направлениях штрихов создаётся так называемое штриховое тональное пятно требуемой силы.

Штриховые линии могут быть длинными, короткими, толстыми по желанию рисующего, постепенно и плавно переходить в тонкие, едва заметные «паутинки». Различная толщина штриховых линий в световой и теневой частях объемной формы позволяет передать глубину пространства. Множество параллельных или перекрещивающихся штриховых линий создают так называемое штриховое тональное пятно требуемой силы. Наряду с линией штрихи используются в процессе первоначальной разработки композиции.

Таким образом, точка, линия, пятно и штрих являются важнейшими элементами графического изобразительно-выразительного языка рисунка. Точка обладает весьма широкими возможностями в построении стилизованной композиции. Она является центром всего ее строя. С помощью линии решаются пространственные задачи, передается впечатление объема предмета, строя форму в пропорциях и перспективе. Пятно используется для изображения или подчеркивания объемности формы, освещенности предмета, силы тона, фактуры, глубины пространства. Различная длина штриховых линий в световой и теневой частях объемных форм позволяет передать глубину пространства и объем предметов. Мастерство художника определяется не только умением пользоваться всеми средствами, но и стремиться к созданию максимальной выразительности образа. Средства выражения в графике позволяют передать веселое и грустное, торжественное и смешное, они могут звучать ярко, бледно, лаконично, в зависимости от задумки художника, поставленных задач, размера

произведения, степени условности, степени детализации изображения, добиваясь основного качества рисунка - выразительности.

2. Понятие стилизации.

В энциклопедическом словаре стилизация в изобразительном искусстве трактуется как «представление предметов, фигур в условно упрощенной форме». Предельная обобщенность, даже схематичность формы и подчеркнутость основных деталей характерны для рисунка, выполненного методом стилизации. Стилизация как один из художественных методов является способом отражения объектов действительности в процессе их творческой переработки и видоизменения при максимально или минимально возможном или необходимом художественном обобщении. Обобщение является определяющим фактором в ходе выполнения стилизации. Под «обобщением» в философской литературе подразумевается логический процесс перехода от единичного к общему, от менее общего к более общему.

Стилизация - это особая форма обобщения, упрощения объектов действительности с учетом временных и пространственных характеристик, с учетом стиля.

Таким образом, стилизация представляет собой процесс формообразования, основанный на творческой переработке, видоизменении объектов и явлений окружающей действительности при наибольшем художественном обобщении. В основе стилизации как творческого метода лежит такое понятие как «обобщение». Обобщение включает в себя различные формы отражения окружающей действительности в процессе изобразительной деятельности путем упразднения деталей и выявления наиболее характерного в объектах и явлениях окружающей действительности для создания выразительного художественного образа. Обобщение, которое ведет к упорядочиванию понятий и приведению их к простой, упрощенной структуре, использовалось и используется на протяжении всего развития изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Обобщенное видение природы проходит через все процессы познавательной деятельности художника (восприятие,

мышление, память, воображение), выявляет наиболее характерные особенности изображаемого объекта и создает полноценный художественный образ в процессе рисования. Поэтому проблема обобщенного видения природы является актуальной для всех видов рисования: натурального, декоративного, тематического и др.

Основные общие черты, возникающие в процессе стилизации у объектов и элементов в графике - это простота форм, их обобщённость и символичность, эксцентричность, геометричность, красочность, чувственность. В первую очередь, стилизации свойственна обобщённость и символичность изображаемых объектов и форм. Этот художественный метод подразумевает сознательный отказ от полной достоверности изображения и его подробной детализации. Метод стилизации требует отделить от изображения всё лишнее, второстепенное, мешающее чёткому визуальному восприятию с тем, чтобы обнажить сущность изображаемых объектов, отобразить в них самое главное, привлечь внимание зрителя к скрытой до этой красоте и вызвать у него соответствующие яркие эмоции.

Очень часто из нескольких характерных признаков стилизуемого объекта выбирается какой-то один и делается доминирующим, а другие характерные особенности объекта смягчаются, обобщаются или даже полностью отбрасываются. В результате происходит сознательное искажение и деформация размеров и пропорций изображаемых натуральных объектов, целями которой являются: увеличение декоративности, усиление выразительности (экспрессии), облегчение и ускорение восприятия зрителем авторского замысла. В этом творческом процессе самопроизвольно возникает ситуация, при которой чем ближе изображение приближается к сущности природы объекта, тем оно становится всё более обобщённым и условным. Как правило, стилизованное изображение, можно затем легко превратить в абстрактное.

В основе всех видов и методов стилизации природных объектов лежит единый изобразительный принцип - художественная трансформация реальных

природных объектов с помощью самых различных изобразительных средств и изобразительных приёмов. Чаще всего такая трансформация производится с помощью изменения и упрощения формы реальных объектов флоры и фауны, укрупнения или уменьшения характерных частей этих объектов, изменения количества характерных деталей объектов в большую или меньшую сторону, изменения природного цвета объектов.

Стилизацию можно подразделить на два вида:

а) внешняя поверхностная, не имеющая индивидуального характера, а предполагающая наличие готового образца для подражания или элементов уже созданного стиля (например, декоративное панно, выполненное с использованием приемов хохломской росписи);

б) декоративная, в которой все элементы произведения подчинены условиям уже имеющегося художественного ансамбля (например, декоративное панно, подчиненное среде интерьера, сложившегося ранее).

3. Методы, способы и приемы стилизации.

Обобщение и упрощение являются определяющими факторами в декоративном рисовании. Обобщение — это мысленное объединение сходных по каким-либо признакам и качествам объектов и явлений действительности, помогающее лучше всего выразить художественную идею. «Обобщение — одно из важнейших средств познания, позволяющее извлекать общие принципы (законы) из хаоса объектов и явлений, унифицировать их в “единой формуле” и отождествлять их с множеством различных вещей и событий». В стилизации методы обобщения и упрощения применяются для усиления декоративного образа.

Выделяют следующие способы художественного обобщения:

— типизация — выявление наиболее характерного и общего, присутствующего в реалистических предметах, посредством опускания одних черт объекта и упрощения других;

— индивидуализация — выделение индивидуальных примет и признаков, отсеивание всего лишнего и незначительного, мешающие выявить и передать сущность конкретного объекта;

— идеализация — предельное акцентирование на каких-либо сторонах или индивидуальных качествах объекта;

— гиперболизация — намеренное преувеличение художественной образности, экспрессивности изображаемого объекта, позволяющее достичь единства фантастического и реалистического;

— схематизация — упрощение формы до простых геометрических фигур и создание художественного образа на основе их комбинаций;

— комбинирование — сочетание и перегруппирование элементов;

— агглютинация — совмещение или склеивание различных, несоединимых частей вместе;

— акцентирование — подчеркивание характерных черт, признаков, сторон, свойств;

— метафора — перенос смыслов и черт одушевленных предметов на неодушевленные.

Способы и приемы, применяемые при стилизации.

Наиболее часто и плодотворно применяемые в стилизации объектов способы рисования — это геометризация и трансформация формы.

Геометризация формы направлена на выявление за внешними очертаниями предмета его конструкции в виде упрощенных фигур или плоскостей. Этот способ рисования обуславливается пониманием, что в основе любой формы присутствуют элементарные геометрические тела (квадрат, треугольник, шар) и комбинации таких тел. В основе простого по своей форме предмета лежит одна геометрическая фигура, в предмете более сложной формы — несколько геометрических фигур. Фигуры животных или человека, изначально воспринимающиеся неопределенными, также в своей основе имеют несколько геометрических фигур и называются комбинированными.

Художник и педагог Д. Н. Кардовский отмечал: «Изучающий рисунок должен в своей работе руководствоваться формой. Что же представляет собой форма? Это масса, имеющая тот или иной характер, подобный геометрическим телам: кубу, шару, цилиндру и т.д. Форма живых натур, конечно, не является правильной геометрической формой, но в схеме она тоже приближается к этим геометрическим формам».

Поэтому, прежде чем приступить к изображению любого объекта, необходимо проанализировать, из каких геометрических форм он состоит. Например, при изображении чайника, следует представить его форму в виде простейших геометрических тел: основное тело — это прямоугольник, носик — усеченный конус и т.д. Такая «обрубковка», как метод обобщения формы, позволит визуально представить конструкцию предмета, его внешнее очертание, соотношение деталей по отношению друг к другу. Аналитический разбор формы предмета на простые составляющие позволяет не только понять и правильно изобразить данный объект действительности в процессе академического рисования, но и создать в дальнейшем выразительный декоративный образ путем сознательного отбора главного и характерного в объекте.

Следует отметить, что в стилизации геометрическим способом достаточно сложно достичь художественной выразительности образа и его визуальной целостности. Статичность и жесткость геометрических элементов требует особенных композиционных взаимодействий и тонкого художественного чутья при их составлении. «Сам по себе геометризм, с его точностью и строгостью языка, еще не является гарантом достижения композиционной гармонии и той необходимой степени художественно-образной выразительности, которая требуется для создания эстетически ценного декоративного произведения».

Выделяют два типа геометризации изображения:

- криволинейный изгиб — тип мягкий, пластичный;
- прямолинейный излом — тип жесткий, рубленый.

Каждый тип геометризации требует применения разных форм линий и декора.

Геометрический способ рисования довольно часто применяется в совокупности с комбинаторным методом. Комбинаторика — это прием нахождения различных соединений (комбинаций) и размещений их в определенном порядке. Комбинаторный метод предполагает изменение морфологических качеств объекта (формы, конфигурации, размеров, расположения частей и т.д.). К числу таких изменений относятся:

- перестановки (размещение) частей или элементов целого;
- изменение качеств и количества элементов, образующих целое (агглютинация);
- изменение материала, фактуры и цвета.

Перестановки — это объекты, содержащие элементы, одинаковые по количественному и качественному составу, но различные по порядку и расположению этих элементов. Перестановки — наиболее многочисленные в комбинаторных преобразованиях соединения.

Трансформация — это изменение формы предмета: округление, вытягивание, увеличение или уменьшение в размере отдельных частей, подчеркивание угловатости, изменения природного цвета объектов и т.д. Цель художественной трансформации — превращение реальных форм в абстрактные, наделенные высокой выразительностью и эмоциональностью.

Трансформацию любого объекта предваряет рисование с натуры, помогающее понять движение фигуры, ее характер и конструкцию, принцип естественной орнаментации (орнамент оперения птиц, рисунок на крыльях бабочки и т.д.).

К принципам трансформации относятся:

- преобразование объемной пространственной формы объекта в плоскостную;
- утрирование природной формы до максимальной остроты (гиперболизация). Но при любой деформации объекта (удлинение, расширение,

укорачивание и т.д.) нецелесообразно полностью отходить от натуральной формы предмета — изменять округлую форму на квадратную и наоборот;

— внесение различного рода условностей, таких как изгибы, преломление и расчленение формы, видоизменение ее наклонов, оживление предмета, подвешивание в воздухе, изображение одного и того же объекта с разных точек зрения и т.д.;

— объединение различных творчески видоизмененных частей в единое целое. Например, в изображении цветка конкретного растения можно использовать отдельные детали, присущие другим растениям.

При трансформации формы особое значение следует уделить тем участкам, где присутствуют изломы и изгибы, неравномерность которых позволяет выявить движение и усилить динамику. Также можно создать и обратное преобразование, превратив изначально присутствующие динамические признаки формы в статические. Таким образом, трансформация реалистических объектов позволит создать выразительный и лаконичный образ в соответствии с композиционной логикой и художественной целесообразностью.

К декоративному способу рисования относится прием оверлеппинга, позволяющий создать определенный пространственный эффект посредством наложения одной формы на другую или частичного их совпадения. Элементы композиции, соприкасаясь друг с другом, должны располагаться так, чтобы они зрительно воспринимались как согласованные, но не связанные друг с другом и расположенные в разных плоскостях.

Прием оверлеппинга может выполняться двумя способами. В первом случае один объект располагается впереди другого, и контур его изображается полностью. Объект, расположенный на дальнем плане, частично перекрывается, и контур его прерывается в двух местах (точках пересечения объектов) объектом, размещенным впереди. Следовательно, объект, имеющий непрерывный сплошной контур, будет восприниматься находящимся впереди другого, а объект с прерванным контуром как бы расположенным на заднем

плане. Воображение человека достраивает не только форму, но и пространство, глубину: если один предмет перекрывает другой, значит, между ними есть пространство и расстояние.

Во втором случае один объект находится впереди другого, но контуры обоих предметов изображаются полностью в связи с тем, что одно и то же пространство принадлежит сразу двум объектам или нескольким (группа предметов). В результате возникает неопределенность восприятия, и оба объекта кажутся одновременно целыми и находящимися и на переднем плане и сзади.

Оверлеппинг часто применяют в сочетании с членением изобразительной плоскости на части и введением тональных или цветовых контрастов. При членении плоскости следует учитывать структурные линии изображаемых объектов. Если структурные линии совпадают, увеличивается впечатление целостности. Минимальное или, наоборот, максимальное наложение плоскостей создает впечатление напряженности, в котором объекты как бы стремятся изменить свое местоположение в одной из двух крайностей: либо полного совпадения, либо размежевания (при минимальном наложении). Чтобы уменьшить напряженность в композиции и сохранить общую схему группировки объектов, следует подвинуть их в сторону совпадения структурных линий с изображением. Например, центр округлого предмета можно сделать совпадающим с углом квадрата или расположить на одной из его осей, что внесет элемент стабильности. Также действие оверлеппинга можно максимально усилить за счет введения тональных или цветовых контрастов в местах наложения одного объекта на другой. Поскольку оверлеппинг обладает свойством упразднять части зрительно воспринимаемого объекта, сохраняя при этом целостность последнего, он тем самым является желанным средством для художников, стремящихся показать физическую целостность предметов.

Заключение

Графические техники в стилизации - это специфический процесс формообразования в художественно-творческой деятельности, основанный на творческой переработке, видоизменении объектов и явлений окружающей действительности посредством художественного обобщения с учетом национальных традиций и материала. Художественное обобщение является одним из главных формообразующих факторов, которое расширяет выразительные возможности стилизованного изображения в графике.

Рассмотрев основные выразительные средства графики можно сделать вывод, что важнейшими элементами графического изобразительно-выразительного языка рисунка являются точка, линия, пятно и штрих. Точка является центром всего строя стилизованной композиции в графике. Линия помогает решать пространственные задачи, передавая впечатление объема предмета, строя форму в пропорциях и перспективе. Пятно используется для изображения или подчеркивания объемности формы, освещенности предмета, силы тона, фактуры, глубины пространства. Различная длина штриховых линий в световой и теневой частях объемных форм позволяет передать глубину пространства и объем предметов.

Когда в процессе выполнения стилизации возникает необходимость усилить и углубить содержание декоративного образа, художник прибегает к различным способам художественного обобщения, среди которых можно назвать следующие: геометрическое обобщение, силуэтное обобщение, знаковое обобщение.

Стилизация – это декоративное обобщение и выделение характерных особенностей объектов с помощью ряда условных приемов. Можно упростить или усложнить форму, цвет, детали объекта, а также отказаться от передачи объема.

Цель стилизации – сделать объект более выразительным, понятным и узнаваемым для зрителя. В работе над стилизацией мотивов особая роль принадлежит линейному рисунку, так как линия наиболее остро передает все

нюансы пластической формы, особенности переходов одних элементов в другие, ритмическое движение этих элементов. Однако некоторая скупость линейного языка может привести к сухости и даже к схематизму

При линейной трактовке мотива различают три решения:

- применение тонких линий одинаковой толщины;
- применение толстых линий одинаковой толщины (если рисунку нужно придать активность, напряженность, монументальность);
- применение линий разной толщины. Такое решение обладает большими изобразительными и выразительными возможностями, но является довольно трудным. Для достижения целостности линии одной толщины должны объединяться, образуя свой узор в композиции, который должен противостоять узору линий другой толщины. А точнее, это должна быть композиция из линий разной толщины.

Хочется отметить, что стилизация в декоративно-прикладном искусстве – это способ создания нового художественного образа, имеющего повышенную выразительность и декоративность. Работа над стилизацией помогает развить образно-ассоциативное мышление, художественный вкус и творческие способности.

Список литературы.

1. Бисенгалиев, В. Неизвестная русская графика: 131 нотная обложка / В. Бисенгалиев. - М.: Контакт-Культура, 2016. - 144 с.
2. Берделей, О.В. Шедевры графики [Текст] / О.В. Берделей. - М. - 2005. - 201 с.
3. Бялик, В.В. Графика [Текст]: учеб.для вузов / В.В. Бялик. - М.: Академия. - 2010. - 215 с.
4. Григорьева, И. В. Линия в декоративной композиции [Текст] / И.В. Григорьева // Изобразительное искусство в школе. - 2014. - №10. - С. 5-12.
5. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция [Текст]: учеб.пособие для студ. вузов / Г.М. Логвиненко. - М.: Владос. - 2019. - 224 с.
6. Обеднина С. В., Быстрова Т. Ю. Форма как основной и специфический продукт дизайна // Труды Академии технической эстетики и дизайна. 2015.№ 2. С. 8.
7. Соколова, Е.О. Стилизация как средство создания художественного образа в процессе натурального и декоративного рисования [Текст]: дис... канд. ист. наук: 17.01.10: защищена 22.04.10: утв. 15.05.10 / Елена Олеговна Соколова. - М.: Изд-во МГУ, 2015 - 244 с.
8. Третьяков, Н. Н. Образ в искусстве: основы композиции [Текст]: учеб.пособие для высш. худ. образоват. учреждений / Н.Н. Третьяков. - Козельск :Свято-Введенская Пустынь. - 2019. - 267 с.