

<https://doi.org/10.52387/1811-5470.2022.3.10>
CZU: 378.015:7.0

МЕТОД СТИЛИЗАЦИИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ И ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ У ХУДОЖНИКА, ДИЗАЙНЕРА

Наталья ПАРХОМЕНКО,
доктор экономических наук, профессор,
Национальный Экономический Университет
имени Семена Кузнеця, Харьков, Украина
ORCID iD: 0000-0001-8776-6970

Константин ПАРХОМЕНКО,
преподаватель
Государственная Академия
Культуры и Искусств им. М. Матусовского, Луганск, Украина
ORCID iD: 0000-0002-2885-779X

Аннотация. В статье описывается метод художественной стилизации. Рассматривается вопрос стилизации как одного из приемов организации художественного образа. Определена сущность метода стилизации. Выявлена важность и обоснована роль художественной стилизации в системе художественного образования.

Раскрыты положительные стороны метода стилизации. Доказано, что основой для становления профессиональных качеств художника, дизайнера является рисунок. Академический рисунок является основным средством в решении творческих задач. Проанализирована взаимосвязь между рисованием с натуры и стилизацией. Даны определения «Стиль» и «Стилизация».

Описана необходимость поиска и внедрения новых, эффективных методов, приемов и методик в систему художественного образования. Раскрыта важность систематической анализирующей деятельности при выполнении заданий.

Рассмотрена проблема и обоснована важность развития образного мышления у художников, дизайнеров. Проанализированы научные работы по стилю и стилизации, методам и приемам стилизации, развитию художественно-образного мышления.

Сформулирована сущность стиля Э. Х. Гомбрихом. Дана характеристика о стиле Г. Вёльфлиным. Раскрыто значение цельности стилизованной композиции В. П. Шестаковым. Представлено высказывание о сущности искусства А. К. Богомазовым. Раскрыто понятие живописному изображению как процессу переосмысления Н. А. Косенко. Е. И. Игнатьевым раскрыта суть обычного «видения» и художественного «видения» объекта. Охарактеризована стилизация Г. М. Логвиненко. Доказано, что стилизация может создаваться на основе ранее увиденных и сохраненных сведений об окружающей действительности. Описано, что необходимо для выработки декоративного видения.

Сделан вывод о важности метода стилизации в процессе обучения и для становления профессиональных качеств художника, дизайнера.

Ключевые слова: академический рисунок, стилизация, ассоциативно-образное мышление, художественный образ, стиль, дизайн, форма и замысел, профессионализм.

STYLIZATION METHOD AS A WAY OF FORMING VISUAL LITERACY AND FIGURATIVE THINKING IN AN ARTIST, DESIGNER

Abstract. The article describes the method of artistic stylization. The issue of stylization as one of the methods of organizing an artistic image is considered. The essence of the styling method is defined. The importance and substantiation of the role of artistic stylization in the system of art education is revealed. The positive aspects of the stylization method are revealed. It is proved that the basis for the formation of the professional qualities of an artist, designer is drawing. Academic drawing is the main tool in solving creative problems. The relationship between drawing from nature and stylization is analyzed. The definitions of "Style" and "Stylization" are given. The necessity of searching for and introducing new, effective methods, techniques and techniques into the system of art education is described. The importance of systematic analyzing activity in the performance of tasks is revealed. The

problem is considered and the importance of the development of figurative thinking among artists and designers is substantiated. Scientific works on style and style formation, methods and techniques of stylization, development of artistic and figurative thinking are analyzed. The essence of style was formulated by E. Gombrich. G. Wölfflin characterizes the style. The value of the integrity of the stylized composition is revealed by V. Shestakov. A statement about the essence of art by A. Bogomazov is presented. The concept of pictorial representation as a process of rethinking N. Kosenko is disclosed. E. Ignatiev reveals the essence of the usual "vision" and the artistic "vision" of an object. The stylization of G. Logvinenko is characterized. It is proved that stylization can be created on the basis of previously seen and stored information about the surrounding reality. It is described what is necessary to develop a decorative vision. The conclusion is made about the importance of the stylization method in the learning process and for the development of the professional qualities of an artist, designer.

Keywords: *academic drawing, stylization, associative-figurative thinking, artistic image, style, design, form and intention, professionalism.*

Модернизация политических, социальных и экономических процессов в мире затрагивает все сферы человеческой деятельности. Безусловно, все события влияют и на сферу образования, которая требует существенных трансформаций.

Неотъемлемой частью развития общества XXI века и одной из лидирующих сфер художественной культуры является дизайн. В связи с необходимостью обеспечения жизнедеятельности человека, отражением его духовных и материальных потребностей, дизайн затрагивает ряд психологических механизмов информационного влияния. В результате этого, происходит поиск новых форм, пространств и пластических образов.

Актуальность данной статьи обуславливается тем, что в период активного развития возникает потребность в людях, которые способны решать с помощью нестандартного творческого мышления ряд задач. Дизайнеру, для того, чтобы стать конкурентоспособным, необходимо овладеть базой профессиональных знаний и раскрыть в себе «глобальное» дизайн-мышление.

Профессиональная подготовка будущих дизайнеров имеет социокультурное значение.

С активным внедрением в образовательный процесс ряда дисциплин, которые имеют непосредственную взаимосвязь с современными компьютерными технологиями и техниками, возникает необходимость поиска «новой» системы и методики преподавания академических дисциплин.

Методология. Развитию профессиональных качеств дизайнера способствует дисциплина «Академический рисунок».

«Академический рисунок» является одной из фундаментальных дисциплин, способных научить мыслить формой, раскрывать конструктивное строение и пластическую основу, благо-

даря которой происходит взаимодействие всех частей изображаемого. Дисциплина «Академический рисунок» помогает развить художественный вкус, сформировать пространственное видение.

Рисунок – это форма общения, обмен идеями и носитель информации. Для постановки и решения творчески-креативных задач необходимо понимание конструкции, объема и формы объекта.

Следует отметить, что для профессионального становления дизайнера освоение только академической базы является недостаточной. Изучение натуры и реалистическое отображение на плоскости действительности является фундаментальным в образовательном процессе, но следующая ступень для профессиональной подготовки направлена на развитие ассоциативно-образного мышления, интуиции и воображения.

В последнее время, метод стилизации занимает одно из лидирующих мест в профессиональном художественно-эстетическом образовании. Повседневная жизнь обретает и требует «новейших» подходов, видения и взглядов, возрастают требования к услугам, товарам, окружению. Формируется иное сознание, ориентированное на символическое звучание.

Метод стилизации является переходным от реалистического изображения к условно-декоративному, что является наиболее эффективным средством раскрытия художественного образа. С помощью пластичной переработки реально существующих предметов и наделение объекта символическим звучанием с «глубокой» смысловой нагрузкой происходит раскрытие образа.

Создание «новейшего» образа, наделенного ясной выразительностью и пониманием об объекте с «острым» отображением основной идеи и является целью стилизации.

Голубева О.Л. определяет, что «художественный образ — это выражение творцом своего “Я”, своего ощущения, личного видения предмета, явления, окружающего мира. Это внутреннее состояние, душевный настрой художника, остро чувствующего, пропускающего через себя и передающего зрителям свое понимание действительности» [3].

Охарактеризуем и дадим значение понятию «Стиль».

Стиль — это фундаментальная категория искусства, выражающая идейную сущность художественного творчества через взаимосвязь содержания и формы, изобразительных приемов, однородности предметной среды, идей, взглядов и мировоззрения, как отдельной личности, так и целой эпохи [15]. Понятие «Стиль» взаимосвязано с понятием «Стилизация».

Стилизация — это один из художественных методов изобразительного искусства, основанный на способе творческой интеграции осмысления и отражения окружающей жизни, отличном от реалистического [15, с.11]. Стилизация – это не технический прием, который можно просто применить или не применить к натуре, а процесс осмысления, анализа и изучения природы [15].

Творческая стилизация — это воплощение художественного образа с ярко выраженной выразительностью и декоративностью, созданного на основе авторской переработки реалистических объектов с обязательным элементом новизны [15, с.12].

Творческая стилизация является одним из действенных, активных методов изобразительного искусства, который основывается на способе, контрастном от реалистического и направленным на интеграцию переосмысления и отображения окружающей жизни посредством различных форм.

Каждый автор находит определенную образную форму, художественно-пластический язык, которые помогают передать сущность предмета, явления. Каждый автор имеет индивидуальный почерк и он не может быть похож на другие художественные языки.

Следует отметить, что творческая стилизация – это создание образа, основанного на реальном объекте, который наделен определенными свойствами выражающими структуру и художественно-языковую взаимосвязь с эпохой. Это «новый» объект, которого уже не существует в реальной среде.

Стилизация в дизайне — это возможность на основе выявленной структуры и конструктив-

ных особенностей изображаемых предметов и форм (набора, комплекса, ансамбля, среды) создать лаконичный, предельно обобщенный и выразительный художественный образ проектируемого объекта.

Стилизация применяется в разработке фирменного стиля, логотипа, пиктограмм для нового программного пакета, полиграфической продукции.

На основе стилизации происходит художественно-образная трансформация разнопланового реального объектного содержания в обобщенную, смысловую и гармоничную форму.

Основной целью стилизации является преобразование реалистической формы в выразительный объект. Для того, чтобы передать выразительность, необходимо сконцентрироваться на характерном и формообразующем.

Ожидаемые результаты. Стилизация может максимально упростить объект, доведя до символа, а может и усложнить форму, наполнить изображение декоративными элементами при условии, если это созвучно основной идее построения композиции [4, с. 146].

Метод стилизации позволяет отказаться от излишней детализации, которая мешает пониманию общей конструкции объекта и раскрывает глубину мысли, но при этом может работать и детализация, которая передает и дополняет пластичность и усиливает звучание основной идеи.

Профессия дизайнера, прежде всего, связана с возможностью и владением использованием воображения с применением логического, творческого мышления. Для качественной работы дизайнер должен объединять в себе различные профессиональные компетенции, обладать определенным мышлением, основанным на его профессиональной деятельности, развивать все ранее перечисленное на ранних этапах обучения, для того чтобы в итоге результат, к которому он стремился, был качественным [13].

Создание стилизованного образа требует от художника, дизайнера чувствительного строя, а также владения средствами художественного обобщения формы.

Процесс обобщения формы образа основывается на таких составляющих, как: упрощение визуальных и концентрация содержательных характеристик формы; извлечение изменчивых и несущественных признаков и выявления характерных узнаваемых элементов формы.

Метод стилизации позволяет достичь максимальных результатов в художественной системе и добиться выразительности.

Форма является связующим звеном между дизайнером и потребителем, с помощью которой, передается необходимая информация о продукции.

Основная операция стилизации — это формализация объемно-пластических, колористических, графических мотивов, их упрощение, обобщение, организация в целях достижения желаемого смыслового и декоративного впечатления, стилевой выразительности [10, с.56].

Дизайн, несомненно, в основе своей имеет синкретическую природу. Дизайн – это и поиск, открытие, это и создание, и изобретение. Это абстрактный, символический мир, но это и реальный мир с системами, необходимыми для управления физической средой [6, с. 188].

Дизайн очень синтетичен и взаимосвязан с реальным предметом. Однако, поскольку дисциплины дизайна имеют дело с коммуникациями и символикой, дизайн имеет символический компонент, с одной стороны, а так как дизайн требует анализа для выполнения синтеза, существует также аналитический компонент, с другой стороны [7, с. 89].

Будущие дизайнеры должны обладать мышлением более высокого порядка и уметь анализировать, синтезировать, выходить за пределы существующего, внедрять инновации и, таким образом, легко справляться с реальными проблемами [11].

Проблема стиля и стилеобразования, методов и приемов стилизации, развития художественно-образного мышления интересовала многих исследователей, теоретиков искусства и художников.

Среди одних, из выдающихся деятелей, которые работали в данном направлении, отметим следующих: Э. Х. Гомбрих, Г. Вёльфлин, В. П. Шестаков, А. К. Богомазов, Н. А. Косенко, Е. И. Игнатьев, Г. М. Логвиненко.

Теоретик искусства, австрийский историк Э. Х. Гомбрих утверждал, что стиль возникает «между сходством и несходством», там, где художник привносит в изображение собственное мироощущение, понимание, «вчувствование». Стиль – это «образ минус объект».

Художник, дизайнер закладывает в изображение субъективное, которое и порождает стилевое качество и язык.

Черты объекта при стилизации должны сохраняться и передавать общую схему и схо-

жесть, но благодаря анализу и синтезу, новому взгляду, тонким чувствам, своему отношению к определенному объекту над которым работает создатель, изображение начинает обретать глубокий смысл, содержательность.

Восприятие объекта после стилизации происходит легче, потому что мы начинаем видеть и узнавать уже наиболее отличительные признаки, характерные черты объекта, которые определяются устоявшимися представлениями об объекте уже сформированными в нашем сознании ранее.

Стилизованное изображение раскрывает узнаваемость объекта и передает максимум образности благодаря минималистичному подходу.

«Стиль как завершенную в себе, устойчивую и неизменную структуру формальных элементов, подчиняющуюся какому-либо одному формообразующему принципу: плоскостности или пространственности, графичности или живописности, «открытой или замкнутой форме» – характеризует теоретик искусства, швейцарский писатель Г. Вёльфлин [2]. Любое произведение состоит из формальных элементов, которые гармонично соподчиняются между собой и работают на единое целое. Не имеет значения – работа ведется с натуры или применяется метод стилизации, однозначно, необходимо опираться на законы и принципы, которые позволят передать правдоподобное, «живое» впечатление, конструкцию. Любое изображение основывается на формообразующей основе. Вся образительная плоскость состоит из конфигураций, которые работают как единый механизм и подчиняются фундаментальной структуре.

В. П. Шестаков подчеркивает, что «цельность стилизованной композиции – это единство замысла и воплощение, и органическое единство содержания и формы. Цельность рассматривается диалектически: каждый этап развертывания художественной целостности отражает всеобщую для понятия целого диалектика взаимодействия противоборствующих сил: покоя и деятельности, простоты и сложности, порядка и беспорядка, равновесия и его нарушение» [14].

Форма и замысел выступают в создании проекта как единое целое. Форма может не соответствовать основной идее, следовательно, мысль не будет раскрыта и, возможно, будет передавать противоположную сторону от задуманного. Форма является пластической реализацией замысла. Произведение опирается и раскрыва-

ется благодаря контрастности: тяжелое-легкое, низкий-высокий, динамика-статика. В результате, происходит раскрытие идеи, равновесие плоскости, передается статика или динамика и конечно раскрывается композиционное решение.

Верное высказывание о сущности искусства дает А. К. Богомазов: «Вы разошлись с внешней стороной действительности, нарушили перспективу и т.д., но приблизились к ее внутреннему содержанию. Здесь неизбежно логическое расхождение, неизбежный нормальный конфликт живописного изображения предмета с самим предметом. И если бы не было этой живописной разбежности, искусство потеряло бы всякий смысл» [1, с. 51].

Согласимся с данным мнением, потому что суть любого искусства – его внутренняя содержательность. Копировать действительность – это один вид деятельности, но задача художника – раскрыть и передать свое отношение к действительности с помощью авторского художественно-пластического языка.

Предметный мир на плоскости может отличаться от реально существующего, так как он несет образное звучание и раскрывает пластичность, характерность окружающей действительности.

Н. А. Косенко считает, что «живописное изображение – это всегда процесс переосмысления, перевод цвета предметов и объектов, расположенных в пространстве на другой язык цветовых пятен и форм» [8, с.11].

Натурная постановка является передатчиком конкретной информации об окружающей действительности, а творческая работа – это переосмысление данной информации и приведение ее к общей цвето-тональной конфигурации на плоскости. В ней раскрывается ритм цветовых пятен, форм, силуэтность.

Натурное изображение объектов является первоисточком при процессе создания условно-стилизированных изображений.

Е. И. Игнатъев считает, что «цель обычного «видения» предмета заключается в его узнавании, а цель художественного «видения» предмета состоит в снятии привычно-схематических представлений об объекте и способности разглядеть ее подлинную сущность» [5, с.80-81].

Визуальная информация, которую мы воспринимаем, основывается и объединяется с ранее увиденными и сохраненными сведениями об окружающей среде. Процесс происходит на

основе опыта, длительных наблюдений и фиксации в памяти. Мы воспринимаем наружное очертание объекта и определяем сам объект. Художественное видение позволяет охарактеризовать «глубокую» суть объекта, его взаимодействие с другими объектами, определить внутреннюю содержательность и передать характерность.

Умение анализировать и синтезировать зрительные впечатления приводят к стилизованному художественному образу. В результате, происходит преобразование реальных объектов в выразительные, характерные образы.

Г. М. Логвиненко характеризует стилизацию «как метод ритмической организации целого, благодаря которому изображение приобретает признаки повышенной декоративности и воспринимается своеобразным мотивом узора». [9, с.87].

Поиск ритмической ситуации является одной из главных задач при работе над проектом. Верно и гармонично выстроенный ритм передает целостность поверхности и раскрывает суть идеи.

Для выработки декоративного видения, необходимо научиться воспринимать реальный объемный мир в виде линий, пятен, геометрических форм. Так станет очевидно, что изображение этого мира можно передать с помощью этих же средств [12, с. 140].

Таким образом, проанализировав метод стилизации, можно утверждать, что он является активным при формировании ассоциативно-образного мышления у художника, дизайнера. Данный метод позволяет раскрыть креативные возможности, развить художественный вкус и творческое воображение.

Благодаря методу стилизации, обретается «новая» художественная трансформация реального объекта, который наделен символическим образом и внутренним содержанием. Происходит художественное кодирование.

Художнику, дизайнеру, прежде всего, необходимо овладеть реалистическим методом, освоить ряд приемов и техник, свободно использовать их на практике, изучить особенности графических материалов.

Одной из основных целей стилизации в образовательном процессе выступает формирование абстрактно-конструктивного мышления и способность передавать идею с помощью графических средств и приемов, раскрывать внутреннюю содержательность объекта.

Аналитическое мышление раскрывает креативный подход при создании дизайна бренда, фирменного стиля, эмблемы, товарного знака.

Основная цель стилизации заключается в передаче «внутреннего» содержания, сущности реально существующего объекта путем художественного языка. Природа наделена определенными свойствами, признаками. Задача дизайне-

ра и художника сводится к следующему – определить характерное в объекте и создать художественный образ.

С развитием общества, новых технологий возникает потребность к современным эстетическим требованиям, а метод стилизации способен осуществить эти требования.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ

1. БОГОМАЗОВ А.К. *Живопись и элементы* / Сост., пер. укр: Т. и С. Поповых. К., 1996.
2. ВЕЛЬФЛИН ГЕНРИХ. *Основные понятия истории искусств*. Москва: «В. Шевчук», 2002.
3. ГОЛУБЕВА О.Л. *Основы композиции*. Москва: «Транс», 2004.
4. ДАГЛДИЯН К.Т. *Декоративная композиция: учебное пособие*. Изд.3-е. Ростов н/Д: «Феникс», 2011.
5. ИГНАТЬЕВ Е.И. *Психология изобразительной деятельности детей*. Москва: «АПН РСФСР», 1959.
6. КОЖУХОВСКАЯ С.М. *Организация, структура и содержание подготовки дизайнеров-педагогов //*. Образование и наука. Будущее в ретроспективе, 2005. No 7. С. 22-23.
7. КОЛОМИН В.Г. *Современные тенденции в дизайнерском проектировании [Электронный ресурс]* Дизайн.ру; ред. Липин А.Н Режим доступа: <http://www.dizayne.ru/txt/2stand050.shtml>, свободный. (Дата обращения: 20.09.2021 г.).
8. КОСЕНКО Н.А. *Стилизация в декоративной живописи: методическое пособие по учебной дисциплине «Живопись»*. Направление подготовки 54.04.01 Дизайн [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://oreluniver.ru/public/file/edu/54.04.01/71/_54.04.01_71_met_2.pdf (дата обращения 09.08.2019).
9. ЛОГВИНЕНКО Г.М. *Декоративная композиция. Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030800 «Изобразительное искусство»*. Москва. Гуманитар, изд. центр «ВЛАДОС», 2005.
10. Основные термины дизайна: краткий справочник-словарь. Москва. «ВНИИТЭ», 1988.
11. СТАРИКОВА Ю.С. *Основы дизайна: учебное пособие*. Москва: «А-Приор», 2019.
12. СТАРОДУБ К.И. *Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно-стилизованному: учеб. Пособие*. Ростов н/Д: «Феникс», 2009.
13. Формирование проектной культуры студентов и обучающихся [Электронный ресурс] / Международный научно-исследовательский журнал; ред. Шабанова В.А. Режим доступа: <https://researchjournal.org/pedagogy/formirovanie-proektnoj-kultury-studentov-obuchayushhixya-po-napravleniyu-dizajn-sredy-v-ramkax-prepodavaniya-zhivopisi/>, свободный. (Дата обращения: 21.09.2021 г.).
14. ШЕСТАКОВ В. П. *Гармония как эстетическая категория*. Москва: «Наука», 1973.
15. ШОКОРОВА Л.В. *Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве*. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: «Юрайт», 2019.