

РАЗДЕЛ 2 КРОСС-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИЗАЙНЕ

ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ВИЗУАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

THE MAIN METHODS OF ACHIEVING THE EXPRESSIVENESS OF VISUAL COMMUNICATION IN THE VISUAL ARTS

Ю. Ф. БОРТНИК
Y. BORTNIK

Белорусский государственный университет
Минск, Республика Беларусь
Belarusian State University
Minsk, Republic of Belarus
e-mail: Yuliabortnik@mail.ru

В статье рассматриваются основные приёмы визуальной коммуникации, применяемые авторами изобразительного творчества для достижения наибольшей выразительности в процессе создания художественного образа произведения, вызывающего у зрителя эмоциональный, эстетический отклик.

Ключевые слова: Выразительность; художественный образ; эстетическое восприятие; композиция; визуальная коммуникация; ощущение; теория целостной формы; организация пространства; интерпретация; трансформация.

The article discusses the basic techniques of visual communication used by the authors of visual creativity to achieve the greatest expressiveness in the process of creating an artistic image of a work that evokes an emotional, aesthetic response from the viewer.

Key words: Expressiveness; artistic image; aesthetic perception; composition; visual communication; sensation; theory of integral form; organisation of space; interpretation; transformation.

Выразительность в изобразительном искусстве это творческое отображение субъективной стороны художественного образа произведения, проявляющаяся в отражении внешнего чувственно-конкретного облика явлений объективной действительности. Выразительность как синтетическое единство специфических способов творческой переработки материала действительности преобразуется в новое сочетание впечатлений, как концентрированное выражение типичного через индивидуальное и характеризуется метафоричностью, ассоциативностью, эмоциональностью, оригинальностью, неповторимостью. Включает в себя признаки избирательности восприятия, условности, пространственности, материальности, адекватности изображения и воздействует на эмоциональную сферу человеческого сознания, порождая осознанное эстетическое сопереживание. Эстетическое, являясь исходной категорией эстетики, совпадая с представлениями о совершенстве или благе, наиболее близко по значению к понятиям гармоничность, совершенство, красота и выражает согласованность, соразмерность, уравновешенность, вызывает чувственное созерцание объекта, порождая ответные положительные эмоции.

В чём же секрет визуальной выразительности?

Один из наиболее видных исследователей визуальной коммуникации, английский писатель, философ *Олдос Хаксли* описывал подобное «видение» в виде суммы трех слагаемых, вместо привычных двух, таких как ощущение, отбор и восприятие, где под термином «отбор» подразумевал обобщение, выявление характерного, выделение существенного. Другой теоретик изобразительного искусства *Рудольф Арнхейм* в своём знаменитом исследовании «Искусство и визуальное восприятие» с подзаголовком «Психология созидającego глаза» [1] выдвинул гипотезу, что визуальное восприятие не является механическим регистрированием сенсорных элементов, а выступает способностью проницательного и изобретательного схватывания действительности. Рудольф Арнхейм высказал мысль о способности глаза человека сразу оценивать главные качества художественного целого, что, по мнению исследователя, основано на определённых свойствах самого изображения. Ещё ранее Р. Арнхейма психологи *Макс Вертгеймер*, *Вольфганг Кёлер* и *Курт Коффка* выдвинули идею о том, что человек воспринимает мир не как отдельные элементы, а как целостные структуры или «гештальты», утверждая, что наше восприятие мира не является простым суммированием отдельных компонентов,

а состоит из восприятия целостности структур объектов и ситуаций. Таким образом, по мнению психологов, наше восприятие не сводится к простому сложению отдельных визуальных элементов, но складывается в определённый образ, представляющий целостный объект. Макс Вертгеймер на основе своих наблюдений предположил, что мозг человека объединяет отдельные объекты в некий целостный образ, «дорицовывая» наблюдаемый объект до завершения полной его структуры. Так в мире получила развитие общая концепция «целостной формы», где «целое распознаётся прежде, чем его составляющие», базирующаяся на основной стратегии направления работы мозга, как автоматическое формирование групп визуальных объектов, имеющих общие признаки, в простые организационные системы. Тенденция мозга к организации визуального опыта в доступное понимание целого называется законом замыкания, согласно которого человек склонен видеть целостность объектов даже тогда, когда они состоят из отдельных элементов, интуитивно заполняя пробелы между ними для создания полной картины действительности. Согласно концепции целостной формы визуальная информация воспринимается не отдельными элементами, а цельными массами, которые становятся существеннее, чем просто сумма отдельных их частей.

Теория целостной формы – концепция, применяемая во многих сферах деятельности человека, включая и искусство, в котором соотносится с созданием единой и гармоничной композицией, где все элементы взаимодействуют между собой и создают единое целое. Закон целостности является основным принципом проектирования композиции в искусстве, утверждающий ценность гармоничной организации пространства внутри произведения, для создания эмоционального и эстетически привлекательного наполнения. Выразительность художественного произведения достигается особым языком искусства, как совокупность исторически сложившихся в мировой культуре определённых для каждого вида творческой деятельности материальных средств, приёмов и возможностей, реализуемых в процессе создания в конкретную художественную форму. Специфическая особенность выразительного восприятия творческого произведения, в сфере изобразительного искусства, заключается в особом соотношении механизмов его составляющих, таких как упорядоченность пространства, цветовых отношений, линий, пятен, ритмов и контрастов, придающих изображению убедительность, цельность и органичность.

Такая гармоничная организация видимых элементов – основа всякой визуальной коммуникации, в которой достижение максимального зрительного эффекта заключается в нахождении наилучшего способа преподнесения имеющегося материала, обеспечивающего максимальное привлечение и удержание внимания зрителя за счёт эмоциональной, художественно-символической или концептуальной идеи, которую автор пытался выразить в своём произведении.

Понимание того, что такое «хорошая визуальная коммуникация» в изобразительной деятельности, является результатом многолетнего опыта и раскрывается на практике выявлением технических приёмов и методов, способствующих выстраивать логически чёткую, легко воспринимаемую визуально и ясно читаемую композицию. Один из основных способов образования цельной, гармоничной и выразительной композиции, является метод интерпретаций, направленный на создание художественного образа, имеющего повышенную выразительность по сравнению с реальными объектами окружающего мира. Метод интерпретаций предполагает выстраивание на основе единого содержательного, формообразующего художественного принципа «репрезентативной формы», логически чёткой и легко воспринимаемой визуальной композиции с определённой организацией пространства, использующей некоторые «стенографические» принципы восприятия, включающие законы близости, подобия, продолжения, упрощения, замкнутости и фигуры-фона. Кратко опишем каждый из них: Закон близости заключается в том, что элементы, схожие по тону и цвету друг с другом, склонны рассматриваться вместе как цельная группа, и применяется как визуальный объединяющий фактор в работе для создания гармоничной структуры и упорядочения композиции. Закон подобия проявляется в том, что элементы произведения, имеющие определённые сходства в форме, размере, или характере, воспринимаются как связанные между собой и образуют цельную форму, помогая автору создавать более привлекательный целостный образ. Закон продолжения предполагает, что наше восприятие форм непрерывно и предпочитает естественное развитие плавных и структурных линий и форм, продолжающихся вдоль определённого, заданного взгляду направления. Закон упрощения представляет собой художественный приём, сводящий изображение к более простым и выразительным формам, образуя понятное изображение, не нагруженное излишними деталями. Закон замкнутости – это закон, согласно которому ком-

позиция произведения должна быть замкнутой и завершённой, для осознанности зрителем её законченности и целостности. Закон фигуры-фона утверждает, что образ или фигура на фоне пространства выделяется и воспринимается как самостоятельный объект, что достигается методом контрастов и цветовых отношений, и используется в основном для создания эффекта глубины и погружения.

Метод интерпретаций предполагает детальный анализ и трансформацию элементов произведения и самой работы в целом с целью выявления значений, символов и метафор, скрытых за его внешней формой. Трансформация в методе интерпретаций – это процесс изменения символического содержания изображения в процессе его интерпретации. Трансформация в произведении может происходить на уровне формы, тона, цвета, композиции, сюжета или стиля, с целью усиления его выразительных возможностей, как для создания новых художественных образов, так и для переосмысления и модификации уже существующих.

Метод интерпретаций и метод целостной формы являются дополняющими друг друга подходами и используются в процессе создания художественного произведения для усиления образности, выразительности и оригинальности, позволяющие создавать гармоничные, органичные и художественные композиции, делая их более узнаваемыми и запоминающимися для зрителя, вызывая повышенный интерес, завлекая в мир смыслов и ассоциаций.

Итак, визуальная выразительность в искусстве заключается в способности автора передавать свои мысли и эмоции через ассоциации или созданный им художественный образ, используя различные техники визуальной выразительности, передающие не только репрезентативную форму действительности, но содержащие в себе определённую эстетическую ценность, вызывая у зрителей особые эмоции, настроения, впечатления. Визуальная выразительность – это сложный, многогранный процесс, требующий технических навыков, творческого мышления и знаний. Для его достижения используются основные приёмы – методы целостной формы и интерпретаций, с помощью которых порождается гармоничный баланс между всеми элементами художественного произведения. Методы целостной формы и интерпретаций играют важную эстетическую роль в изобразительном искусстве и используются для усиления выразительности художественного образа, несущего некое состояние, идею или концепцию,

привлекая внимание зрителя, вызывая тем самым определённый эстетический эффект.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. *Арнхейм Р.* Искусство и визуальное восприятие. М. : Архитектура-С, 2012.

ЭЛЕМЕНТЫ КИТАЙСКОГО НАРОДНОГО РЕМЕСЛА В ДИЗАЙНЕ КИТАЙСКИХ РЕСТОРАНОВ

ELEMENTS OF CHINESE FOLK CRAFTSMANSHIP IN THE DESIGN OF CHINESE RESTAURANTS

ВАН ЮЙ, научный руководитель: Я. Ю. ЛЕНСУ

WANGYU, SCIENTIFIC ADVISER: Y. LENSU

Белорусская государственная академия искусств

Республика Беларусь, Минск

Belarusian State Academy of Arts

Belarus, Minsk

e-mail: 1207878267@qq.com

Дизайн традиционных китайских народных промыслов исходит от простых людей и создается ремесленниками на рабочем уровне в производстве и практике. В процессе своего развития он вобрал в себя мудрость поколений, постепенно оптимизируясь и развиваясь. Поэтому он тесно связан с жизнью, обычаями и верованиями народа, его традиции любят и передают по наследству. Когда элементы народных ремесел, такие как вышивка, керамика и резьба, объединяются в оформлении китайских ресторанов, а элементы их формы, узора и цвета используются для построения пространства, все обеденное пространство будет наполнено китайским стилем.

Ключевые слова: народные промыслы; китайский стиль; дизайн ресторанного пространства.

Traditional Chinese folk craft designs come from the common people and are created by artisans at the working level in production and practice. In the course of their development they have incorporated the wisdom of generations, and have been gradually optimised and developed through the sedimentation of history. They are therefore closely linked to the lives,