

УДК 745

## СТИЛИЗАЦИЯ ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА В КАЧЕСТВЕ ТВОРЧЕСКОГО МЕТОДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОСТЮМА

**Ю. Г. Коваленко** (г. Новосибирск)

В статье обобщен опыт обучения основам проектирования костюма, рассмотрены методические особенности формирования художественного образа на основе стилизации фигуры человека.

**Ключевые слова:** костюм, проектирование, художественный образ, графика, стилизация.

## STYLIZATION OF THE HUMAN FIGURE AS A CREATIVE METHOD OF DESIGNING A COSTUME

**Y. G. Kovalenko** (Novosibirsk)

The article summarizes the experience of learning the basics of the design of the suit, discussed the methodological features of formation of the artistic image-based stylization of the human figure.

**Keywords:** costume, design, imagery, graphics, styling

Знание основных закономерностей проектирования костюма, приемов его декорирования, а также использование костюмных форм в качестве первоисточника в проектировании – одна из важных составляющих профессиональной подготовки художников декоративно-прикладного искусства [1]. Обучение предполагает изучение основ композиции и формообразования костюма. В процессе поиска костюмного образа востребованными являются, прежде всего, навыки графической работы, знания основ стилизации и композиции [2]. Студенты выполняют задания по стилизации фигуры человека в костюме, изучают варианты различной графической подачи. Далее следует ряд упражнений по композиции костюма и созданию образно-ассоциативной композиции на основе выбранного первоисточника. Итогом становится выполнение проекта интерьерной композиции с использованием костюмных форм.

Ключевым моментом обучения является работа по созданию костюмного образа, который формируется в ходе анализа и обобщения свойств объектов-первоисточников. Ассоциативная основа работы над образом – известная и востребованная методика творческого поиска. Однако, зачастую, оставаясь один на один с поставленной задачей, студенты не знают, как приступить к ее

---

**Коваленко Юлия Геннадьевна** – кандидат педагогических наук, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета.

**Y. G. Kovalenko** – Novosibirsk State Pedagogical University

решению. Все сводится к интуитивному и хаотичному сопоставлению форм с первоисточником. Каким же образом можно придать процессу проектирования более осмысленный характер? Многолетний опыт методической работы в этом направлении позволяет рекомендовать определенный подход к формированию ассоциативного образа, а изучение стилизации в качестве процесса целенаправленной трансформации объекта дает основание использовать ее в качестве ведущего метода проектирования.

Прежде всего, студентам предлагается выполнить зарисовки первоисточников, используя выразительные возможности черно-белой графики. В качестве первоисточников рассматриваются природные, предметные или костюмные формы, а также сложные беспредметные ассоциации. Далее следует работа по стилизации фигуры человека, в процессе которой необходимо проследить:

- уровень пропорций;
- уровень движения;
- уровень пластической трансформации;
- уровень композиции костюмных форм;
- уровень графической подачи.

Важно отметить, что в качестве результата работы мы предполагаем образ, который будет востребован в ходе проектирования ряда объектов декоративно-прикладного искусства. Здесь находит отражение специфика обучения художников декоративно-прикладного искусства в отличие, скажем, от обучения художников-модельеров.

Итак, что же включает каждый из перечисленных уровней? Под уровнями пропорций, движения и пластической трансформации мы понимаем этап формирования основы для будущих костюмных форм, а именно, графическую стилизацию фигуры человека. На первом уровне прослеживается пропорциональная характеристика фигуры – определяется пропорциональное отношение головы, как единицы измерения, к высоте фигуры и пропорциональные соотношения частей фигуры между собой. Студентам, не имеющим четкого представления о желаемом конечном результате, мы рекомендуем выполнять серию зарисовок разных пропорциональных систем. В результате делается выбор в пользу наброска, наиболее полно отражающего ассоциативную характеристику первоисточника.

Далее следует поиск выразительного движения фигуры. Известно, что каждый костюм требует определенной манеры ношения. И наоборот – манера (движение) может определить характер искомых костюмных форм. Следовательно, решение образа на уровне движения также является чрезвычайно важным этапом.

Уровень пластической трансформации – это нахождение конкретной ассоциативно-выразительной формы изображения. На данном этапе вариативность также приветствуется. Из множества набросков выбирается самый характерный относительно первоисточника, определяется и уточняется визуальное звучание образа.

Уровень композиции костюмных форм предполагает дальнейшую работу по формированию ассоциативных связей с первоисточником. Этот этап требует

понимания вопросов взаимоотношения частей сложной структуры, объединяющей фигуру человека и элементы одежды. Чрезвычайно востребованными на данном этапе являются навык композиционного анализа, знание основ общей композиции и специфики композиции в костюме. Прослеживаются ассоциативные возможности статичной и динамичной композиции, подбираются соответствующие композиционные средства, выполняются поисковые наброски, утверждается наиболее удачный вариант.

Завершающий этап работы над костюмным образом – поиск наиболее выразительной графической подачи. Все предыдущие изображения, выполненные в виде линейных зарисовок, позволяют определить правильный ассоциативный ряд, дающий представление о первоисточнике. Окончательная же презентация творческого решения происходит в результате использования определенных графических материалов и соответствующих графических техник. Предварительные практические упражнения помогают студентам максимально осознанно выбрать вариант технического исполнения. На этом графическая работа над образом считается завершенной. Дальнейшее развитие темы происходит при переходе к проектированию конкретных объектов: костюма, декоративной скульптуры, интерьерной композиции и так далее.

Проектирование интерьерных композиций на основе антропоморфных форм требует определенного подхода к стилизации фигуры, образ человека может становиться все более и более условным. Однако, и в этом случае, работа по формированию образа с позиций костюма дает возможность получения наиболее яркого творческого результата.

К сожалению, при переходе к бакалавриату, накопленный опыт проектирования и сложившаяся система практических упражнений оказываются практически невостребованными. Проектирование объектов на основе костюмного образа, как наиболее сложной системы, требует достаточного объема учебных часов и вынужденно сменяется проектированием на основе простых биологических или абстрактных форм. Трансформация темы костюма, вызванная желанием сохранить столь уникальный для учебных задач объект, в разное время приводила к работе над художественной куклой, антропоморфной декоративной скульптурой, графическим костюмным образом. Сегодня поиск новых методических подходов к изучению костюма вновь становится актуальным. Каким образом сохранить качественную систему обучения в этом направлении в условиях катастрофического сокращения учебного времени пока остается непонятным. Надежда на возврат к прежнему объему аудиторной работы достаточно иллюзорна. Ситуация во многом усугубляется потерей часов по таким важнейшим дисциплинам как академический рисунок и пропедевтика. В первом случае страдает рисовальная практика, во втором ослабевают подготовка в области декоративной графики и стилизации. В этой ситуации должны быть пересмотрены и уточнены практически все методические разработки, максимально лаконично подан учебный материал, проработана методика самостоятельной работы. Вероятно, это и есть та самая оптимизация,

о которой сегодня так много говорят и которая на деле сводится к формальному варьированию учебных программ.

Тем не менее, в ожидании конструктивных изменений в образовании в целом и в подходе к учебному процессу на местах, можно попытаться организовать обучение, не потеряв при этом такой важный момент, как работа над костюмным образом. Мы считаем, что представленная методика проектирования может стать основой для подобной работы: часть графических упражнений может быть переведена на самостоятельную работу, аудиторное же время необходимо задействовать для постановки четких учебных задач и аналитического осмысления полученных результатов. Наиболее краткий и эффективный вариант подачи учебного материала – электронная презентация с примерами поэтапной образной стилизации. Целесообразны краткосрочные упражнения, в результате которых происходит закрепление навыка подобной работы.

Для ускорения и большей эффективности графического поиска мы предлагаем использование условно-конструктивной схемы рисования фигуры человека. На листах формата А4 студенты выполняют последовательные зарисовки пропорциональных схем и схем движения фигуры человека. Эта работа может проводиться совместно с преподавателем и не носить на первом этапе определенного ассоциативного сопоставления, важным является представление о том, как влияет изменение схемы на образное восприятие.

Для изучения возможностей графической стилизации студентам предлагается выполнить ряд изображений фигуры в костюме, используя линию, пятно, фактуру, цвет; экспериментируя с техниками коллажа, монотипии и др.

Продолжая поиск компактных форм тренировочных упражнений, мы предполагаем объединение заданий по стилизации фигуры и формированию костюмного образа (рис. 1).

Наблюдая, к каким, все более образным результатам приводят поиски графической манеры изображения, мы делаем вывод о возможности и целесообразности такого подхода. В этом случае отправной точкой в работе над образом является не предметная форма, растение или животное, а фигура человека в костюме. Работа по фотографии, а не с натуры имеет в данном случае конкретные преимущества. Практически, мы имеем дело с уже решенным (художником по костюму, стилистом, фотографом) образом. Задачей студента является фиксирование образа в виде натурной зарисовки и его последующая трансформация. Поиск собственного решения может идти, например, по пути видоизменения пропорций фигуры или эксперимента с графическими материалами (рис. 2).

Возможно использование таких эвристических приемов, как стилизация по заданному свойству, цепочка ассоциаций и так далее. В каждом случае могут быть получены интересные окончательные или промежуточные решения, осознаны этапы проектирования и сформированы необходимые навыки. По сути, мы используем предложенную ранее схему, но выстраиваем образ от заданного движения и используем соответствующие ему костюмные формы. Как можно убедиться, выполнение подобных заданий не ограничивает свободу творческих решений, а напротив, дает возможность получать образы все нового и нового звучания.



Рис. 1. Зарисовка фигуры человека и пример образной стилизации



Рис. 2. Варианты стилизации на основе одной схемы движения

Помимо прочего хороший результат дает изучение рисунков художников-модельеров, книжной и анимационной графики, декоративной живописи. Копийная работа способствует осознанию важности и многообразия условных изображений, помогает определиться с собственными решениями. Объектами для копирования могут стать как произведение в целом, так и его фрагменты.

На практике мы предлагаем выполнять ряд сравнительных зарисовок – вариантов стилизации головы, рук, ног, элементов костюма.

Одним из интересных творческих упражнений по стилизации является задание на использование в изображении различных материалов: фактурной бумаги, ткани, пряжи, проволоки и много другого. Обладая экспериментальным характером, подобная работа может способствовать новому взгляду на проектируемый объект. Таким же образом можно использовать упражнение на разрушение формы. В этом случае изображение фигуры человека в костюме предстает в виде отдельных конструктивных составляющих, взаимосвязи между которыми изменяются в случайном или определенном порядке.

Все предлагаемые упражнения направлены на освоение различных способов стилизации и осознание процесса творческой трансформации изображения в качестве действенного метода проектирования. Организация же проектной работы в виде поэтапной стилизации фигуры человека становится одной из эффективных форм обучения.

### Список литературы

1. *Ганова Т. В.* Активизация творческого описки у учащихся средней школы в процессе создания карнавально-маскарадного костюма: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 1996. 17 с.

2. *Мельникова В. А., Пурик Э. Э., Плотникова Е. В.* Проблемы развития художественно-пластического мышления дизайнеров в процессе работы с изображением // Новые идеи. Новые века: материалы международной научной конференции ФАД ТОГУ. Хабаровск: Изд-во Тихоокеанского государств. университета, 2014. Т. 3. С. 110–115.