

Примеры преобразования объемной формы (зарисовки животных)

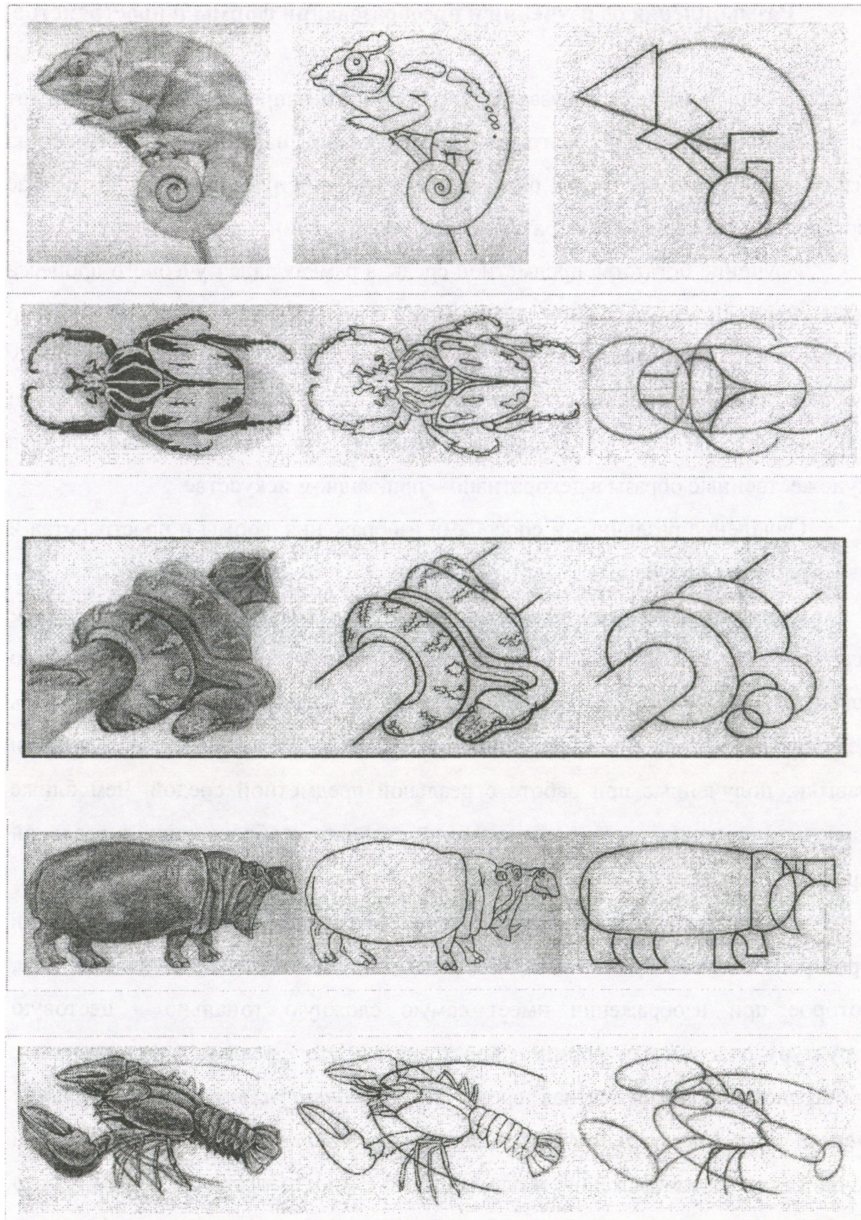

Рисунок 2 - Работы студентов (зарисовки животных)

Размышления об изучении и преобразовании формы и пространства

Учебный процесс в вузах художественного направления независимо от специализации (дизайнерского или декоративного направления) основан на изучении предметной среды, окружающего нас пространства. Мир вокруг нас состоит из множества форм, различных по конструкции, цвету и фактуре.

Изучение богатства предметной среды в рамках задач учебного процесса даёт возможность будущим дизайнерам и художникам окунуться в мир формотворчества, анализируя и преобразовывая предметную среду посредством стилизации и трансформации, создавать новые конструкции лаконичного и функционального характера в дизайне или искать художественные образы в декоративно – прикладном искусстве.

Овладение различными способами изображения формы и пространства и является целью обучения.

Работая на плоской поверхности листа, красками мы всегда создаём иллюзию формы (предмета), среды (пространства) и определить качество иллюзии возможно, только сравнив её с оригиналом. Возможность создавать реальное иллюзорное изображение пространства и формы дают знания и навыки, полученные при работе с реальной предметной средой. Чем ближе иллюзия к оригиналу, тем больше знаний получает изображающий о реальной предметной среде окружающего нас пространства.

Самой сложной иллюзией является изображение (иллюзия) материальной пространственной среды или видимого окружающего нас пространства, которое при изображении имеет самую сложную тонально – цветовую структуру поверхности формы и пространства. Это - реальная, материальная, пространственная предметная среда, т. е. *индивидуальная, материальная форма, в индивидуальном освещённом пространстве*. Являясь отправной точкой всякого изображения, и плоскостного и пространственного, нам просто необходимо рассмотреть, что из себя представляет это пространство и форма.

Индивидуальное освещённое материальное пространство состоит из расположенных в пространстве индивидуальных материальных формообразований (предметов), т.е. объёмных и «плоских» форм и поверхностей.

Сначала последовательно анализируем все характеристики, определяющие эту индивидуальную форму.

Индивидуальность формы определяется:

а) единственностью всех пространственных, пропорциональных и цветовых соотношений формы относительно всех других формообразований среды;

б) неповторимостью материальной цветовой фактурной поверхности данной формы относительно всех других формообразований среды;

в) индивидуальностью особенностей её освещения и цветового окружения относительно всех других формообразований данной среды.

Индивидуальная форма существует во всех пространственных построениях (реальное, стилизованное, плоскостное), только имеет различные качественные критерии оценки (контур и содержание формы).

Материальная, индивидуальная форма, состоит из нескольких качественных характеристик, это:

А) Содержание формообразования - собственная материальность формы.

1) Конструктивные особенности формы.

2) Качество материального цвета фактурной поверхности формы.

3) Индивидуальные особенности формы.

4) *Качество освещения данной формы.*

Б) Материальное окружение формообразования

1) *Качество и сила освещения пространства*, в котором находится форма.

2) *Цветовое и фактурное соотношение освещённой среды*, в которой находится данное формообразование и его влияние на данную форму.

Рассмотрим внимательно, что собой представляет *содержание формообразования*

1. *Конструкция индивидуальной формы* состоит из: а) *общих конструктивных особенностей формы* и б) *особенностей конструктивной поверхности формы*.

Общие конструктивные особенности формы являются характеристикой объемных и пространственных соотношений данной реальной формы.

Особенности конструктивной поверхности форм, являются отражением архитектоники поверхности каждого формообразования.

Форма имеет самую разнообразную конструкцию - простую или сложную, объёмную или плоскую, которую нам необходимо рассмотреть более внимательно. Вся форма предметной среды натюрморта делится на 3 группы.

Предмет (объёмно – пространственная конструктивная форма), складка (объёмная конструктивная форма), плоскость (*плоская форма или поверхность*).

Эти формы составляют предметную среду натюрморта, а пространственное соотношение между планами этой среды является *предметным пространством*.

Поверхность материальной формы отражает свет, при отражении он влияет на окружающую его цветовую среду так же, как цветовая среда, состоящая из форм, отражая свет, влияет на форму. Различные конструкции материальной поверхности формы по - разному отражают свет, создавая неповторимую индивидуальную цветовую среду. Вернёмся к общей конструкции формы.

2. Качество общей конструктивной формы.

Все формы, плоские и объёмно - пространственные, имеют контур, который во фронтальном положении имеет самый простой вариант изображения. Сложнее обстоит дело с формой, которая располагается на нескольких плоскостях в пространстве, например, драпировка, но и она имеет контур, правда более сложный, пространственный.

При пространственных изменениях положения формы контур даже простого предмета превращается в сложную пространственную конструкцию. Складка имеет более сложное конструктивное построение при горизонтальном или вертикальном пространственном положении, которое мы не будем рассматривать. Контур максимально характеризует общие конструктивные особенности формы, но он не всегда даёт верное представление о конструктивных характеристиках предмета, в частности, о качестве объёмности формы.

По качеству контура форму можно разделить на 3 группы: а) простая б) сложная и в) природная.

Общая конструкция не даёт полного представления об объёмности формообразования. Определить объёмность можно только при перспективном развороте плоскости изображения предмета или складки. При перспективном развороте форма усложняется, но даёт полное представление о пространственности её и объёмности.

Конструкция формы и качество конструктивной поверхности, составляют основу любого формообразования и представляют собой, индивидуальный каркас формообразования. Но форма состоит не только из конструктивных, хотя и индивидуальных параметров и соотношений (горшок отличается по своим параметрам от кружки), и не может быть просто "формой", без определения материального качества самой поверхности. Материальное качество поверхности всегда сопутствует предмету, т. е. без материальной поверхности нет предмета, но есть форма. Керамический кувшин, стеклянная бутылка - мы всегда помним, что кувшин сделан из глины, а бутылка всегда стекло и если это не так - мы делаем поправку: кувшин стеклянный, бутылка из тыквы.

Определение материальных качеств предметной среды является важнейшим в процессе изображении пространства, так как она состоит из форм, отличных друг от друга не только по конструкции, но и по качеству материальной поверхности.

Сравнивая их друг с другом, выявляем различие материальных поверхностей данной предметной среды.

3. Материальность формы

Изображение индивидуального пространства всегда ориентировано на изображение материальной среды натюрморта. Материальность есть комплекс характеристик формы, где конструкция формы и её конструктивная поверхность определяет только общие понятия формы и является хотя и основной составляющей, но не последней. Предмет всегда определяется не только своей формой, но и качеством цветовой поверхности что является отражением материала, из которого сделан предмет.

Материалы предметной среды натюрморта могут быть самыми разнообразными по качеству - это дерево, фарфор, отоженная глина, железо, ткани, стекло и т.д. Каждый материал имеет свои неповторимые поверхностные характеристики. Все они по фактуре поверхности, делятся на 4 основных группы: а) гладкие, б) ровные, в) шероховатые, г) рельефные.

Поверхность материала имеет различное качество и в зависимости от функциональных особенностей обрабатывается (шлифуется, полируется, красится или покрывается эмалью), т. е. приобретает другое поверхностное качество. Все поверхности можно разделить на две большие группы:

1) Натуральные поверхности – природные и искусственные материалы, имеющие натуральную необработанную поверхность.

2) Искусственные поверхности - обработанные поверхности природного материала или имеющие специальное покрытие.

Поверхность материальной формы, отражая света, влияет на качество цвета окружающей предметной среды и воспринимает влияние окружающего цветового пространства изменением собственного цвета. Качество изменения цвета находится в определённой зависимости от: а) качества освещения и б) качества цветовой фактуры самой формы и качества цветовой фактуры окружающего его пространства.

Материальные поверхности имеют свои специфические особенности, определённые не только фактурой поверхностного слоя, имеющей свои отражающие свойства, но и качеством самого природного материала, своеобразно воспринимающего освещение: а) поглощая свет; б) отражая свет; в) пропуская свет через себя; г) отображая окружающую освещённую среду.

Все эти качества можно распределить на 6 основных видов материальной поверхности: *Матовые поверхности* - поглощающие свет; *глянцевые поверхности* - хорошо отражающие свет; *зеркальные поверхности* - полностью отражающие свет; *прозрачные поверхности* - пропускающие свет; *совмещённые поверхности* – имеющие различное, совмещённое качество фактурной поверхности.

Качество материального цвета и его отражающие способности:

Цвет натуральной или искусственной поверхности является неотъемлемой частью фактурной поверхности материала. Естественный цвет природной поверхности нередко изменяется на более красивый или функциональный, либо меняется фактурное качество самой поверхности при её обработке.

Природный цвет отличается от искусственного большим цветом - тональным разнообразием и непредсказуемостью его развития на материальной поверхности. Можно сказать, что природный цвет неповторим, как и природные растительные формы и усложняется ещё больше при различной поверхностной фактуре.

Искусственные цвета имеют более равномерное, поверхностное распределение, если его не изменяют специально. Качество цвета искусственного покрытия зависит от качества фактурной поверхности, усложняясь при объёмной фактуре и упрощаясь при более равномерной, однообразной поверхности.

Качество цвета и природного и искусственного зависит от освещения и цветового окружения формы. Цветовое влияние окружающей среды натюрморта на форму при различном качестве материальной фактуры её

поверхности выражается по - разному и зависит как от качества освещения формы в цветовом пространстве, так и от освещения самого цветового пространства. Освещение пространства бывает различного качества: от сильного до слабого, от тёплого до холодного, или с выраженной цветовой направленностью - оранжевый, зелёный и т.д..

Индивидуальные особенности формы определяются для каждого формообразования в отдельности и представляют собой:

1) *Конструктивные особенности формообразования* + материальная фактура поверхности являются параметром индивидуальности, единственности данного формообразования в данной пространственной среде, она выражается в: а) *пространственных соотношениях параметров форм*; б) *материальной фактуре*; в) *свойствах материала и его поверхности*; г) *качестве освещения*; д) *качестве цветового материального окружения*.

При наличии в пространстве аналогичной по конструкции и параметрам материальной поверхности формы каждая из них будет индивидуальна, так как они будут находиться в различных цветовых и пространственных условиях.

2) *Дополнительное изображение на поверхности формообразования* в виде рисунка, орнамента или другого изображения, покрывающее всю материальную поверхность, участками или в одном определённом месте, подчинено законам освещения и пространственного перспективного сокращения.

3) *Функциональные изменения формы*, связанные с деятельностью – сколы, шербины и т.д.

Г) *Изменение цветового и фактурного качества поверхности* – отжиг, ржавчина, потертости и т.д.

Материальное окружение формообразования.

Вторая половина содержания материальной формы состоит из влияния на форму окружающего её пространства, которое всегда существует, так как форма всегда находится в какой - либо цветовой среде, активной или пассивной по отношению к самой форме.

Это влияние выражается:

– Во влиянии цветового материального окружения формы, выраженное в соотношении цветовых материальных (качество поверхности) пятен и их конструктивных особенностей и объемности.

– Во влиянии большего цветового материального пространства, окружающего данный натюрморт.

– В силе и качестве освещения данного малого пространства – формы, и большего пространства - среды, в которой находится предмет – сильным или мягком, теплом или холодном освещении, последнее положение имеет, большое значение, так как влияет на качество изменения цветовой поверхности материальной формы и окружающего её пространства.

Освещение пространства и формы

В индивидуальном материальном пространстве качество изображения полностью зависит от того, в каком освещении находится индивидуальная форма и как освещено окружающее её пространство.

Разберём, что собой представляют качественные характеристики освещения пространства и формы.

Во – первых, свет, как источник, бывает естественным (меняющимся) и искусственным (постоянным).

Во - вторых, свет, как и освещение, бывает тёплым и холодным, или имеет цветовую направленность (оранжевый на закате).

При естественном освещении, в зависимости от времени, качество теплохолодности меняется; при искусственном освещении это качество зависит от источника освещения (обычная лампа накаливания даёт тёплый свет). От освещённости зависит качественное цветовое изменение пространства, т.е. изменяется оттенок больших цветовых пятен пространства.

В - третьих, свет, как и освещение, бывает различной силы.

Освещение бывает сильным, средним и слабым, при этом важно, на каком расстоянии находится предмет или изображаемое пространства от источника

освещения: при естественном освещении - от окна, а не от солнца, при искусственном освещении - от лампы.

В - четвёртых, свет, как и освещение, бывает прямым или косвенным (отраженным).

Прямое освещение или косвенное: при естественном освещении солнце освещает всё пространство натюрморта или это освещение от светлого окна; при искусственном освещении - это свет от лампы, освещающей комнату или свет софита, направленный специально на натюрморт.

Подведем итог – реальная, индивидуальная, материальная форма или формообразование, при изображении должны учитывать 4 основных фактора:

1) *Конструктивные особенности формообразования.*

2) *Содержание материального формообразования:*

- материальное цветовое и фактурное качество поверхности;
- индивидуальные особенности формы;
- качество освещения материальной формы.

3) *Влияние окружающего пространства:*

- влияние ближнего цветового материального фактурного окружения;
- влияние дальнего цветового материального фактурного

пространства.

4) *Качество и сила освещения окружения формообразования и пространства.*

Упрощенная схема изображения индивидуального пространства натюрморта. Качество изображения пространства натюрморта закладывается в основу живописного изображения уже в рисунке, в живописном ключе изображения, а качество проработки пространства и формы, которое нужно получить, изображающий должен знать заранее. Этапы последовательного изображения любого пространства и формы могут быть и степенью упрощённости их изображения. Пример представлен на рисунке 3.

Рисунок 3- Схема последовательного изображения пространства натюрморта

Схема упрощения индивидуального пространства можно разбить на 6 основных вариантов, которые характеризуют практически все живописные изображения. Но рассматривать её мы будем в обратном порядке, взяв за исходную точку отсчёта реальное индивидуальное материальное пространство.

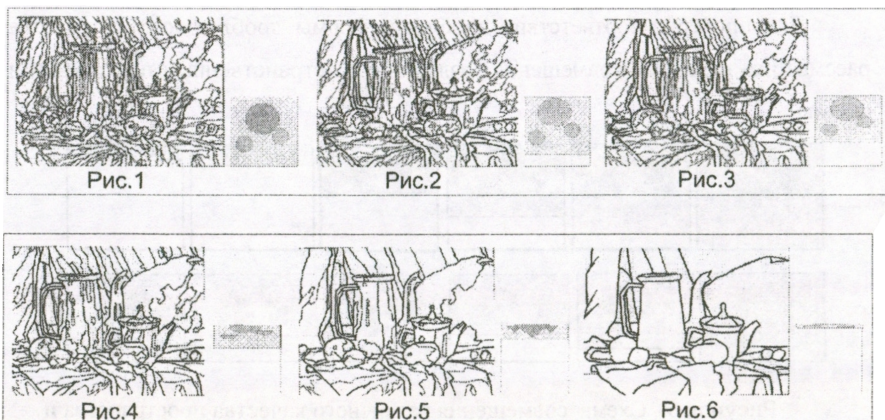

Рисунок 4 - Линейное изображение пространственного дробления и схема пространства

Индивидуальное пространство - это изображение, сохраняющее все индивидуальные качества реального освещенного материального пространства натюрморта (рис. 1).

Упрощенное пространство- это изображение, сохраняющее сокращенные варианты освещенного материального пространства натюрморта (рис. 2).

Обобщенное пространство - это изображение, сохраняющее сокращенные варианты освещенного цветового, объемного пространства натюрморта (рис. 3).

Общее пространство - это изображение, сохраняющее общие световые и конструктивные особенности пространства натюрморта (рис.4).

Плоско-конструктивное пространство – это изображение сохраняющее два основных цветовых соотношения света и тени, а также общую конструкцию формы и пространства (рис. 5).

Плоское контурное пространство- это изображение, сохраняющее общие цветовые контуры формы (рис. 6).

Для проверки соответствия дробления формы дроблению пространства рассмотрим варианты совмещения различных пространственных построений и формы.

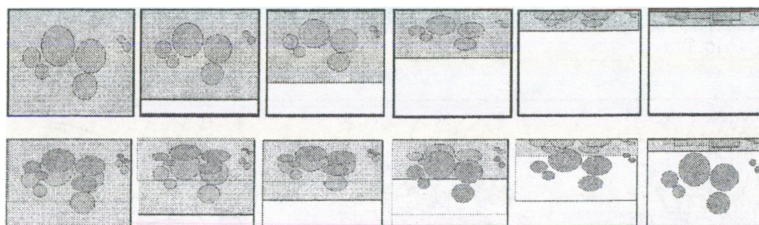

Рисунок 5 - Схема совмещения различного качества пространства и формы

Как видно на схеме, последние три пространственных построения не будут воспринимать объемную форму, так как она из пространства «вываливается», т.е. окружение формы будет выглядеть недописанным. Первые три пространственные построения воспринимают упрощенное изображение формы как плоское или имеющую малый упрощенный рельеф, т.е. изображение формы будет выглядеть тоже недописанным.

Каждое из этих пространственных построений имеет не одно живописное решение, а несколько, при этом чем ближе пространственное построение к

реальной материальной среде, тем больше вариантов и возможностей для преобразования.

Для достижения полной иллюзии реальности в изображении материального пространства не требуется точного копирования мельчайших подробностей натюрморта, но в то же время без них нельзя обойтись. Изображение иллюзии реального натюрморта немислимо без преобразования с помощью цвета формы и фактуры материальной поверхности на всех планах пространства.

При упрощении индивидуального пространства натюрморта происходит упрощение всех параметров индивидуальной среды натюрморта:

- а) индивидуальности цвета, тональной его насыщенности;
- б) характеристики поверхности – объёмности, контура, качества поверхности;
- в) плановости пространства.

Только качество контура может сохранить индивидуальность пространства натюрморта, рассмотрим два варианта отношения к контуру.

Первый вариант, когда упрощение касается всех параметров индивидуального пространства натюрморта: чем дальше упрощение (крупнее дробление формы и пространства) от индивидуальной формы, тем больше теряется индивидуальный характер среды. При утрате индивидуальности контура даже больших цветовых пятен в процессе упрощения пространства может появиться совершенно новый вариант изображения, отличный от данного пространственного изображения натюрморта.

Второй вариант: для сохранения индивидуальности пространственного построения сохраняют индивидуальный контур большого цветового пятна. Под большим цветовым пятном подразумевается форма предмета и его основной, общий, цветовой тон. Индивидуальность среды даже в плоском картинном пространстве прочитывается, так как при увеличении дробления находят всё - таки упрощённый аналог данного цветового соотношения. При сохранении

индивидуального контура это имеет большое значение для параметров индивидуального пространства.

Нас интересует изображение индивидуального материального пространства с сохранением его отличительных характеристик даже в упрощённых соотношениях, а вместе реалистическое дробление формы и пространства и возможности его преобразования, стилизации или трансформирования. Для этого нужно вернуться к подробному рисунку реального индивидуального материального пространства, на котором проще разобраться с системой дробления и преобразования. Изображение рисунка мы будем рассматривать как вариант возможного упрощения или преобразования цветового пятна, формирующего поверхность предметной среды натюрморта.

1) Преобразования будут происходить только с поверхностью формы, контур остаётся неизменным.

2) Преобразования связаны с сокращением количества цветowych пятен, характеризующих материальную поверхность формы.

Другие преобразования материальной формы мы рассмотрим ниже.

Изучая и изображая реальное материальное пространство, мы учимся видеть, понимать и осмысливать сложность и красоту окружающего нас мира.

Схемы упрощения индивидуального пространства натюрморта

Способов упрощения изображения реального пространства не так много, как кажется. Все они связаны с исходным линейным реалистическим изображением пространства натюрморта.

1 способ – преобразование пространства натюрморта упрощением или объединением цветowych пятен реальной формы (рисунок 6). Мелкие цветowych пятна поглощаются основным цветowym пятном, для создания более конструктивного, цельного цветowego пространства и формы.

2 способ - преобразование пространства натюрморта упрощением линейного изображения реальной формы, выпрямление линии контура (рисунок 8) или округление (рисунок 7).

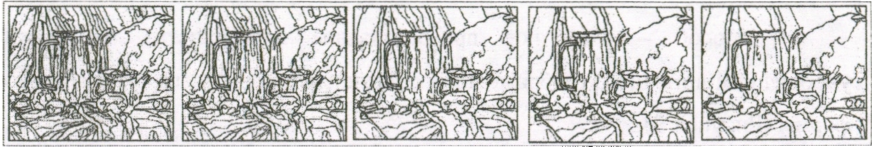

Рисунок 6 – Преобразование пространства натюрморта

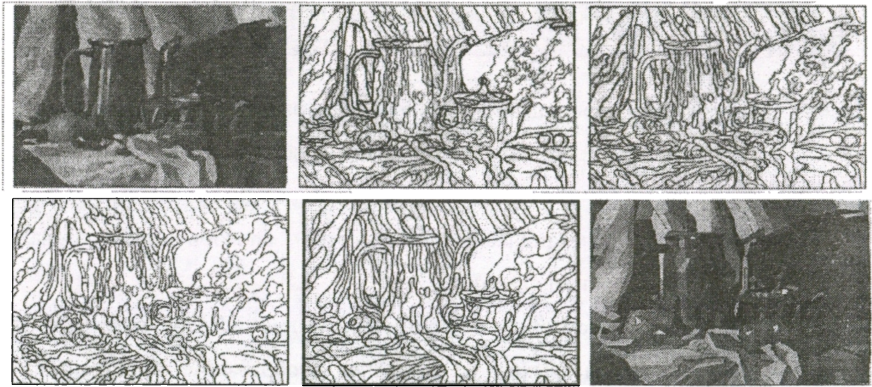

Рисунок 7 - Упрощённая схема преобразования пространства натюрморта (округление контура).

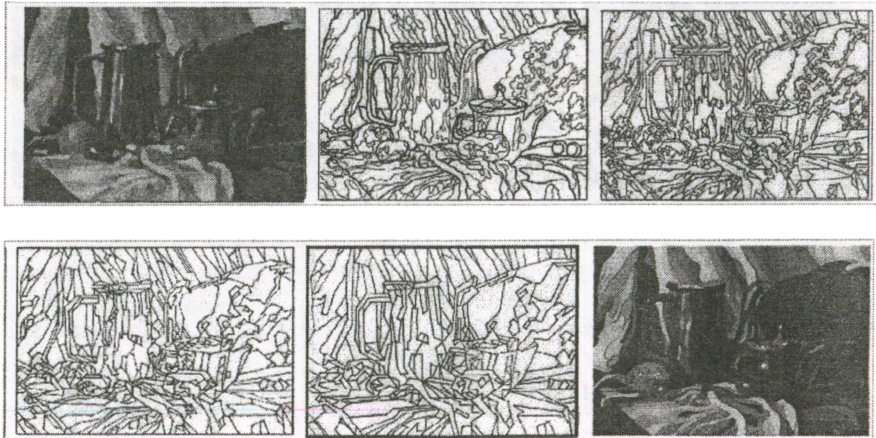

Рисунок 8 - Упрощённая схема преобразования пространства натюрморта (выпрямление контура).

3 способ – свободное преобразование пространства натюрморта упрощением линейного изображения и объединением цветowych пятен реальной формы (Рисунок 9).

Рисунок 9 - Упрощение реального пространства натюрморта для получения декоративного изображения пространства и формы

Существуют и механические (компьютер) способы преобразования реального пространства натюрморта.

1 способ - трассировка в программе Corel DRAW (рисунок 10), освобождение от цвета, выход на линейное изображение пространства и преобразование линейного изображения в нужное пространственное построение. По окончании преобразования - перенос цвета с оригинала.

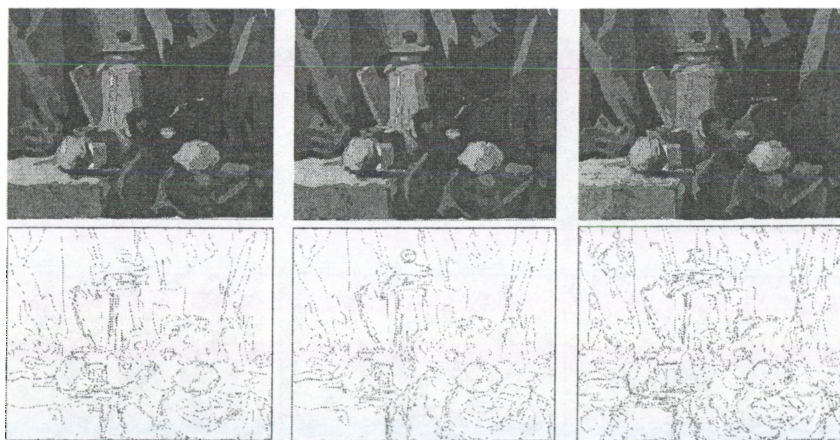

Рисунок 10 - Компьютерное преобразование живописного пространства натюрморта (трассирование) на 30, 40, 50, %. Программа Corel DRAW

2 способ – изменение резкости изображения в программе Adobe Photoshop, трассировка в программе Corel DRAW (рисунок 11), освобождение от цвета, выход на линейное изображение пространства и преобразование линейного изображения в нужное пространственное построение. По окончании преобразования - перенос цвета с оригинала.

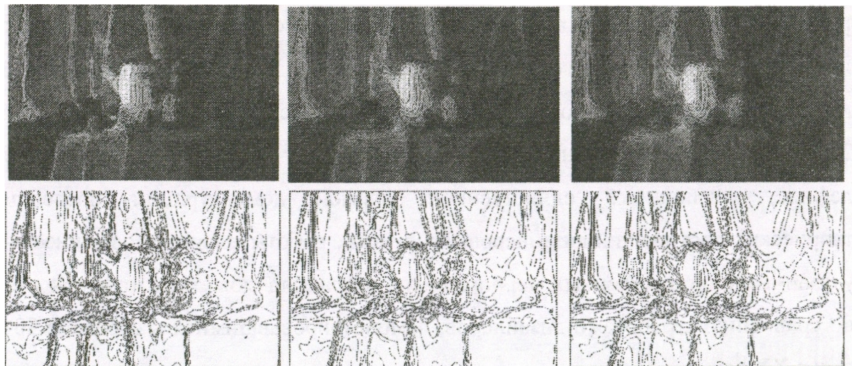

Рисунок 11 - Компьютерное преобразование реального пространства натюрморта (фотография), изменение резкости и трассирование. Программы Corel DRAW и Photoshop

Движение учебного процесса от изучения формы к изучению живописного пространства с последующим изучением живописных приёмов и способов изображения – единственно правильное решение, приемлемое не только для художественного, декоративно – прикладного, но и для всех видов дизайна, связанного с пространственными композиционными изображениями предметной среды.