

РАЗДЕЛ I ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО СИБИРИ

УДК 7.03:7.071 (571.150)

Т. П. Алексеева,

Н.В. Веницкая,

*Алтайский государственный гуманитарно-педагогический
университет имени В.М. Шукшина (Бийск)*

СТИЛИЗАЦИЯ КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МЕТОД В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ АЛТАЯ XX–XXI вв.

Статья посвящена стилизации в творчестве художников Алтая. На основе искусствоведческого анализа произведений Ю. Бралгина, И. Ортонолова, З. Ибрагимова дается подтверждение наличия стилизации, выявленной в живописи и графике художников. Подчеркивается значимость и популярность стилизации в современном художественном творчестве.

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

T. P. Alekseeva, N. V. Vinitskaya,

*Altai state humanitarian-pedagogical University named after
V.M. Shukshin (Biysk)*

STYLING AS AN ARTISTIC METHOD IN THE WORK OF ALTAY ARTISTS IN THE XX–XXI CENTURIES

The material of the text focuses on stylization in the work of Altay artists. Based on the analysis of art works of Y. Bralgin, I. Ortonulov, Z. Ibragimov the authors present evidence of stylization, identified in the artists' painting and graphics. In conclusion the importance and popularity of styling in modern art is emphasized.

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

В современном изобразительном искусстве художники довольно часто используют метод стилизации с целью создания необходимого образа. Стилизация как процесс работы представляет собой декоративное 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. Результатом данной работы является декоративная композиция.

В декоративной композиции особое внимание принадлежит передаче объемных форм. В декоративном рисунке и живописи объем показывается условно, минимальной модулировкой или темным пятном в теневой части, 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:

- 1) оверлеппинг;
- 2) членение плоскости на части;
- 3) насыщение орнаментом;
- 4) дробление изображения;
- 5) введение постоянного модуля (прием П. Филонова) [1, с. 37].

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

- 1) один объект находится впереди другого, контур переднего изображается полностью, а находящийся на дальнем плане частично перекрывает, а его контур 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 на заднем. Пропадает ясность взаимных отношений одного объекта с другим. Таким образом, изображение каждого предмета претендует на завершенность, однако его целостность нарушается 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 нейтрального черного фона. Поэтика черного цвета, на наш взгляд, ассоциативная, метафорическая, неотделимая от естественных начал, позволяет воспринимать более глубоко драматизм событий, героев в графическом произведении. Подобный художественный прием используется художником З.М. Ибрагимовым в графических работах «Набат» (2004 г.), «Духи предков» (2006 г.). В работе «Набат» все изображенные объекты и персонажи накладываются друг на друга, создавая художественно выразительный светлый орнаментальный образ на черном фоне. В работе «Духи предков» контуры изображенных персонажей (верблюда и быка) накладываются друг на друга, и это создает визуальный эффект, раскрывающий художественную образность и концепцию художника. При этом необходимо отметить, что в данном графическом произведении усиливает впечатление декоративности композиции использованный художником прием «введение постоянного модуля» – точек. Художник создает почти все образы в данном произведении с помощью потока точек, которые то уплотняются, то становятся реже, подобно звездам на ночном небе.

Явление оверлеппинга художники используют в сочетании с таким приемом, как членение изобразительной плоскости на части и введением тональных контрастов. Рассмотрим на примере художественного творчества народного художника Алтая Ю. Е. Бралгина прием оверлеппинга, когда пространство принадлежит более чем одному объекту, т.е. один предмет перекрывает другой, однако оба объекта в то же время изображаются полностью; дальний план просвечивает сквозь первый план и наоборот. Например, в живописной работе «Рождение Катуги» (2000 г.) художник изображает облака, используя оверлеппинг: частичное совпадение или наложение одной формы на другую. Усиливается или погашается контраст, происходит сближение планов. Возникает эффект их восприятия в пределах одного плана. Такой же прием применяет Ю.Е. Бралгин в произведении «Алтайское село». В данном произведении художник изображает юрты, используя оверлеппинг – частичное совпадение или наложение одной формы на другую. Юрты и пространство показаны одним цветом. При этом усиливают декоративность композиции более темные контуры изображенных объектов: людей, деревьев и т.п. 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. Например, в графической работе З.М. Ибрагимова «В юрте» (1972 г.) орнаментальный фон ковра выразительно выделяет фигуры женщин.

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 изображены 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 произведениях 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.

Выразительность композиции придают изображения, заключенные в декорированные замкнутые поверхности. Например, подобный прием используется в графических работах И.И. Ортонулова: «Алтын-Туулай», «Кёзюйке».

Художники добиваются плоскостности в композиции, когда используют прием «членение плоскости на части». 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 по размеру 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. Приемы стилизации фигуры человека:

- удлинение фигуры;
- уменьшение мышечной массы;
- изменение в пропорциях.

Необходимо отметить, что появилось изображение стилизованной фигуры человека с момента зарождения человеческой цивилизации. Оно имело место в искусстве эпохи палеолита: настенные изображения, рельефы, живопись, гравировка на кости и т.п. Свое развитие стилизованное изображение фигуры человека получает на ранних этапах древней культуры человечества, когда были популярны тотемы, татуировки, тамги и т.п. В античном искусстве стилизованное изображение человека встречается при росписи керамической посуды. Например, чернофигурный стиль в росписи греческих ваз. В период Средневековья стилизованное изображение человека имеет место в иконописи. Стилизованное изображение фигуры человека преобладало в творчестве некоторых художников эпохи Возрождения: С. Боттичелли («Весна», «Рождение Венеры» и др.), Д. Эль Греко («Апостол Андрей и святой Франциск Ассизский», «Святой Мартин и нищий»). В творчестве Боттичелли пленяет нервность линий, по-

рывистость движений, изящество и хрупкость образов, характерное изменение пропорций, выраженное в худощавости и вытянутости фигур. Экзальтированные образы Эль Греко похожи на бесплотные тени. У них чрезмерно вытянутые фигуры, искаженные формы, судорожные жесты, удлинённые бледные лица с широко открытыми глазами. Дальнейшее развитие стилизованного изображения фигуры человека связано с созданием рекламного плаката выдающимися мастерами конца XIX – начала XX в.: А. Тулуз-Лотрека, Т.-А. Стейнлена, А. Мухи, Ф. Буйссе, П. Боннара, Л. Бакста, И. Билибина и др.

Рассмотрим приемы стилизации фигуры человека на примере творчества известных художников Алтая. Одним из популярных приемов стилизации фигуры человека является уменьшение мышечной массы тела. Этот способ позволяет сделать реальную фигуру более стройной, не увеличивая ее и практически не изменяя базовые пропорции. Талия и бедра сужаются, ноги, руки и шея остаются той же длины, но более тонкими, в то время как голова и ступни сохраняют начальный объем, что заставляет воспринимать их размер как больший по отношению к пропорциям тела. При использовании канонов в девять или десять голов шея кажется более длинной, плечи немного шире по отношению к тазу, туловище укорачивается, а ноги вытягиваются. Длина стоп заведомо пропорциональна высоте тела.

Чтобы получить более изящную фигуру, достаточно удлинить некоторые части тела. Во-первых, голова должна быть немного меньше, шея – более длинной, пропорции торса – немного уменьшены по отношению к ногам, которые также получатся длиннее. Если нужно увеличить высоту человека, сохранив правильные пропорции между разными частями тела, художник должен увеличить высоту тела в одном или двух модулях (получатся фигуры в девять или десять голов). В таком случае анатомические соотношения будут те же, хотя длина конечностей и основных частей тела изменилась. Стилизованное человеческое тело обычно удлиняется, что дает простор творческой фантазии.

Эти два приема декоративной стилизации (удлинение фигуры и уменьшение мышечной массы) при рисовании фигуры человека имеют место в графических работах алтайского художника И.И. Ортоңулова («Алтын-Кюсю», «Алтын-Туулай», «Кара-Таади-кыс»). В основе сюжетов этого художника лежит увлечение алтайским героическим эпосом. Его графика обладает большой художественно-выразительной возможностью, так как вместе со стилизацией человеческой фигуры в его произведениях включен алтайский орнамент – и как предмет изображения, и как принцип всей композиции. Для изображенных И.И. Ортоңуловым персонажей характерны изящество образов, изменение пропорций, выражен-

ное в худощавости и вытянутости фигур [2, с. 115]. В рисунках И.И. Ортонолува гармонично сочетается контраст пестрого фона, где царствует орнаментальная система переплетений линий и штрихов, и обобщенное стилизованное изображение фигур. Например, в графической работе И.И. Ортонолува «Алтын-Кюсю» примечательно то, что на первом плане изображена стилизованная женская фигура, которая выполнена обобщенно и просто на контрасте с декоративным фоном. На втором плане – стилизованное изображение окружающего мира: растений, людей и др.

Когда базовая структура фигуры имеет правильные пропорции, художник может использовать некоторые типы трансформации, такие как изменение пропорций определенных частей тела с целью персонифицировать фигуру человека или придать рисунку определенный стиль. Некоторые художники используют следующие приемы: увеличение размера головы, увеличение размера глаз, большая гибкость.

Примером подобного творчества являются произведения Ю.Е. Бралгина. Его образы поражают изобретательностью и декоративностью. При изображении стилизованных человеческих фигур художник нередко сочетает в своем творчестве и принципы стилизации, и прием организации пространства декоративной композиции (насыщение орнаментом). В декоративных композициях, созданных на основе стилизации, художник использует некоторые типы трансформации, такие как изменение пропорций определенных частей тела с целью персонифицировать фигуру человека, придав изображению стиль, более подходящий к определенному образу. Художник использует 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. Художник, пропуская через себя увиденное, смело трансформирует образы на полотне картины, создавая удивительные по пластике формы [3, с. 119].

В заключение можно отметить, что декоративная стилизация как средство создания художественного образа в творчестве художников не утратила своей значимости и популярности в современном изобразительном искусстве Алтая, продолжает развиваться и совершенствоваться. Художники широко используют в графике, живописи как элементы стилизации, так и сочетание принципов стилизации и основных приемов организации пространства декоративной композиции: оверлеппинг, членение плоскости на части, насыщение орнаментом, дробление изображения, введение постоянного модуля.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция : учебное пособие. М., 2005.

2. Алексеева Т.П. Алтайский национальный костюм как источник эстетического переосмысления // Мир науки, культуры, образования. 2008. №5(12).

3. Алексеева Т.П. Стилизация в живописи и графике Ю.Е. Бралгина // Культурное наследие Сибири. 2016. №2 (20).

BIBLIOGRAPHY

1. Logvinenko G.M. Decorative composition: a manual. M., 2005.

2. Alexeyeva T.P. Altay national costume as a source of aesthetic rethinking // World of science, culture and education. 2008. No. 5 (12).

3. Alexeyeva T.P. Styling in painting and drawing of Y.E. Bralgin // Cultural heritage of Siberia. 2016. No. 2 (20).

УДК 7.071

Д. С. Будкеев, Алтайский государственный университет (Барнаул)

ХУДОЖНИК НА МАЛОЙ РОДИНЕ

В статье исследуются дневниковые записи и воспоминания народного художника Российской Федерации Михаила Яковлевича Будкеева. Рассматривается период, в который художник писал цикл картин, посвящённый природе и людям Целиного района, села Овсянниково.

Ключевые слова: степной Алтай, природа, пейзаж, деревня, труд, работа.

D.S. Budkeev, Altai state University (Barnaul)

ARTIST AT SMALL MOTHERLAND

In the article examines diary entries and memoirs of the People's artist of the Russian Federation Mikhail Yakovlevich budkeev. We consider the time in which the artist wrote a series of paintings dedicated to the nature and people of Virgin lands, the village Ovsyannikovo.

Key words: steppe Altai, nature, landscape, village, labor, work.