

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

УДК 008:27

Т. П. Алексеева (Бийск)

СТИЛИЗАЦИЯ В ЖИВОПИСИ И ГРАФИКЕ Ю. Е. БРАЛГИНА

Исследуется стилизация в художественном творчестве Ю. Е. Бралгина. На основе искусствоведческого анализа произведений Ю. Е. Бралгина дается подтверждение наличия стилизации, выявленной в живописи и графике художника. В заключение подчеркивается специфика художественного творчества художника.

Ключевые слова: культура, изобразительное искусство, живопись, графика, художественное творчество.

T. P. Alekseeva, candidate of art criticism, associate professor of the fine arts and design, "The Altai state humanitarian and pedagogical university of V. M. Shukshin" (Biysk)

STYLING IN PAINTING AND DRAWING OF Y. E. BRALGIN

The article deals with the role of styling in Y. Bralgin's artwork. Using the artistic review method, the authors put out a confirmation of stylisation in Y. Bralgin's artwork, mainly in his painting and drawing. In conclusion the authors dwell upon distinguishing features of Bralgin's artwork.

Keywords: culture, pictorial art, painting, drawing, artwork.

Современные художники часто отходят от реалистичного изображения предметов с целью получить более стилизованное. Стилизация как процесс работы представляет собой декора-

тивное обобщение изображаемых объектов с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений. В изобразительном искусстве стилизация — метод ритмической организации целого, благодаря которому изображение приобретает признаки повышенной декоративности и воспринимается своеобразным мотивом узора. При этом необходимо отметить, что в декоративном полотне существует иллюзорная передача пространства, т. е. использование линейной перспективы. При необходимости изобразить различные перспективные планы мастер идет по пути древнеегипетского художника, т. е. располагает планы условно, за счет фронтального изображения объектов друг над другом.

В декоративной композиции особое внимание принадлежит передаче объемных форм. В декоративном рисунке объем показывается условно, минимальной модулировкой или темным пятном в теневой части, либо округлые предметы изображаются абсолютно плоскими, независимо от того, в каком перспективном плане они находятся. Если же объем все-таки передается, то степень условности для всех планов одинакова.

Существует ряд приемов, использование которых усиливает впечатление декоративности композиции:

- оверлеппинг;
- членение плоскости на части;
- насыщение орнаментом [1, с. 37].

Рассмотрим их подробнее. Оверлеппинг — частичное совпадение или наложение одной формы на другую. Известны два случая оверлеппинга:

- 1) один объект находится впереди другого, контур переднего изображается полностью, а находящийся на дальнем плане частично перекрыт, контур его прерывается в двух местах;
- 2) один объект находится впереди другого, но контуры обоих предметов изображаются полностью, так как одно и то же пространство принадлежит сразу двум объектам (или нескольким, если взять группу предметов).

Возникающая во втором случае неопределенность уничтожает соподчинение главного и второстепенного, переднего и дальнего в первом случае. Обе изобразительные единицы являются одновременно и целыми, и сокращенными, обе находятся и на переднем плане, и сзади. Пропадает ясность взаимных отношений одного объекта с другим. Таким образом, изображение каждого предмета претендует на завершенность, однако его целостность наруша-

ется вторжением другого, при этом непонятно, какой именно объект вторгается.

В первом случае незавершенность способствует сплоченности и непрерывности, во втором завершенность разрушает эти качества, исчезает пространственность, так как пока контуры пересекаются, но не прерывают друг друга, пространственный эффект ослаблен.

Во втором случае оверлеппинга наблюдается тенденция уменьшить или нарушить единство целого посредством раскалывания композиции на две части. Подобную тенденцию можно усилить или ослабить за счет перекомпоновки объектов. Если структурные линии планов совпадают, то момент раскалывания объектов композиции уменьшается и создается впечатление целостности. Действие оверлеппинга можно максимально усилить за счет введения тональных контрастов в местах наложения одного объекта на другой. Явление оверлеппинга можно использовать в сочетании с таким приемом, как членение изобразительной плоскости на части и введение тональных контрастов.

Рассмотрим на примере художественного творчества народного художника Алтая Ю. Е. Бралгина прием оверлеппинга, когда пространство изображается принадлежащим более чем одному объекту, т. е. один предмет перекрывает другой, однако в то же время оба изображаются полностью; дальний план просвечивает сквозь первый план и наоборот. Например, в живописной работе «Рождение Катунь» (2000 г.) художник изображает облака, используя оверлеппинг: частичное совпадение или наложение одной формы на другую. В произведении некоторые предметы изображены прозрачными, цельными, а пространство, которое принадлежит нескольким предметам, выделено другим тоном, и это повторение наблюдается во всей композиции. При этом усиливается или погашается контраст, сближение планов, возникает эффект восприятия их в пределах одного плана. Предметы в композиции зацепляются друг за друга и не могут отделиться на другой план. Они одновременно вторгаются один в другой, разрушая форму, и создают плотно связанную группу.

Достижение повышенной декоративности возможно также путем введения орнаментального мотива по всей композиции. В декоративной плоскостной работе возможны определенные способы: размещать орнаментальные мотивы по всей композиционной плоскости или ограничиться изображением одного, двух элементов в определенном месте. Например, в графической работе Ю. Е. Бралгина «Двое» (2004 г.) привлекательно то, что на первом плане изо-

бражены стилизованные фигуры мужчины и женщины, которые выполнены декоративно на контрасте с нейтральным простым фоном. При этом графика художника обладает большой художественной выразительностью, так как вместе со стилизацией человеческих фигур в его произведения включен алтайский орнамент и как предмет изображения, и как принцип всей композиции. Например, в работах «Родился кайчи» (2001 г.) и «Сватовство» (2000 г.) композиция строится на орнаментальных принципах. Изображения ритмично и монолитно распределяются по поверхности. Они заключены в декорированные замкнутые поверхности.

Используя членение на части, художник добивается плоскостности в композиции. Членение композиции может быть простым (две, четыре, восемь частей) по «принципу лоскутного одеяла». Линии членения могут быть прямыми и кривыми, возможно сочетание тех и других одновременно. Композиция делится на отдельные большие или меньшие куски, возникает дополнительная возможность подтянуть один участок плоскости и отодвинуть другой, т. е. манипулировать планами и регулировать композиционное равновесие.

Используя этот прием, можно собрать в единую композицию отдельные предметы, совершенно не связанные между собой, за счет проникновения одного тона в другой. В живописном триптихе «Алтайская мелодия» (2000 г.) Ю. Е. Бралгин использует ряд приемов: членение плоскости на части, насыщение орнаментом. Прием «членение плоскости на части» позволил художнику разделить композицию на отдельные фрагменты, манипулировать планами и регулировать композиционное равновесие. Насыщение орнаментом обогатило картину алтайским колоритом, дало художнику возможность передать эстетику духовной культуры алтайского народа.

В декоративных композициях, созданных на основе стилизации, художники могут использовать некоторые типы трансформации, такие как изменение пропорций определенных частей тела с целью персонифицировать фигуру человека, придав изображению стиль, более подходящий к определенному образу. Некоторые художники используют следующие приемы: уменьшение или увеличение размера головы, глаз, длины конечностей и т. п.

Примеры подобной стилизации встречаются в жанровых живописных произведениях Ю. Е. Бралгина: «Спящий пастушок» (1985 г.), «Первая ягода» (2001 г.) и т. п. [2, с. 13]. Художник, пропуская через себя увиденное, смело трансформирует образы на полотне картины, создавая удивительные по пластике формы.

В заключение хотелось вспомнить слова австрийского архитектора модерна Отто Вагнер, который сказал, что всех художников можно разделить на три категории: первая — копировщики, художники с неразвитым вкусом и талантом; вторая — импрессионисты, у которых объект творчества вызывает лишь впечатление; третья — стилисты, которые придают своим произведениям ими самими придуманные формы, это настоящие творцы, причем путь к третьей категории лежит через две предыдущие [1, с. 87]. Таким образом, можно сказать, что Ю. Е. Бралгин сформировал свой особый узнаваемый стиль в изобразительном искусстве, основанный на методе стилизации. В своих декоративных композициях, созданных на основе стилизации, художник использует некоторые типы трансформации и определенные художественные приемы (оверлеппинг, членение плоскости на части, насыщение орнаментом).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция : учебное пособие для студентов вузов. М., 2005.
2. Бралгин Юрий. Мой Алтай: каталог произведений к 75-летию юбилею художника. Бийск, 2014.

УДК 75 (571.15)

Л. А. Брагина (Барнаул)

АЛТАЙСКИЙ ЖИВОПИСЕЦ АНТОН КОНДАКОВ

Дана краткая характеристика творчества алтайского живописца Антона Кондакова, работающего в традициях русской реалистической художественной школы. Основной жанр произведений художника — пейзаж. Главная тематическая линия в творчестве посвящена лесу, реке, сельской повседневности. Особенность композиций пейзажей в том, что он сюжетно насыщает все планы произведения.

Ключевые слова: Алтай, пейзаж, живописец, художник, творчество.