

Е. Н. СЕРГЕЕНКО

ОСНОВЫ СТИЛИСТИКИ В ПАРИКМАХЕРСКОМ ИСКУССТВЕ И ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКЕ

Допущено Министерством образования Республики Беларусь
в качестве учебного пособия для учащихся учреждений
образования, реализующих образовательные программы среднего
специального образования по специальности «Парикмахерское
искусство и декоративная косметика»

Минск
РИПО
2016

УДК 687.53(075.32)
ББК 38.937я723
С32

Автор:

преподаватель Индустриально-педагогического колледжа УО «Витебский
государственный технологический университет» *Е. Н. Сергеенко.*

Рецензенты:

цикловая комиссия художественных дисциплин филиала Белорусского
национального технического университета УО «Минский государственный
технологический колледж» (*Т. Я. Дмитриева*);
заместитель директора Ассоциации парикмахеров и косметологов
Республики Беларусь *Н. А. Крылова.*

*Все права на данное издание защищены. Воспроизведение всей книги или
любой ее части не может быть осуществлено без разрешения издательства.*

*Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Министерства
образования Республики Беларусь.*

Сергеенко, Е. Н.

С32 Основы стилистики в парикмахерском искусстве и де-
коративной косметике : учеб. пособие / Е. Н. Сергеенко. —
Минск : РИПО, 2016. — 220 с.

ISBN 978-985-503-633-4.

Рассмотрены алгоритмы создания новых форм в причёске и костюме.
Освещены вопросы композиции, цветовых гармоний и составления
выразительных образов с учетом стиля и ассоциативного восприятия.
Предложена серия практических заданий, разработанная с учетом
авторской методики преподавания учебной дисциплины «Основы
стилистики».

Предназначено для учащихся учреждений среднего специального
образования по специальности «Парикмахерское искусство и декора-
тивная косметика». Будет полезным для всех, кто занимается творче-
ской деятельностью в сфере красоты.

УДК 687.53(075.32)
ББК 38.937я723

ISBN 978-985-503-633-4

© Сергеенко Е.Н., 2016

© Оформление. Республиканский институт
профессионального образования, 2016

..... ОТ АВТОРА

.....

Стилист — это профессия, характеризующая креативного специалиста в своей области, умеющего подчеркивать выразительное и маскировать недостатки. Индустрия красоты и моды развивается в нескольких направлениях: hair stylist — стилист-парикмахер, make-up stylist — стилист-визажист, nail stylist — стилист маникюра, clothes stylist — стилист — модельер одежды, fashion stylist — специалист в области фотосессий и рекламных показов, wardrobe stylist (personal shopper) — специалист по подбору гардероба и аксессуаров в магазинах готовой одежды. Стилист любой направленности должен находить и создавать гармоничные и эффектные образы, подчеркивать или формировать стиль. Такое умение основывается не только на врожденном чувстве вкуса и цвета, но и на основательной теоретической и практической подготовке.

Творческая личность формируется в ходе длительного процесса, частью которого является овладение навыками в области рисунка, живописи, композиции, а также смежных дисциплин изобразительно-творческого характера. Рисунок как средство познания и изучения действительности лежит в основе художественного образования и играет важнейшую роль в определении очертаний, пропорций, формы, объема предметов, расположения их в пространстве. Но умение рисовать с натуры — только одна грань развития творческих способностей. Не менее важным является создание принципиально новых идей, а также умение облечь бесплотные мысли в конкретную изобразительную форму.

Постмодернистская эстетика нашего времени требует постоянного поиска новых форм и концепций, образов и стилей. При подготовке специалистов художественной направленности на первом плане оказываются задачи развития образно-ассоциативного восприятия, ориентации на генерирование

новаторских идей. Недостаточно полагаться только на врожденное чувство меры, гармонии, красоты. Для формирования профессионализма необходимо владение законами композиции образа, костюма и прически, знание стилей, трендов, направлений и тенденций современной моды, умение создать и визуализировать ассоциативный образ.

Путь творческого познания не может быть единым для всех, хотя в некоторых случаях необходимо указать верное направление движения по этому пути. Ситуации «замыкания», вызывающие чувство страха, неуверенности, случаются в разных обстоятельствах — «12 пропущенных от мамы», «пароль введен неверно», «нам надо серьезно поговорить». Одна из таких ситуаций в творческой сфере — «боязнь чистого листа». Еще секунду назад и в мыслях не было сомневаться, и вдруг — колебания, опасения... Страх становится препятствием на пути поиска и развития — а вдруг не получится?

Получится. Обязательно получится. Верьте в себя.

ВВЕДЕНИЕ

Стилизация в изобразительном искусстве — обобщение и упрощение изображаемых фигур и предметов с помощью условных приемов, которые применяются как средство усиления декоративности создаваемого образа. Например, сложная объемная форма цветка трансформируется в симметричное плоское изображение розетки. Такое изображение может быть использовано в декоративно-прикладном искусстве (декоративная роспись, ковка по металлу, резьба по дереву). В области парикмахерского искусства на основе стилизованных изображений можно создавать постижерные изделия*, эскизы hair tattoo**, применять их при разработке фантазийного макияжа, боди-арта, полного образа.

Как творческий метод стилизация известна с давних времен. Определенное совершенство достигнуто уже в древнеримских и древнегреческих орнаментах (см. рис.) — здесь стилизованные изображения растительного и животного мира сочетаются с геометрическими узорами.

Рис. Древнегреческий орнамент

* Постиж — декоративное изделие из натуральных или искусственных волос.

** Hair tattoo — художественный выстриг волос.

Историки искусства Средневековья для определения специфических вытянутых силуэтов святых на иконах широко употребляют термин «стилизация». Именно стилизация указывает путь к декоративной живописи и абстрактному искусству, подчеркивая роль линии, динамики и статики.

Окружающий мир многообразен в своем проявлении, это безграничный источник вдохновения для любой области искусства. Задача стилизации — выделить и подчеркнуть существенное, передать характер. При такой переработке внешней формы некоторые качества исходного объекта оказываются потерянными, зато возрастает выразительность. Стилизованному рисунку свойственно «бросаться в крайности»: слишком колючий, слишком мягкий, слишком худой, слишком высокий. При этом законы композиции продолжают учитываться — масштаб, ритм, динамика, симметрия...

Обязательное условие творческой стилизации — индивидуальный характер, где авторское видение переплетается с творческой переработкой определенных объектов окружающего мира. Стилизация может быть легкой — в этом случае несколькими линиями передаются поворот головы и характер прически. А можно стилизовать до неузнаваемости, когда в новом декоративном образе не останется и следа от исходного объекта.

С точки зрения изобразительной стороны процесс стилизации выглядит следующим образом. За основу берется реальный объект, представляющий определенный эстетический интерес, например бабочка. Для создания образа бабочки сначала выделяются основные пластические формы, которые составляют суть нашего представления об этом объекте. Убирается все второстепенное, остается только узнаваемая пластическая схема объекта (крылья). Новая трансформация в пределах пластической схемы — это уже творческое переосмысление, а не просто копирование, например рисунка крыльев бабочки.

Изучение объекта с разных сторон, выполнение предварительных набросков, зарисовок, фор-эскизов, а затем создание стилизованного образа с выявлением характерных особенностей изображаемого — это последовательный путь намеренной

.....

стилизации. Именно так рождается творческий почерк художника, перерастающий в авторский стиль. Но есть и другой путь — стилизация интуитивная, когда случайно «получается» силуэт, обладающий яркими узнаваемыми чертами натуры. Подобный вид стилизации часто встречается в рисунках детей.

Стилизация разрешает забыть правила и рисовать «как хочется» — нужно только четко знать, какие правила можно нарушать, чтобы свобода творческого поиска не переросла в безграмотность. Не зря в основе профессиональной художественной подготовки лежит изучение законов композиции и академического рисунка: определение пропорций и формы предметов, принципы перспективного построения предмета в пространстве, передача света и тени.

Для развития способности «улавливать» характер объектов хорошо подходят быстрые наброски мягкими материалами (уголь, пастель, сепия, соус, сангина); кратковременность их выполнения вносит элемент стилизации, позволяет отвлечься от академического рисунка. В основе такого рисунка лежит метод работы плоскостью, что позволяет одним движением запечатлеть форму, ощутить силуэт, передать движение. Второй метод развития способности стилизовать объекты — линейный рисунок, который ставит своей целью передачу объема за счет изменения толщины линии: в области тени линия становится толще, удаленные участки поверхности показываются тонкой прерывистой линией. Работа разными материалами (кисть, перо, маркер с плоской поверхностью) позволяет получить неожиданные графические решения, которые можно смело называть стилизацией.

Кроме заимствования формы и ее упрощения, стилизация имеет еще одно значение. Оно связано с исторически сложившимися стилями в искусстве: античный, романский, готический, стиль Возрождения, барокко, классицизм, модерн и др. В таком случае, говоря о стилизации, имеют в виду стилевые особенности определенной эпохи, характерные для конкретного стиля. В разных областях современного искусства (дизайн интерьера, дизайн одежды, дизайн прически) для создания художественного образа широко применяется так назы-

ваемая «эkleктика» — свободное смешение различных стилей: классицизм и ампи́р, барокко и модерн, западное и восточное искусство, этника и хай-тек. При условии одновременного сочетания не более двух-трех стилистических направлений эkleктика позволяет создать совершенно уникальный и неповторимый по своему характеру образ. Но чрезмерное сочетание различных стилевых направлений превращает эkleктику в китч.

Перегруженность элементами при создании какого-либо образа усложняет восприятие и отвлекает от главной идеи. Притягательная простота и благородная элегантность требуют определенного вкуса и чувства меры, которые можно и нужно воспитывать в себе — вникать в законы гармонии и пропорций, анализировать конструктивные особенности формы и изучать правила составления цветовых сочетаний.

.....

РАЗДЕЛ 1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАФИКА

.....

1.1. ГРАФИЧЕСКОЕ НАЧАЛО НАЧАЛ

Графика. Создание художественного образа начинается с его мысленной визуализации — картинки, которая преобразовывается и дополняется деталями по мере воплощения творческого замысла на бумаге. Выразительность, яркость, эффектность рисунка зависят не только от уровня креативности и оригинальности идей автора, но и от уровня его художественной подготовки. Применение художественных техник и различных средств выразительности вырабатывает своеобразный стиль, графический почерк, который формируется на основе отработки базовых элементов и постепенно трансформируется, приобретая уникальный характер. Рисунок издавна является одним из способов художественного познания действительности, непосредственного отклика человека на окружающий его мир. Для создания набросков, скетчей, чаще всего применяется графическая техника — она доступна практически всегда, достаточно иметь в своем распоряжении ручку или карандаш и поверхность для воплощения творческой идеи.

С древнейших времен человек обращался к графике¹, стремясь запечатлеть образы животных на стенах пещер, украсить костяные пластинки и керамику орнаментальными узорами. Рисунки с характерными узнаваемыми чертами составили собственную систему пиктографического письма². С развитием речи возникает идеографическое письмо³.

В Древнем Риме художники процарапывали острой палочкой изображения на кодексах — небольших деревянных дощечках, покрытых слоем воска. Изобретение бумаги в Китае — одно из главных достижений человечества на пути к цивилизации — открыло новые возможности для художников.

В средневековой Европе процесс изготовления бумаги был весьма трудоемким, листы получались толстыми и шершавыми, и прежде чем начать рисовать, их нужно было загрунтовать, проклеить и отполировать.

Длительное время графические изображения служили только украшением тех или иных предметов, не имея самостоятельного значения. Термин «графика» первоначально применялся к письму и каллиграфии. Само создание шрифтов – отдельное кропотливое искусство. В конце XIX – начале XX в. в связи с бурным развитием промышленной полиграфии и распространением четкого контрастного линейного рисунка значение шрифтов расширилось. Тогда графика определилась как искусство, которое строится на линии и контрасте черного и белого. Позже выделились и другие средства графики – штрих и пятно, контрастирующие с фоном бумаги (как правило, белым). Отличительный признак графики – особое отношение изображаемого предмета к пространству, важную роль в воссоздании которого играет фон бумаги – «воздух белого листа», как образно говорил советский график В.А. Фаворский. Сейчас графика является одним из профессиональных средств дизайнерского проектирования в любой области.

Графика не стремится к созданию иллюзии реального мира, она может позволить себе ограничиться беглым впечатлением, символичностью, условностью, обращаясь к воображению зрителя. Эта техника воздушна и бесплотна, незавершенность и недосказанность концентрируют художественные средства, создавая из них образно-выразительные метафоры. Активную роль здесь играет специфика графических техник и приемов, включение декоративных мотивов и орнаментальных текстов. Любую форму и выразительность силуэта в графике можно передать всего несколькими линиями или пятнами.

Средства графики. Основными графическими средствами выразительности являются точка, линия, штрих, пятно, фактура. Миниатюрная **точка**, образованная прикосновением к листу карандашом, ручкой, маркером, – простейший графический знак. В.В. Кандинский⁴ считал абстрактную точку идеально

маленькой и идеально круглой, но утверждал, что в реальности точка способна принимать и другие формы — иметь остроугольные края, зубцы, изрезанный контур. Формы точек, выделенные Кандинским, показаны на рисунке 1.1.

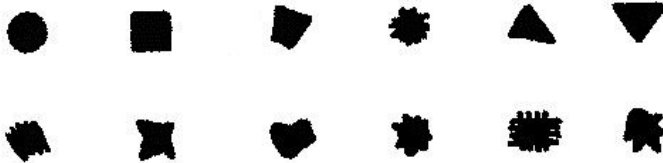

Рис. 1.1. Примеры форм точки

Говоря о границах точки как абстрактного отпечатка на поверхности бумаги, приходится приближаться к понятию пятна, потому что разница между точкой и пятном определяется весьма условным отношением изображения к величине формата. Определим *декоративную точку* как графический знак диаметром до 5 мм; имея замкнутый контур, этот знак может иметь внутри себя дополнительное деление на черное и белое — так возникает точка как элемент художественного языка, самостоятельное средство организации будущей композиции. Некоторые варианты декоративных точек представлены на рисунке 1.2.

Рис. 1.2. Варианты декоративных точек

Свойства точки (яркость, плотность заполнения, относительный размер, силуэт) влияют на ее роль в композиции образа. Если по своим свойствам точка значительно отличается от других графических средств, она становится графическим акцентом на плоскости. Если же художественные свойства точки

связаны со свойствами линии, пятна, она является составным элементом организации гармоничной графической плоскости.

Короткая траектория движения миниатюрной точки создает **штрих**, характер которого определяется материалом: твердый или мягкий карандаш, маркер, стержень, уголь, сангина, перо... Комбинация штрихов используется для моделировки объема, передачи светотени, создания фактурного пятна — плотные или разреженные ряды штрихов, параллельные или пересекающиеся, дугообразные и т. д.

Длинная траектория движения миниатюрной точки создает **линию**. Понимание значения линии как графического элемента произошло на рубеже XIX–XX вв., когда графика выделилась в самостоятельный вид изобразительного искусства. Линия не только передает форму предмета, но и обладает собственным «характером», раскрывая эмоциональные переживания художника. О. Костокрыз³ называет линию «графическим следом мысли». Плавность и размеренность форм может смениться резкими порывистыми очертаниями, мягкость и спокойствие — энергичностью и страстью.

Направление движения линии может быть *вертикальным, горизонтальным, наклонным*. Вертикальные линии передают ощущение торжественности и величественности, горизонтальные — спокойствия и безмятежности, наклонные — скольжения, усиливающегося по мере увеличения угла наклона. По характеру начертания классификация более обширна: *прямые, ломаные, кривые, зигзагообразные, петельные, комбинированные*. Прямые линии сохраняют равновесие, кривые — задают плавное спокойное движение. Зигзаги и изломы добавляют напряженности, агрессии, петли — в буквальном смысле «сглаживают острые углы». Линия может иметь и дополнительную характеристику — дрожащая, «мохнатая», прерывистая...

Один из приемов «постановки руки» заключается в выполнении заданий на зарисовку линейных образов «не отрывая руки» от листа бумаги. Так возникают интересные повороты и виды линий, рисунок становится свободным, развивается смелость руки, исчезает «боязнь чистого листа».

Изображение *декоративных линий* сложного характера развивает ассоциативное мышление, с помощью которого образы реального мира и мыслеформы трансформируются в графические

эскизы. Примеры таких линий представлены на рисунке 1.3. Виртуозное владение линией позволяет не только подчеркнуть творческий замысел, но и создать выразительный образ.

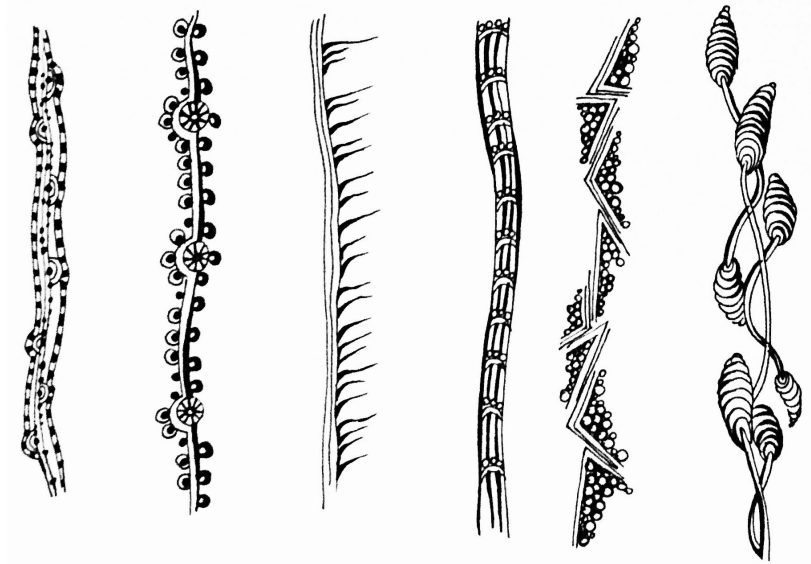

Рис. 1.3. Варианты декоративных линий

При создании художественного образа линия приобретает самостоятельность и уникальный характер, когда дополняется новыми элементами, становится творческим объектом. Создание линии такого типа — абсолютно творческий процесс, в котором нет определенной последовательности действий, а только лишь интуитивное стремление к усилению пластики, расстановке акцентов, прорисовке характера. Включение дополнительных элементов, интервалы между ними, последовательность их чередования создают особый ритм, задавая определенное настроение образу.

Анализируя форму причесок и отдельные элементы, также можно выделить ряд линий. Прежде всего, контурная линия передает силуэт прически. Прямая линия пробора, окантовки задает определенную лаконичность, строгость и четкость.

Мягкость и кокетство ломаной линии передается через такие элементы прически, как локоны, волны, завитки.

Пятно, в отличие от точки, штриха и линии, заполняет достаточно большую часть графической плоскости. Приемы создания пятна как средства построения графической композиции различны: *заливка* (однородно заполненная поверхность), *градиентная размывка* (плавный переход от светлого тона к темному), брызги и потеки и т. д. При сочетании разных тональных форм в решении общего графического образа важно добиться гармоничной связи между ними.

.....
Контрольный блок
.....

Разработайте варианты декоративных линий. Постарайтесь создать линии разной пластики (волнистые, петельные, зигзагообразные, спиральные). Работая над характером линии, передайте эмоции (нежность, гнев, обида, равнодушие, любовь, ревность и т. д.). Не забывайте о графической выразительности, сочетая черное и белое, толстое и тонкое, мелкое и крупное.

Материал: черный стержень, маркер или тушь.

1.2. ФАКТУРНЫЕ ПАТТЕРНЫ

Характер изображаемой поверхности можно изменять при помощи **фактуры**, которая создается при помощи комбинирования точек, линий и штрихов. Абстрактный фактурный рисунок, дополняющий черно-белую графическую композицию, делает образ неповторимым и своеобразным. Создание такой абстракции доступно всем — как профессиональным художникам, так и начинающим пробовать свои силы в творчестве.

Применение различных фактур в графической композиции дает интересные графические сочетания в плане контраста — усиливается выразительность художественного образа, создаются тональные и световые эффекты, пластическая моделировка формы. Тональный контраст здесь рассматривается как соотношение черного, белого и серого, которым обладает любое

графическое фактурное поле. Таблица «фактурных полей» (термин О. Костокрыза) из разных по плотности и светлоте фактур, показанная на рисунке 1.4, наглядно представляет декоративные возможности графических средств выразительности.

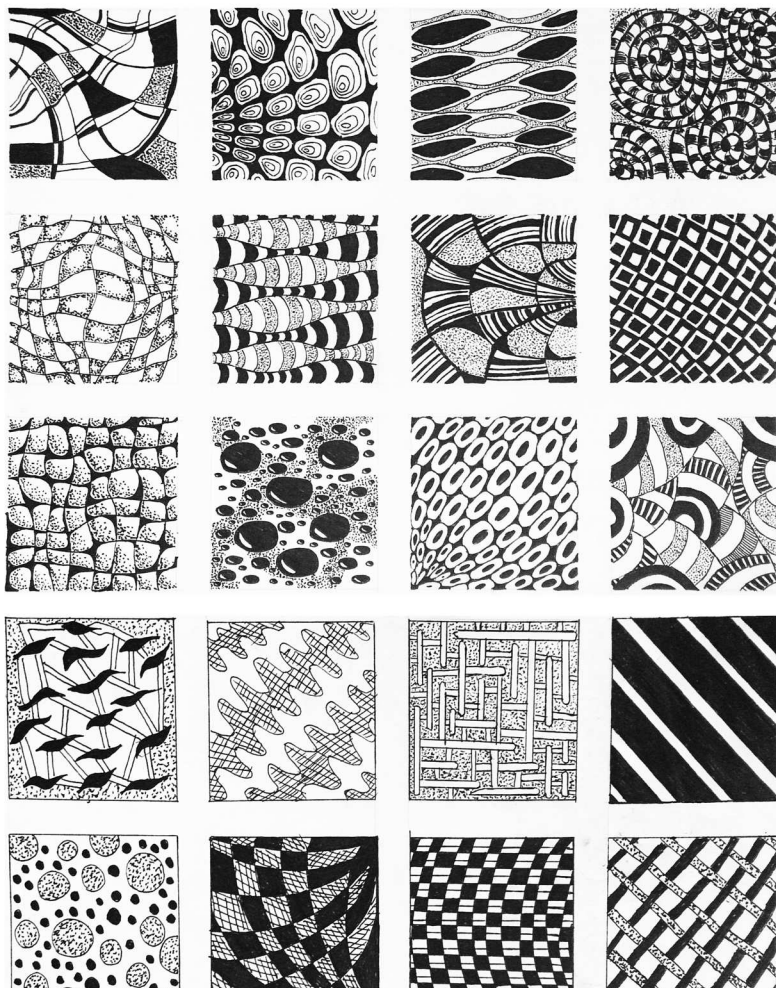

Рис. 1.4. Таблица фактурных полей

Создание графической фактурной поверхности иногда вызывает некоторые сложности, когда «не придумывается» и «не рисуется». Эти преграды были замечены и преодолены в современных арт-течениях, получивших названия «зентангл»⁶ и «дудлинг» (англ. Zentangle & Doodling).

К этим изобразительным системам мы можем обратиться за поиском вдохновения и уверенности в собственных творческих силах, поскольку оригинальная методика создания различных фактурных полей и выполнения на их основе уникальных произведений обязательно приведет к успеху. Творческий метод позволяет приобщиться к художественному творчеству независимо от уровня художественной подготовки. Здесь разница только в скорости освоения графических приемов. Кто-то будет пошагово следовать инструкции и внимательно следить за схемами, а кому-то достаточно будет взглянуть на конечный результат, чтобы повторить графический узор.

Зентангл — это абстрактный рисунок, созданный на основе повторяющихся узоров (рис. 1.5). Традиционно для рисования зентангла используются квадраты 9×9 см. В квадрат помещают рисунок или произвольным образом делят его на сегменты, которые заполняют графической фактурой.

Задуман зентангл как форма художественной медитации, где процесс создания рисунка так же важен, как и получившийся результат. Выполнение зентангла делает процесс рисования приносящим удовольствие, успокаивающим и доступным всем.

В основе зентангла лежит философия концентрации на процессе рисования, неспешности и неожиданности, творческой свободы и оздоровления, импульсивности и самостоятельного проявления рисунка по мере выполнения. Зентангл — это творческая церемония, требующая сосредоточенности, духовной настройки и, конечно, качественных материалов, которые гарантируют наслаждение от творческого процесса. Зентангл дает возможность расслабиться, отвлечься от сумасшедшего ритма жизни и напряженности. Результаты исследований показывают, что он не только стимулирует творческие способности, но и улучшает память, внимание, помогает справиться со стрессовыми ситуациями.

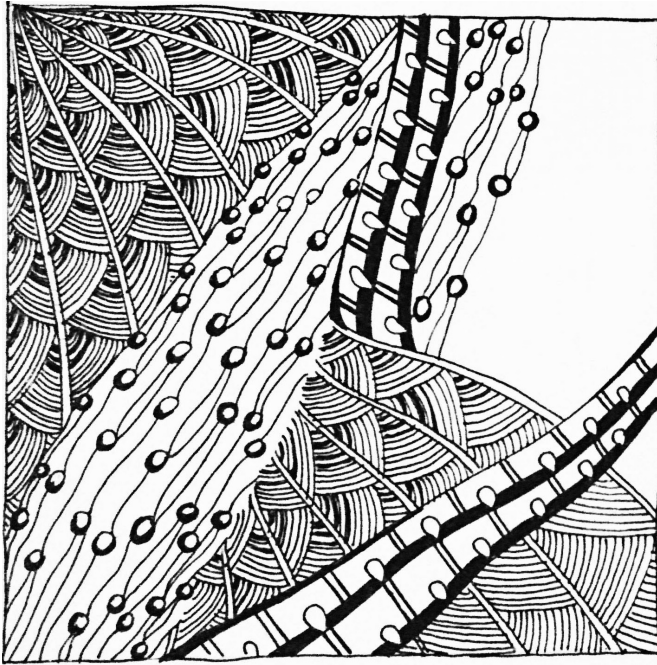

Рис. 1.5. Композиция в стиле зентангл

Создание рисунка по мотивам зентангла:

- определение границ. Для создания настоящего тангла нужен квадрат. В творческих композициях по мотивам зентангла границы могут определять разные формы в зависимости от замысла;
- рисунок «строки». Согласно методу зентангла, строка — это изогнутая кривая, которая оформит структуру композиции и будет направляющей, разделяя общую площадь на сектора;
- создание тангла, фактурного «сплетения». Сплетение — это узор, который рисуется вдоль контуров строки, состоящий из простых элементов (линия, точка, круг, закорючка). Такой узор составит графическое заполнение белого поля в пределах ограничивающего контура;
- рисунок создается сразу «набело», ручкой, без исправлений каких-либо «ошибок», потому что ошибок как таковых

быть не может. Любое отклонение от изначально задуманного рисунка обыгрывается в графике, вплетаясь в общую композицию.

Дудлинг — абстрактный рисунок из простых элементов, который создается бессознательно на полях блокнотов и конспектов и на обрывках бумаги, в то время как человек занят чем-то, например, говорит по телефону или сидит на лекции. Пример рисунка в стиле дудлинг показан на рисунке 1.6.

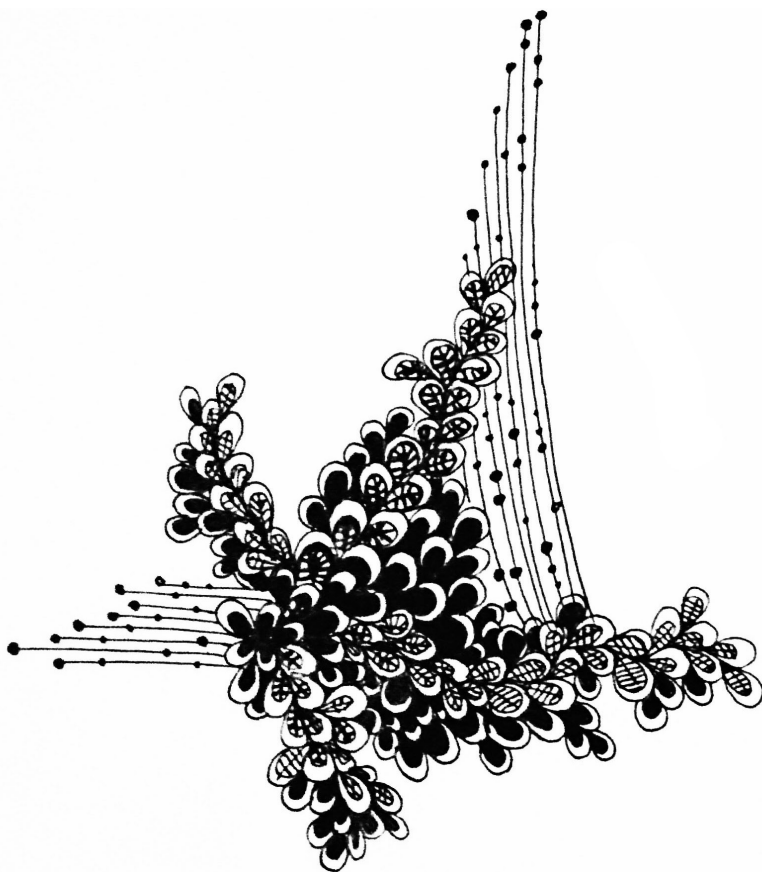

Рис. 1.6. Зарисовка в стиле дудлинг

Принципиальные отличия дудлинга от зентангла:

- с психологической точки зрения, в зентангле происходит погружение в рисунок и отключаются посторонние мысли; в дудлинге, напротив, рисование происходит машинально, без концентрации на процессе;
- с изобразительной точки зрения, в дудлинге необязательно разбивать рисунок на сектора-строки, нет единого размера и формы, нет ограничения по цвету или цветовым комбинациям.

Определенное сходство арт-течений привело к появлению вариаций на основе сочетания зентангла и дудлинга:

зентудлинг — смесь зентангла и дудлинга в любой пропорции (сохраняется разбивка рисунка на сектора, но цвет, форма и размер рисунка определяются произвольно);

зендала — композиция по мотивам зентангла в круге, которую можно назвать мандалой⁷ в стиле зентангл. Но если мандала является символом для медитации, то зендала не скрывает в своих узорах или цветах какой-то глубокий смысл, хотя процесс ее создания является одной из форм медитативного искусства.

В системе **Zentangle & Doodling фактурные поля называются паттернами** (англ. *pattern* — пример, образец), и каждый из них обычно имеет свое название и пошаговую инструкцию воспроизведения. Такой метод обучения творческому поиску основан на повторении по образцу на начальном этапе. Результат обязательно будет положительным даже у тех, кто сомневается в своих способностях.

Контрольный блок

- В приложении А показаны примеры пошагового создания фактуры из простейших элементов. Каждый новый шаг обозначен красным цветом. Повторите создание паттернов по шагам и освоите этот метод.
- Разбейте лист на квадраты. Разработайте паттерн (фактурное поле) для каждого квадрата. Постарайтесь создать различные

по плотности и графическому решению фактуры (плотные и разреженные, светлые и темные, линейные и пятновые).

Материал: черный стержень, маркер или тушь.

1.3. ГАРМОНИЯ В КОМПОЗИЦИИ

В Древней Греции красота и гармония считались важнейшими категориями познания и даже его целью, так как художник ищет истину в красоте, а ученый — красоту в истине. Проблема гармонии волновала многих мыслителей человечества, которые в разное историческое время изучали законы гармонии в своих исследованиях, философских трактатах, творческих работах.

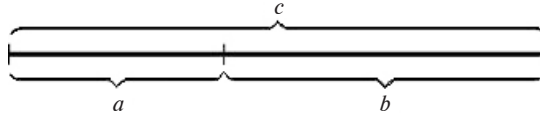
Красоту можно созерцать, проникаться и восхищаться ею, от нее захватывает дух. Трепетная красота цветущего бутона розы, застывшая в мраморе красота Венеры Милосской, готическое великолепие Амьенского собора, искусные натюрморты голландских мастеров, пленительная мелодия ноктюрна... Как можно сравнить красоту Лунной сонаты Бетховена и красоту Тадж-Махала? Можно, если будут найдены единые критерии и общие формулы прекрасного. Красота связана с формой, но это не только форма. Здесь уместно вспомнить слова Леонардо да Винчи⁸ о том, что у человека «красота внешняя есть выражение красоты внутренней».

Леон Баттиста Альберти⁹ писал: «Есть нечто большее, слагающееся из сочетания и связи трех вещей (числа, ограничения и размещения), нечто, чем чудесно озаряется весь лик красоты. Это мы называем гармонией, которая, без сомнения, источник всякой прелести и красоты... Она охватывает всю жизнь человеческую, пронизывает всю природу вещей». Упорядоченность многообразия, согласованность и уравновешенность частей, цельность и соразмерность характеризуют гармонию. Мы находим ее в произведениях архитектуры и скульптуры, расположении предметов, сочетании красок, чередовании рифм и мерности ритма в поэзии, в последовательности музыкальных звуков.

Пропорция золотого сечения. Среди пропорций существует одна, обладающая уникальными свойствами, названная «зо-

лотым сечением» («золотой пропорцией», «божественной пропорцией»): отрезок рассечен на две неравные части так, что большая его часть составляет такую же долю в целом отрезке, какую меньшая часть отрезка составляет в большем.

Первым сформулировал данный принцип в математике Пифагор¹⁰ (рис. 1.7).

$$a : b = b : c \text{ и } c : b = b : a$$

Рис. 1.7. Золотое сечение в математике

Правило золотого сечения было известно еще в Древнем Вавилоне и Древнем Египте — эти знания использовались при строительстве пирамид и изготовлении предметов обихода. С историей золотого сечения связано имя итальянского математика Фибоначчи¹¹: представленная на рисунке 1.8 спираль является графическим отображением последовательности чисел, известных как последовательность Фибоначчи.

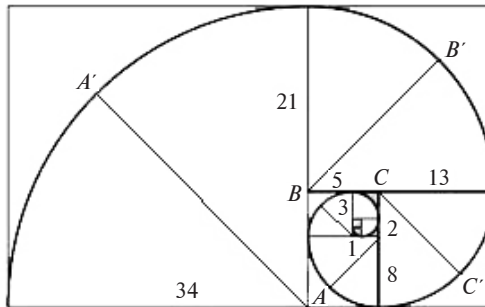

Рис. 1.8. Спираль Фибоначчи

Есть ли разница между спиралями золотого сечения и спиралью Фибоначчи? Спираль золотого сечения идеальна и бесконечна. Спираль Фибоначчи имеет начало, что позволяет начать новый цикл после завершения предыдущего.

В природе золотое сечение распространено очень широко: строение морской раковины, яйца, шишек сосны, расположение семян подсолнечника, пропорции человеческого тела... По закону ряда Фибоначчи устроены многие объекты живой природы (рис. 1.9).

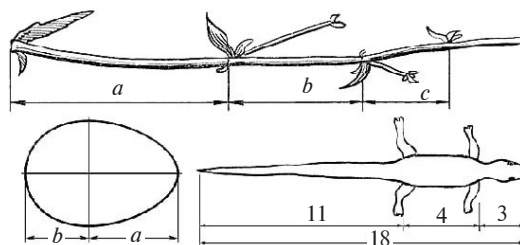

Рис. 1.9. Золотое сечение в природе

Начиная с XIX в. принцип золотого сечения провозглашался универсальным законом в архитектуре, хотя примеры следования ему есть и в более ранних постройках — исследователи обнаруживают золотую пропорцию при анализе многих выдающихся памятников, таких как пирамида Хеопса, Парфенон, Собор Парижской Богоматери, Тадж-Махал.

Пропорции костей человеческого тела, пропорции лица продуманы природой. При описании внешности используют выражения «правильные черты лица», «хорошо сложен» — чем ближе пропорции тела к золотой пропорции, тем более привлекательными являются внешние данные. Рост человека делится в золотых пропорциях линией, проходящей через пупок, и линией, проходящей через кончики средних пальцев опущенных рук. Пропорции золотого сечения проявляются в отношении длины плеча, предплечья, кисти и пальцев и т. д. (рис. 1.10).

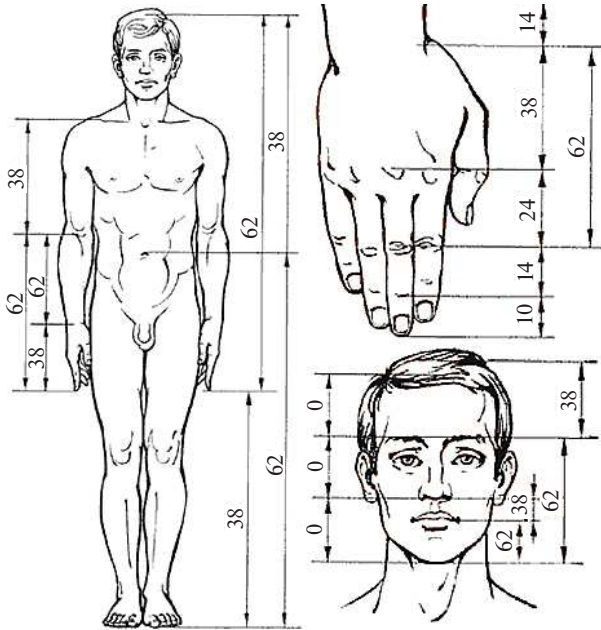

Рис. 1.10. Пропорции человеческого тела согласно золотому сечению

Изображение образа совершенного человека в произведениях искусства невозможно без пропорции золотого сечения, о чем свидетельствуют шедевры античной скульптуры: статуя Дорифора работы Поликлета, Венера Милосская работы Агесандра. У идеалов красоты разных времен — царицы Нефертити, Мэрилин Монро, современной топ-модели с обложки глянцевого журнала — пропорциональное и гармоничное лицо и тело.

Композиция. Расположение элементов на плоскости может влиять на гармоничность изображения. Композиция¹² — соединение разнообразных частей в определенном порядке в общую художественную форму, все элементы которой находятся во взаимном и гармоничном единстве. Грамотно построенная композиция строится по определенным законам, среди них — закон единства и соподчинения, закон равновесия и цельности.

Замкнутая композиция (ничего не выходит за пределы композиции) подходит для передачи неподвижного, устойчивого образа. Чаще всего она заключается в форму круга, квадрата, прямоугольника. Элементы композиции как бы замкнуты в центре.

Открытая композиция (продолжение композиции за пределами визуального восприятия) центробежна, она складывается из нескольких равноправных центров. Взгляд зрителя словно скользит по спирально расширяющейся траектории, выходящей за пределы плоскости.

Невидимые оси композиции, на которых расположены элементы, называются **силовыми линиями**. С их помощью определяется структура изображения, обеспечивается взаимодействие элементов и целостность композиции.

С учетом правила золотого сечения зрительные центры композиции могут располагаться так, как показано на рисунке 1.11. Упрощенный прием применения правила золотого сечения в композиции называется **правилом трех третей**: если разделить плоскость на девять равных частей и расположить элементы композиции на точках пересечения разделяющих линий, композиция также будет восприниматься гармоничной.

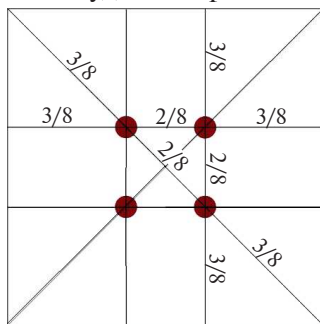

Рис. 1.11. Зрительные центры композиции

Приемы гармонизации композиции:

- **группировка, наложение и врезка:** составление элементов композиции, выделение композиционного центра, соподчинение центра и периферийных элементов, разреженность или плотность элементов композиции, размещение элементов и их фрагментов таким образом, чтобы некоторые из них перекрывались;

- **пропорция:** регулирует соотношение частей целого между собой и целым. Именно пропорция способствует созданию целостной композиции;

- **ритм:** равномерное чередование элементов. В композиции равномерное чередование элементов определяется словом «метр». Самый простой метр — когда размеры элементов и размеры пробелов одинаковы. Выразительность и сложность ритма повышаются, если интервалы между элементами постоянно изменяются;

- **контраст:** сочетание и взаимное усиление противоположностей (объемное и плоское, контур и силуэт, светлое и темное, теплое и холодное, цветное и монохромное, круглое и квадратное, гладкое и шероховатое);

- **нюанс:** минимальное изменение качеств изобразительных средств. Многообразие оттенков дает цветовой нюанс, повторение формы с изменением ее размера от крупной к мелкой дает нюанс форм;

- **тождество или подобие:** повторение подобных элементов;

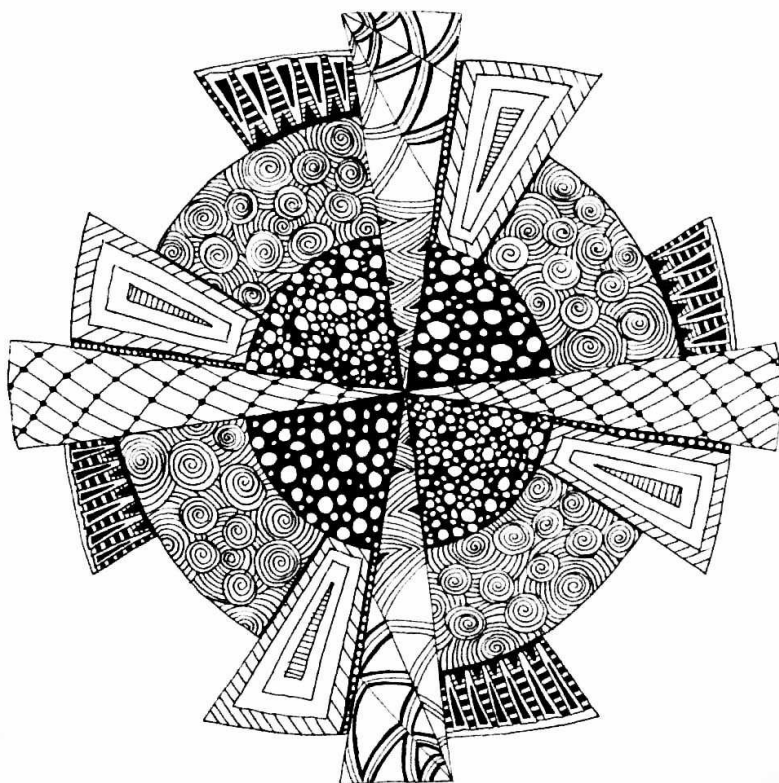
Изучение законов композиции не может само по себе заменить живого непосредственного творчества. Вместе с тем, знание этих законов и следование им дает ту профессиональную подготовку, которая позволяет увереннее себя чувствовать на свободном творческом пути.

.....
Контрольный блок
.....

- Рассмотрите графическую композицию на основе зендалы.

Проанализируйте, каким образом здесь использованы приемы гармонизации.

• Зарисуйте зендалу (варианты шаблонов даны в приложении Б). Преобразуйте графическую композицию на сочетании разных элементов (однородная заливка, градиент, точечное заполнение, фактурное заполнение). Перечислите приемы гармонизации композиции, которые вы применили в ходе выполнения упражнения.

Техника: комбинированная.

Материалы: черная акварель, тушь, черный стержень, маркер.

РАЗДЕЛ 2. СТИЛИЗАЦИЯ ФОРМ

2.1. ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФЛОРЫ

Цветочный декоративный мотив. Испокон веков цветы служили источником творческого вдохновения, оживляя окружающее человека пространство своим трепетом и благоуханием, а также украшая архитектурное пространство, культовые и бытовые предметы, одежду, рукописные книги. В Раннем Средневековье особенно популярными были виноградная лоза и трилистник, во время барокко — тюльпан и пион, в период модерна — лилия и ирис.

В резьбе по дереву, выполненной белорусскими мастерами XVII в., часто встречаются пышные растительные мотивы с плодами райского сада (виноградные гроздья, цветы, плоды смоковницы) — так называемая «белорусская резь», ажурный деревянный рельеф с позолотой, объемный и сквозной. В этом стиле украшались иконостасы и царские врата православных храмов Московского государства, дворцы и терема (рис. 2.1). Колонны иконостаса оплетает виноградная лоза — символ Христа и рая. Кроме винограда использовались мотивы других фруктов — надрезанного граната, яблока, лимона, тыквы, а также цветы, листья аканта, раковины. Фрукты и цветы изображали достаточно натуралистично, сплетенными в гирлянды, подвешенные на ленты. На привычном темном фоне иконостасов эффектно смотрелись золоченые резные детали.

Мотивы и техника этой резьбы пришли в белорусские земли из северной Европы через Польшу, где использовались при изготовлении алтарей католических храмов. В Великом княжестве Литовском такую резьбу применяли для украшения и католических алтарей, и православных иконостасов. В католических храмах главное внимание уделялось скульптуре и живо-

писи, орнаментальная резьба выполняла второстепенную роль, а в православных церквях круглая скульптура не могла находиться по каноническим соображениям, и основную декоративную роль выполняли именно орнаментальные формы.

Рис. 2.1. Иконостас и фрагмент резьбы царских врат из церкви Григория Неокесарийского на Полянке в Москве (1672)

Витиеватый растительный декор под названием «павлинье око» был придуман белорусским мастером-ценинником¹³, известным под именем Степан Иванов Полубес¹⁴ и прославившимся своими искусными керамическими изразцами*, которые украсили стены Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря и Покровского собора в Измайлово (рис. 2.2, 2.3). Центральный мотив орнаментального декора — стилизованный цветок граната, который и определил название узора из-за сходства с глазком на переплете павлина. Сочетание белых поверхностей стен и яркого, сочного растительного декора смотрится удивительно живописно и эффектно, празднично и нарядно.

Композиция, украсившая храмовую архитектуру, обладала и символическим смыслом: сходство основного рисунка одновременно и с цветком граната, и с изображением глазка на хвостовых перьях павлина позволяло ассоциировать мотив с представлением о мученической смерти, кровавой жертве и Воскресении¹⁵. Таким образом, орнаментальный декор барочного типа с богатым растительным узором как бы олице-

* Изразцы — керамические плитки, применявшиеся для облицовки стен, печей, фасадов и др.

творял собой название храма, соответствуя представлению о Воскресенском соборе как о Небесном Иерусалиме с его цветущими садами.

Рис. 2.2. Узор «павлинье око» на апсиде Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря

Рис. 2.3. Изразцы Покровского собора в Измайлово

Протканые золотом и серебром случкие пояса¹⁶, особенно популярные в XVIII в., не обошлись без стилизованного растительного орнамента, в котором восточные мотивы постепенно были заменены привычными мастерам васильками, колокольчиками, незабудками и ромашками, а также листьями клена и дуба (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Фрагмент случкого пояса

Неотъемлемая часть истории белорусов — рушники, на которых тканым способом создавалась своеобразная «программа жизни». В приданом каждой невесты были рушники с орнаментами свадьбы, плодородия, продолжения рода, а также с оберегающими символами. Во многих геометрических по характеру мотивах традиционного белорусского орнамента угадываются стилизованные цветы: восьмиконечная звезда — символ Матери; ромб со стилизованными колосками снаружи — символ Богача; ромб с лучами — символ Солнца, а крестик в его центре — это мечты и надежды, мысли о душе (рис. 2.5).

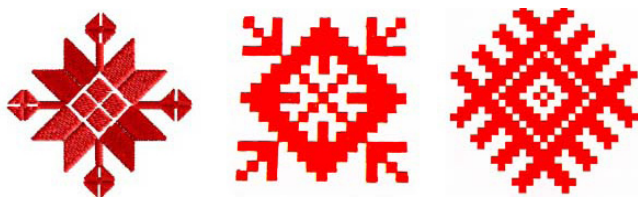

Рис. 2.5. Символы в белорусском орнаменте

Силуэт. Любой объект окружающего мира обладает формой, которую мы замечаем и узнаем на фоне контраста с окружающей средой. При работе над творческим замыслом большая часть процесса — это поиск выразительной формы для глубокой образной передачи основной идеи. Создавая художе-

ственный образ в графической композиции через определенную форму, необходимо учитывать восприятие как цельной формы, так и ее деталей. Выразительность образа зависит от выбранного силуэта, который может создаваться линией, пятном или контуром. Простая по силуэту форма прочитывается быстрее, сложная — дольше, характер линий контура создает определенную эмоциональную окраску образа.

*Силуэт*¹⁷ — плоскостное зрительное восприятие объемных форм. В рисунке силуэтом называют одноцветное контурное изображение чего-либо на фоне другого цвета, очерк фигуры. Такое изображение должно иметь очень выразительные очертания. Силуэтное изображение можно получить и при помощи освещения — падающая тень от объекта повторит его очертания.

При выполнении графической силуэтной композиции на светлом фоне силуэтное изображение выполняется сплошным темным пятном, на темном фоне — белым (рис. 2.6). Читаемость и значимость их неодинакова: белый силуэт на темном фоне активнее действует на восприятие, лучше запоминается. В то же время светлый силуэт по сравнению с темным должен быть более обобщенным, с меньшим количеством деталей. Важное условие читаемости силуэтного изображения — контраст, который может проявляться в тоне, цвете, фактуре. Благодаря контрасту светлого и темного изображение отделяется от фона, контурные очертания создают форму.

Рис. 2.6. Графический силуэт

Рассмотрите рисунок. Определите, какая силуэтная форма зрительно воспринимается более ясной и лаконичной. Опиши-

те, какими средствами подчеркивается характер графического образа.

В живой природе существует большое многообразие растительных форм. Для создания силуэта растительного объекта применяется такой прием, как стилизация — выделение главного и удаление второстепенного. Природные формы состоят из мелких несущественных деталей, которые при стилизации отбрасываются, упрощаются. Стилизованное изображение выглядит более лаконичным и обобщенным (рис. 2.7). Чем сильнее искажаются особенности объекта, тем больше появляется условности.

Рис. 2.7. Передача характера растения при помощи линии и пятна

Проанализируйте изображения. Обратите внимание на то, как передан силуэт растений при помощи пятна и линии, какие детали можно назвать необходимыми, а какие — второстепенными.

Используя силуэт как отправную точку для дальнейшей трансформации, прорабатывая его графически при помощи точки, линии, фактурных паттернов, усиливая характерную пластику, можно получить абсолютно новый образ (рис. 2.8).

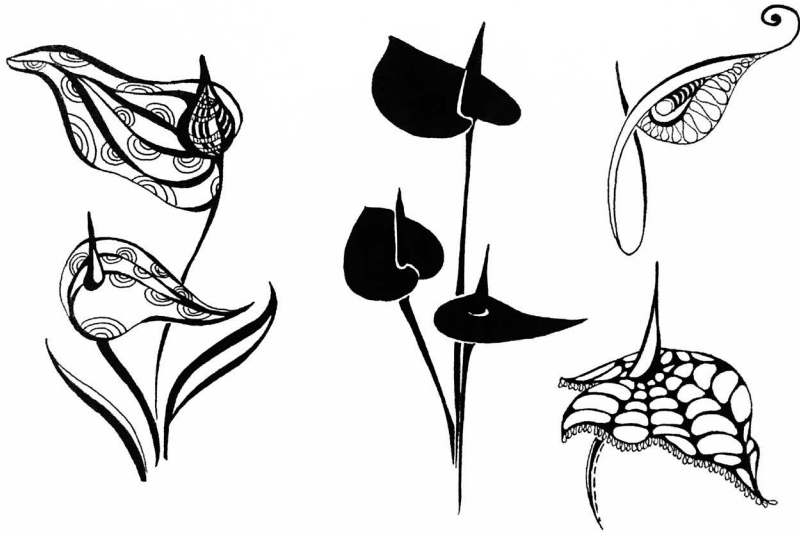

Рис. 2.8. Графическая проработка силуэта

Трансформация предполагает изменение формы объекта с целью усиления его определенных свойств (округлости, угловатости). Один и тот же растительный образ может быть максимально приближен к натуре, а может трансформироваться до неузнаваемости.

Симметрия и асимметрия. Симметрия — это определенный порядок, математическая закономерность, с которой повторяющиеся предметы располагаются относительно друг друга на плоскости или в пространстве.

Симметрия в искусстве основана на реальной действительности, в которой встречается огромное количество симметрично устроенных форм. Рассматривая растения, мы обнаруживаем определенный порядок и закономерность в построении растительного узора. Раскрыв и осмыслив симметрию в творениях природы, человек постепенно сделал ее нормой прекрасного и стал осознанно применять в различных сферах как средство гармоничной организации формы, достижения равновесия в композиции.

Существует многоуровневая классификация типов симметрии, наиболее известный тип — **геометрическая симметрия**. *Операциями симметрии* называют повороты, переносы, отражения и их комбинации. При **зеркальной симметрии** изображение можно разделить на две части, расположенные по отношению друг к другу как объект и его отражение в зеркале. Разделяющая части плоскость называется *плоскостью зеркального отражения*. Эталонем зеркальной симметрии в природе можно назвать крылья и туловище бабочки. Большинство симметричных архитектурных сооружений, построенных в стиле классицизма, имеют зеркальную плоскость симметрии.

Другой вид геометрической симметрии — **осевая симметрия** — возникает при вращательном движении и повороте элементов вокруг оси симметрии. Когда элемент поворачивается на некоторый угол вокруг одного центра, возникает **радиальная симметрия**. В архитектуре примером осевой симметрии являются круглые храмы, ротонды.

Поворот на 180 градусов дает **центральную симметрию**. Центральная симметрия наиболее характерна для цветов и плодов растений, ягод. Сердцевина цветка ромашки, например, представляет собой окружность и поэтому центрально симметрична. Если количество лепестков четное, весь цветок обладает центральной симметрией, если нечетное (как у цветка анютины глазки) — только осевой.

Поворот на определенный угол одновременно с переносом вдоль оси поворота — это **винтовая симметрия**. Таким образом располагаются листья на стеблях растений, чтобы не заслонять друг от друга солнечный свет.

В симметричной композиции составляющие элементы расположены с хорошо прослеживаемой закономерностью, поддерживая и уравнивая друг друга, поэтому такое композиционное решение кажется статичным, неподвижным. Симметричная композиция, правильно построенная и сбалансированная, воспринимается легко, независимо от сложности ее построения.

Когда повторяющиеся элементы отсутствуют или расположены так, что их нельзя совместить путем сдвигов или поворотов, говорят об **асимметрии**. Асимметричная композиция требует более длительного осмысления и анализа.

Грамотное применение симметрии и асимметрии помогает достичь художественной выразительности в композиции. Композиционное равновесие достигается, когда все элементы сбалансированы: количество элементов, их пропорциональное соотношение между собой, тональные, фактурные и цветовые отношения, пластический и линейный ритм, организация композиционного центра и т. д.

Трансформация. Мир природы удивительно разнообразен — в форме бутонов цветков и отдельных лепестков, пластике тычинок и пестиков, расположении чашелистиков и листочков можно найти отдельные элементы для создания композиции. Анализируя детали цветка, в лепестке можно увидеть продолговатый овал, или каплевидный силуэт, или вытянутый заостренный треугольник и т. д., в форме пестика — окружность, сердце, трехлучевую звезду...

Разработка стилизованных изображений дает возможность овладеть аналитическим мышлением и способами оригинального выражения натуры в трансформированных формах, отличающихся от фотографического изображения. Художественное обобщение формы и графическая переработка симметричного природного объекта (цветка) показаны на рисунке 2.9.

Рис. 2.9. Стилизация на основе природного объекта

При трансформации реального объекта его характерные особенности искажаются в различной степени. Чем больше преувеличений, тем больше изображение становится условным, а на самой последней стадии — абстрактным¹⁸. Отказ

от несущественных реалистичных деталей с одновременной заменой их абстрактными элементами называется *абстрактной стилизацией*. Абстрактная стилизация может иметь в своей основе натуральный объект или быть беспредметной (вымышленной).

Более сложная трансформация выполняется в обратном порядке: от абстрактной симметричной композиции к образу цветка. Для построения симметричной декоративной композиции вначале определяют границы формы и ось симметрии, затем выполняют рисунок и его преобразования относительно оси. Квадрат имеет четыре оси симметрии, правильный шестиугольник – шесть осей, круг – бесконечное число осей.

Изображение внутри геометрической формы, условное и декоративное, воспринимается своеобразным мотивом узора с четко выраженным центром. В дальнейшей декоративной трансформации особое значение будут иметь те участки, где есть изгибы, изломы, деление отдельных участков на фактурно разработанные плоскости. Примеры композиций внутри геометрических форм, построенных с учетом симметрии, приведены на рисунке 2.10.

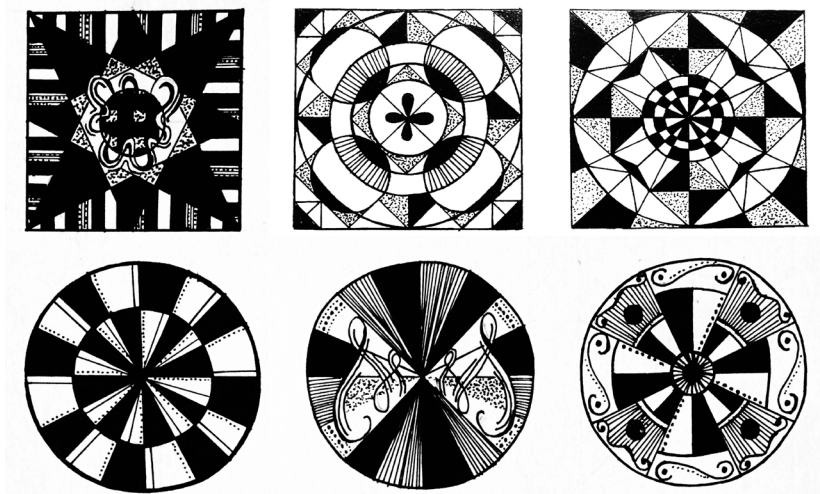

Рис. 2.10. Усложнение геометрических форм

Чтобы преобразовать эту композицию в творческий оригинальный образ цветка, в симметричном построении узора нужно увидеть центр (сердцевину) цветка и лепестки, находящиеся на разных уровнях относительно друг друга, т. е. изображение геометрической формы можно рассматривать как вид сверху на цветок. Из общего узора нужно выделить основные линии и плоскости, отбросив второстепенные детали.

Одна и та же геометрическая форма может быть интерпретирована по-разному. Можно брать любой фрагмент (сектор, угол, внутренний элемент композиции внутри формы) и делать его доминирующим, при этом форма объекта изменяется уже в сторону характерной особенности этого фрагмента. В ходе декоративной трансформации возможно свободное обращение не только с размерами составляющих элементов, но и с изменением пропорций, если такая деформация и искажение придает выразительность и остроту. Примеры таких трансформаций показаны на рисунке 2.11.

Рис. 2.11. Трансформация растительных форм

Внимательно рассмотрите рисунки 2.10 и 2.11. Определите исходную форму для каждого растительного образа и проанализируйте, какие элементы применялись для трансформации, как они искажались для получения объемной формы, какие элементы введены дополнительно.

Для трансформации можно применять такие приемы искажения формы, как сдавливание, изгиб, слом, кручение. **Сдавливание** — деформация, изменяющая форму в месте приложения деформирующего усилия, — так можно представить выпуклые или вогнутые поверхности для создания эскиза объемной формы. **Изгиб** — деформация исходной плоской формы в криволинейную. Изгиб может быть произведен в одном или нескольких направлениях. **Слом** формы предполагает расчленение формы на отдельные составляющие по выбранной оси. Эффект **кручения** получается при сложном движении фигуры вокруг своей оси, в результате чего форма приобретает новую пластику.

Анализ силуэта прически. Рассматривая форму прически в наиболее выразительных ракурсах (фас и профиль), мы прежде всего воспринимаем ее силуэт, который образуется хорошо читаемым контуром и сочетанием отдельных элементов. Контурные линии силуэта прически передают общие пропорции и отражают направление моды. Форму и характер прически образуют многочисленные линии из разных элементов и деталей прически.

Ось симметрии, проходящая вертикально через середину лица, оказывает сильное влияние на восприятие лицевой части формы прически. Усиливают ось симметрии расположенный на ней пробор и одинаковые по форме детали, расположенные на равном расстоянии от оси. Равновесие в таких прическах достигается равенством сторон (рис. 2.12, а, б).

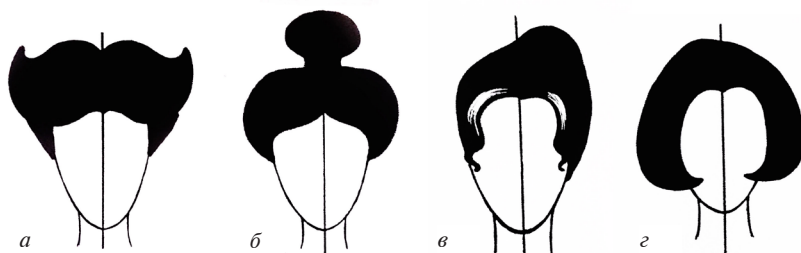

Рис. 2.12. Влияние оси симметрии на восприятие формы

Рассмотрите рисунки. Найдите на рисунках 2.12, в, г композиционные ошибки, допущенные в организации формы при-

чески. Укажите, каким образом можно исправить допущенные ошибки.

Небольшая асимметрия допустима в пределах отдельных деталей внутри симметричной формы. Если силуэт прически составлен из множества однородных деталей, асимметричных по рисунку, то воспринимается прежде всего сам силуэт, а асимметричность деталей не нарушает общей гармонии и целостности.

Асимметричными считаются те прически, силуэт которых асимметричен анфас (иногда в проекции «вид сзади»). Если расположение асимметричных элементов совпадает с центром тяжести прически, достичь равновесия можно при помощи боковых деталей прически, располагая их примерно на одном горизонтальном уровне (рис. 2.13, а, б). Ту же уравнивающую функцию могут выполнять другие детали, например, декоративные украшения.

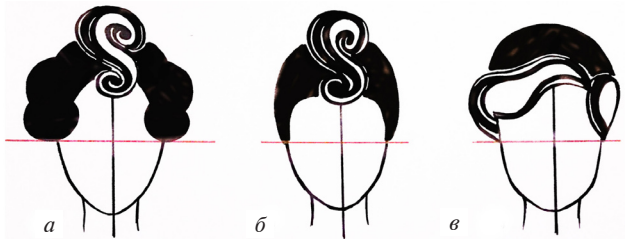

Рис. 2.13. Уравнивание асимметричного элемента в прическе

Асимметричные элементы в силуэте прически необходимо уравнивать так, чтобы акцентирующий элемент не смотрелся отдельно от общей формы: крупный элемент прически композиционно поддерживается на противоположной стороне более мелким (рис. 2.13, в).

Включение асимметричных элементов в прическу усиливает остроту силуэта. Нестандартные формы оправданны при разработке эскизов фантазийных причесок — подчеркивающие асимметричный силуэт детали своим расположением привлекают особое внимание.

.....
Контрольный блок 1
.....

- Преобразуйте силуэтную форму при помощи графических средств выразительности (точка, линия, фактура).

Варианты силуэтов растительных объектов даны в приложении В.

- Подберите фотографию цветка или растения, в котором хорошо читается симметричное построение узора. Выполните на основе реального природного объекта стилизованное изображение. Примените графические средства выразительности на эскизе для усиления выразительности внутреннего декора.

- Разработайте усложнение простых геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал) с учетом симметрии. Преобразуйте полученную композицию в образ цветка.

Материал: черный стержень, маркер или тушь.

.....
Контрольный блок 2
.....

Проанализируйте выполненные стилизованные изображения цветков и растений и разработайте оригинальные эскизы причесок на основе каждого образа.

Варианты:

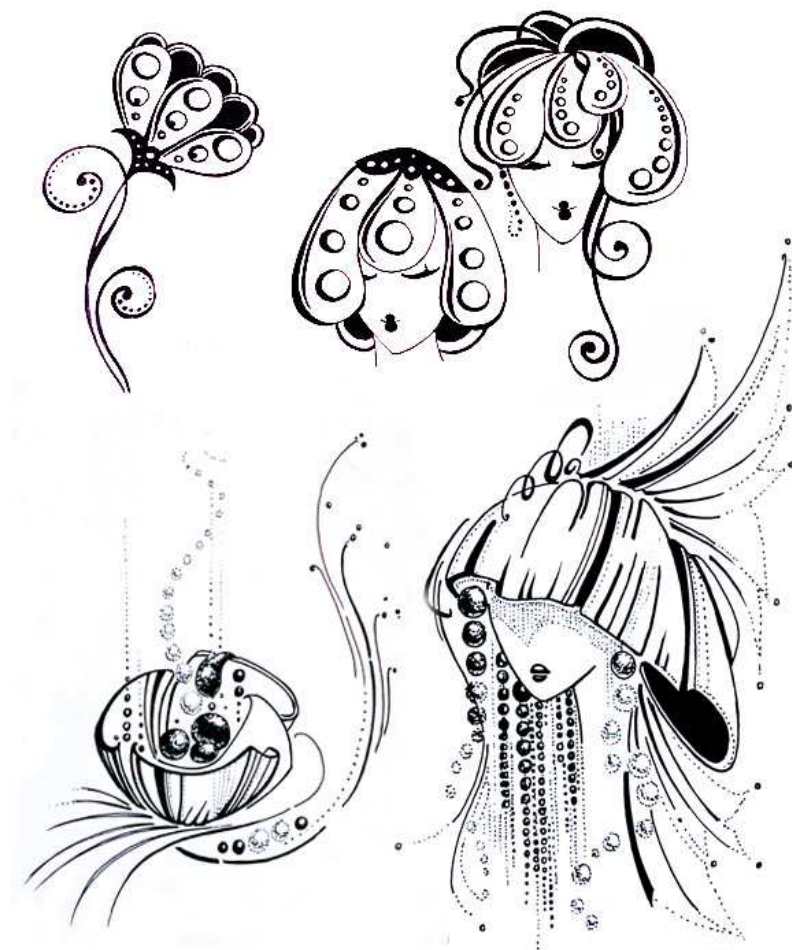
- форма прически повторяет форму стилизованного изображения цветка / растения, сохраняя исходный силуэт;

- форма прически создается из нескольких отдельных элементов стилизованного изображения цветка / растения, исходный силуэт узнаваем, элементы могут быть скомпонованы в другом порядке по сравнению с исходным изображением;

- форма прически создается на основе элементов стилизованного изображения цветка / растения, образуя новый силуэт по сравнению с исходным изображением, эскиз прически дополняется другими графическими элементами (точка, линия) для усиления художественной выразительности образа.

Материал: черный стержень, маркер или тушь.

Пример эскиза прически на основе стилизованного цветка показан на рисунке.

2.2. ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ФАУНЫ

Анималистический декор. Анималистический¹⁹ рисунок известен еще со времен каменного века. Одним из самых ярких вариантов стилизации животных прошлого является скифо-сибирский звериный стиль²⁰ (рис. 2.14). Изображения животных, изготовленные преимущественно чеканкой и тиснением, встречаются на ювелирных изделиях, конской сбруе и оружии.

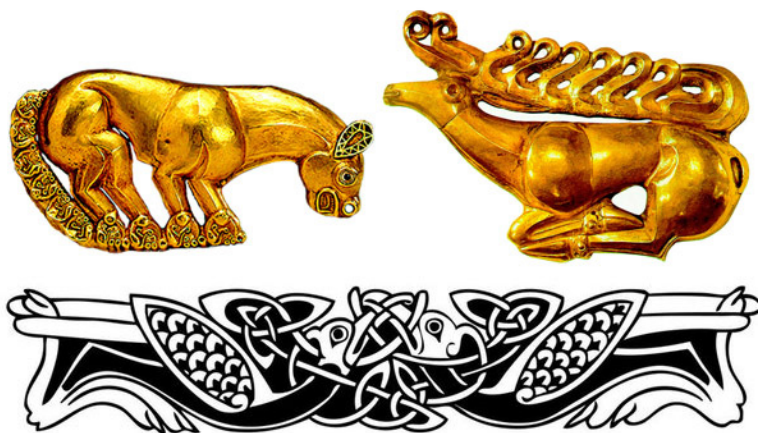

Рис. 2.14. Скифский звериный стиль

Самые яркие примеры скифского звериного стиля — «Костромской олень» и «Келермесская пантера» — две крупные золотые пластины, когда-то украшавшие боевые щиты знатных воинов. Фигурки животных искусно обобщены, крупными плоскостями выделены основные части тела, орнаментальный узор придает им дополнительную декоративность. Стилизация сочетается с жизненной достоверностью. Золотой олень с подогнутыми ногами и гордо поднятой головой — символ кочевого мира: стремления к свободе, непостоянства и жертвенности. Золотая пантера изображена в напряженной воинственной позе. Хищно сверкает взгляд, созданный искусной инкрустацией цветного драгоценного камня, на хвосте и лапах расположились свернувшиеся клубком хищники.

Постепенно скифский рисунок становится более сложным и декоративным, из звериных тел выполняются завитки и переплетения, складываясь в сложный геометрический узор. Композиция может быть настолько запутанной, что в ней трудно выявить отдельные изображения, проследить изгибы тел, связать хвосты причудливых существ с их головами. Некоторые замысловатые узоры, в которых трудно найти начало и конец, символизируют бесконечность жизни. Часто в узорах встречаются отдельные части животных, поскольку было распространено представление о том, что часть может служить выражением целого. Например, изображение птицы стилизовалось как голова, коготь или клюв. Соединение элементов отдельных животных разного вида в образе одного зверя привело к возникновению фантастических существ. У скифов было популярным соединение птицы, коня и барана, — получался барано-грифон.

В европейском искусстве в романский период практиковались резные по камню узоры с изображением кентавра, сирены, грифона, льва, орла. В эпоху готики звериные образы использовались для украшения миниатюр и текстиля, — распространено было изображение различных птиц, сидящих на Древе Жизни, прогуливающих по райским садам, клюющих ягоды. В эпоху Возрождения зооморфные мотивы уходят на второй план в связи с акцентом на изображении человеческого тела, в орнаментах встречаются изображения львиных голов и дельфинов. В эпоху классицизма обращение к античности остается популярным, текстиль и предметы украшаются куропатками, лебедями и павлинами. В XX в. приветствуются эксперименты с формами и образами, уходящими от реализма к абстракции. Стилизация мотивов с животными может быть как абсолютно схематичной, ассоциативно узнаваемой, так и приближенной к оригиналу.

Семантика анималистических образов. Наблюдая за животными, человек с давних времен отмечал у них не только физические способности (быстрота, сила, выносливость, гибкость, ловкость), но и «человеческие» черты характера (разум,

смекалка, хитрость и др.). Во многих речевых оборотах отмечается обратное — людям присваиваются свойства животных: хитрый как лиса, свободный как птица, сильный как бык. В истории изобразительного искусства множество примеров, когда человеческие и животные качества объединяются в одном воплощении: Кентавр (туловище коня, голова и грудь человека), Минотавр (тело человека и голова быка), Гарпия (птица с женской головой и грудью), Горгона (женщина со змеями вместо волос и крыльями), черепашки-ниндзя и др. Слияние человеческих черт и животных качеств — интересный художественный прием, хотя в искусстве немало примеров, когда и животное и человеческий образ дополняют друг друга, оставаясь собой. Например, Зевс изображался с сидящим на руке орлом, Диану сопровождала косуля.

В Древнем Египте богов изображали с головами различных животных, подчеркивая качества того или иного божества, наиболее ярко выраженные у представителей животного мира. Например, древнеегипетский бог Анубис изображался с головой шакала, поскольку это животное связано со смертью (шакалы, падальщики по своей природе, могли следовать по пустыне за людьми, дожидаясь их гибели, подбирая объедки). Множество суеверий было связано с шакалом — его называли спутником смерти и старались задобрить, оставляя угощения в специальных местах, которые постепенно становились культовыми.

Почти у каждого народа есть мифы, где говорится о предках, совмещающих черты животного и человека. У многих первобытных племен были свои тотемные²¹ животные, которым поклонялись и которых почитали. Некоторые племена делали татуировку²² на теле с изображением или символом тотема.

Силуэтная композиция. Декоративная стилизация животных путем применения графических средств происходит по тем же принципам, что и стилизация растительных мотивов. Лаконичный силуэт животного задает пластику и характер, которые могут быть переданы через линейное или пятновое решение, фактуру шкуры, кожи или перьев (рис. 2.15).

Рис. 2.15. Графическое решение силуэта

Проанализируйте рисунок. Какие графические средства выразительности играют ведущую роль в эскизах?

Пластика любого силуэта может быть ограничена геометрической формой. Читаемость силуэта зависит от его площади, резкости и жесткости контура и, в первую очередь, от светлотного отношения к фону. Поэтому выразительность ахроматической²³ композиции определяется выступанием светлых пятен и отступанием темных по отношению одного к другому и к фону.

Взаимодействие силуэта и фона хорошо передается с помощью контраста: темный силуэт хорошо смотрится на светлом фоне, светлый — на темном. Двухтоновое ахроматическое решение (белое на черном или черное на белом) — это простейший графический подход. Белая форма на темном фоне более выразительна и лучше запоминается, но количество мелких деталей в этом случае должно быть меньше.

Введение в композицию третьего тона сразу повышает выразительность работы, так как изобразительные возможности трехтоновых композиций по сравнению с двухтоновыми значительно богаче. Трехтоновые графические композиции полного светлотного диапазона отличаются большой контрастностью и напряженностью, они активны и экспрессивны, как правило, хорошо воспринимаются на большом расстоянии.

Светло-серый диапазон характеризуется легкостью, воздушностью, мягкостью, более спокойным эмоциональным звучанием. Средне-серый диапазон нейтрален, спокоен, сдержан. Темно-серый диапазон мрачен, суров и драматичен.

В сложных многотоновых композициях светлотное взаимодействие выражено еще сильнее. Если в графической композиции участвуют два полярных цвета (черный и белый) и какой-нибудь серый, образуется полный светлотный диапазон ахроматических тонов. Использование частичного светлотного диапазона тонов (от белого до среднего серого, от среднего серого до черного, исключение белого и черного) влияет на общее тональное решение композиции и ее эмоциональное воздействие.

Светлотный контраст. Взаимодействие светлотных тонов в композиции любого диапазона может быть решено в трех вариантах:

- *равноступенный контраст* — промежуточный серый является средним по отношению к самому светлому и самому темному, одинаково контрастирует с ними (и занимает одинаковую площадь);
- *неравноступенный контраст в темном диапазоне* — промежуточный серый цвет сдвинут в сторону темного и заставляет сильнее звучать элементы, образованные светлым. Если площади светлых пятен небольшие, они будут выступать еще сильнее, создавая эффект свечения;
- *неравноступенный контраст в светлом диапазоне* — промежуточный серый цвет сдвинут в сторону светлого, что усиливает звучание темных элементов.

Пропорциональное отношение площадей, занимаемых каждым тоном, может быть основано на равновесии — тогда все тона занимают зрительно одинаковые площади, либо на соподчиненности — тогда разница в площадях, занимаемых каждым тоном, должна быть четко воспринимаемой. Хорошо воспринимается отношение, близкое к пропорциям золотого сечения: один светлотный тон занимает примерно половину всей площади, другой — примерно треть,

третий – остальную часть. Такое соотношение возможно в трех вариантах: композиция на светлом фоне, композиция на сером (среднем в выбранном диапазоне) фоне, композиция на темном фоне.

Пример выполнения силуэтных композиций с фоном на основе объектов животного мира показан на рисунке 2.16. Каждая композиция построена на взаимодействии силуэта и фона.

Рис. 2.16. Силуэтная композиция с фоном

Рассмотрите композиции и определите, какой светлотный диапазон здесь использовался.

Комбинация различных графических приемов (точки, линии, штрихи, пятно, фактура) передают различные светлотные градации и светотеневые переходы. Острые углы и прямые линии, ломаный силуэт и плавные округлые формы, линия и

пятно, светлое и темное создают различные эмоциональные состояния.

Макияж и боди-арт. При графической разработке силуэтов объектов фауны создается определенный пластический рисунок, элементы которого можно применить для создания оригинального эскиза макияжа. На рисунке 2.17, *а* показан стилизованный образ птицы — цветом выделены декоративные мотивы, на основе которых складывается рисунок для макияжа (рис. 2.17, *б, в*).

Рис. 2.17. Графический эскиз макияжа

С помощью декоративной косметики можно изменить детали лица, придав ему характерные черты какого-либо животного, насекомого или птицы (рис. 2.18). Если за основу берется звериный облик, то учитываются природный окрас шкуры или фактура кожи, определенная цветовая гамма, заостряются или смягчаются некоторые детали лица, вводятся дополнительные накладные декоративные элементы, чтобы выразить основную идею образа.

Рис. 2.18. Применение образов фауны в макияже

Рассмотрите рисунок. Определите, образы каких представителей фауны были взяты за основу визажистами. Назовите элементы макияжа, которые сделали образ узнаваемым.

Используя накладные пряди, можно сделать прическу «под зебру» или «тигра». Выполняя тонировку волос различными способами — широкими полосами, тонкими лучами, пятнами,

сочетая или чередуя холодные и теплые тона, можно получить фрагмент «зоологической» окраски на волосах.

Фантазийный макияж часто является частью боди-арта*, который усиливает эффект перевоплощения человеческого тела в другой живой организм. На рисунке 2.19 показаны образы, созданные австрийской художницей-визажистом Надей Хлучевски.

Рис. 2.19. Боди-арт на основе стилизованных объектов фауны

Начало биоморфному боди-арту положили работы итальянского художника Гвидо Даниэле (Giudo Daniele) — он создал узнаваемые образы животных, используя в качестве основы кисти рук. Фотографии нескольких образцов приведены в приложении Г, там же представлены образы на тему «Насекомые» испанского парикмахера Сьорца Зарауца (Ziortza Zarauza).

* Боди-арт — рисунок на теле.

Анималистические образы в боди-арте могут создаваться не только на основе реально существующих представителей фауны. Порой художники, обращаясь к своему воображению, создают фантастические существа из параллельных миров (рис. 2.20).

Рис. 2.20. Фантастические существа в боди-арте

.....
Контрольный блок 1
.....

- Рассмотрите силуэты объектов фауны (приложение Д). Проработайте один и тот же силуэт линией, пятном, фактурой.
- Разработайте стилизованный силуэт объекта фауны в разных графических вариантах: линией, пятном, фактурой. Обращайте внимание на пластику объекта при подборе графических средств.
- Разработайте силуэтную композицию с фоном, включив в нее объект фауны, с применением декоративных фактур и линий.

Предложите разные светлотные решения композиции. Проанализируйте эмоциональность выполненных рисунков.

Материал: черный стержень, маркер или тушь.

.....
Контрольный блок 2
.....

- Разработайте два графических эскиза макияжа на основе декоративных мотивов, примененных в процессе стилизации выбранного объекта фауны.

Материал: черный стержень, маркер или тушь.

- Разработайте эскиз макияжа / фейс-арта на основе выбранного объекта фауны. Дополните образ боди-артом и прической. Подберите подходящую фотографию, на которой хорошо видны окрас, фактура, характерные черты выбранного объекта. Обратите внимание на узнаваемость создаваемого образа в макияже.

Техника: цветная графика.

2.3. ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЪЕКТОВ АРХИТЕКТУРЫ И ТЕХНИКИ

2.3.1. Анализ формы и ее видоизменение

Сакральная архитектура. Архитектура — это искусство проектирования и создания зданий и сооружений. Как и любое искусство, архитектура символична, отражая характер и мировоззрение того времени, когда здание было построено, выражая идеи общества, развивая представления о прекрасном. Формы архитектурных конструкций существенно менялись в зависимости от применения определенных строительных материалов и технологий в разные исторические периоды. Одной из самых впечатляющих разновидностей архитектуры является храмовая, или *сакральная*²⁴, *архитектура*. Храм располагался на горе, возвышаясь над остальным пространством. До появления современных высотных зданий постройки религиозного характера были самыми высокими, крупными и выдающимися среди остальных.

Совокупность характерных элементов здания — форма и отделка фасадов, декоративное оформление интерьеров, строительные материалы и конструкции — образует *стиль*. Стиль сакральной архитектуры со временем менялся, отражая общие тенденции развития своей эпохи.

Древние религиозные здания считались местом обитания богов, в них проводились различные священные обряды. *Древнеегипетская* храмовая архитектура — это огромных размеров пирамиды и ряды высоких массивных колонн, *шумерская* — внушающие религиозный страх зиккураты²⁵.

В *античной*²⁶ архитектуре размеры храмов уменьшились, главную роль играла колонна — ее формы, пропорции и декоративная отделка подчиняли себе отделку других частей сооружения, определяя различия архитектурных стилей. Как пример классической архитектуры рассматривают храм Парфенон в Афинах. Выделяют пять классических ордеров²⁷: дорический, ионический и коринфский возникли в Древней Греции, тосканский и композитный — в Древнем Риме (рис. 2.21).

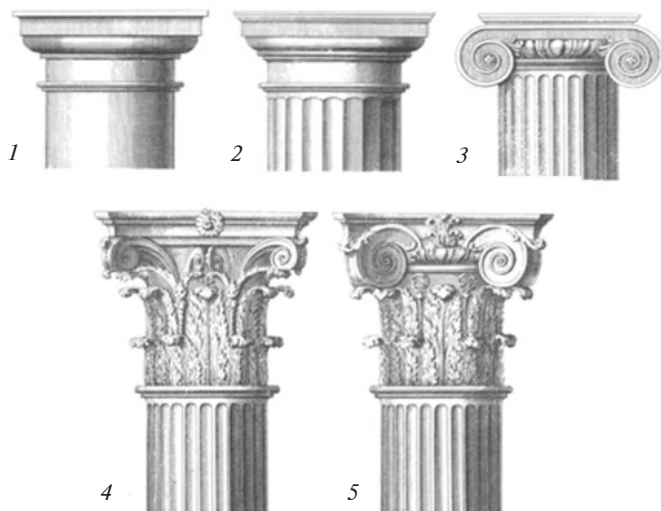

Рис. 2.21. Классические античные капители: 1 — тосканская; 2 — дорическая; 3 — ионическая; 4 — коринфская, 5 — композитная

Родившись в Месопотамии и Персии, арочно-сводчатая конструкция была доведена до совершенства римлянами и стала основой *древнеримской архитектуры*. В архитектуру прямых линий и плоскостей пришли окружности, сферы и круговые цилиндры. Циркульная арка дала возможность смело строить этаж над этажом и воздвигать огромные здания.

Индийская храмовая архитектура формировалась под влиянием буддизма. Среди архитектурных особенностей Востока — храмовые насыпи (ступы), храмовые вершины (шикхары), храмовые башни (пагоды). Архитектурным чудом в индо-исламском стиле можно назвать мавзолей Тадж-Махал в Агре.

*Византийская*²⁹ архитектура создала новые формы благодаря изобретению сложной системы, предусматривающей плавный переход от квадратного основания постройки к круглому куполу. Пример ранней византийской храмовой архитектуры — Софийский собор в Константинополе (Стамбул).

Русский стиль продолжает византийские традиции. Памятник русской средневековой архитектуры — Покровский собор (Храм Василия Блаженного) в Москве украшает собой Красную площадь. Церковь Покрова на Нерли считается одним из самых совершенных храмов России.

Средневековая *романская*³⁰ архитектура — это храм-крепость с мощными стенами, узкими оконными проемами, полуциркульными арками и сводами, ступенчато углубленными порталами³¹. Силуэты зданий массивны, отделка лаконична. В основе построек лежат простые геометрические формы — куб, призма, цилиндр. Известные архитектурные памятники романского стиля в Западной Европе — Пизанский собор в Италии, Собор Нотр-Дам ла Гранд во Франции, Кайзерские соборы в Шпейере, Майнце, Вормсе.

В основе готического³² храма лежит каркасная система нервюр, аркбутанов и контрфорсов*, которая позволила стро-

* Нервюры — каменные ребра, несущие части свода, образующие каркас; контрфорсы — вынесенные за пределы внутреннего пространства опоры; аркбутаны — специальные арки, которые строились для передачи силы на контрфорсы.

ить здания большей высоты, а часть стен заменить окнами с витражами. Элементами декора становятся стрельчатые арки, ажурное окно-роза на фасаде, остроконечные башенки, узкие и высокие башни и колонны, богато украшенный фасад с резными деталями. Все элементы стиля подчеркивают вертикаль. Наиболее известные сооружения готического стиля — Собор Парижской Богоматери, Шартрский собор, Амьенский собор.

Эпоха *Возрождения*³³ принесла возвращение к наследию античности и классической симметрии, точности пропорций и геометрическим построениям. В храмовом строительстве наблюдается стремление к колоссальности и величественности, купола опираются на четыре массивных столба, в оформлении применяется коринфский ордер с разнообразными изменениями капители. Проект купола собора Санта-Мария-дель-Фьоре был одним из первых важных религиозных архитектурных проектов итальянского Возрождения. Примеры культовых построек — Темплетто в Риме, церковь Святого Михаила в Мюнхене.

Стиль *барокко*³⁴ можно узнать по роскошной и причудливой пластике фасадов, сочетанию выпуклых и вогнутых форм, обилию скульптурного декора. Часто встречаются масштабные колоннады, купола сложной формы, на фасадах и в интерьерах — изобилие скульптуры. Излюбленная архитектурная форма — овал. Яркие примеры барокко в Западной Европе — церковь Санта Сусанна в Риме, церковь Фрауэнкирхе в Дрездене, церковь Карлскирхе в Вене. Стиль барокко распространился в Испании, Германии, Бельгии (тогда Фландрии), Нидерландах, России, Франции, Речи Посполитой.

В России барокко было более декоративным и красочным. Выделяют «московское барокко» (нарышкинский, строгановский, голицынский стили), «петровское барокко», «елизаветинское барокко». На территории Беларуси барокко было скромнее по декору и лаконичнее по силуэту. Примеры архитектуры стиля барокко в Беларуси — Фарный костел в Несвиже, собор Святого Франциска Ксаверия в Гродно. Разновид-

ность стиля барокко, получившая название «виленское барокко», проявилась в таких постройках, как Успенский собор и Воскресенская церковь в Витебске.

*Классицизм*³⁵ возвращается к античным формам, ордерной системе, простоте и строгости, лаконизму и монументальности. Четкие формы, симметрично-осевые композиции, сдержанность декоративного убранства. Примерами культовой архитектуры в этом стиле считаются церковь Святой Женевиевы и собор Дома инвалидов в Париже, Казанский собор в Санкт-Петербурге.

*Эклектика*³⁶ — смешение стилей, сочетание разнородных стилевых элементов: стилизация под древнерусский, готический, византийский стили, подражание античности и барокко. Новый архитектурный стиль вызвал взлет творческой фантазии архитекторов, породив различные течения: необарокко, неоготика, неоренессанс, неорусский стиль, модерн и др. Примеры неоготики — церковь Рождества Иоанна Предтечи и Чесменская церковь в Санкт-Петербурге, пример неорусского стиля — Храм Воскресения Христова (Спас-на-крови) в Санкт-Петербурге.

Архитектура *модерна*³⁷ отличается отказом от прямых линий и углов, стремлением к плавным «природным линиям», тщательной проработкой всех конструктивных деталей (лестницы, двери, балконы, колонны), использованием металла и стекла. Этот стиль больше проявился в постройках светского характера, но есть и религиозные сооружения, среди которых Искупительный храм Святого семейства в Барселоне, церковь Святого Креста в Риге, церковь Каллио в Хельсинки, церковь Девы Марии Розария в поселке Радунь Гродненской области.

Примеры сакральной архитектуры разных исторических периодов приведены на рисунке 2.22.

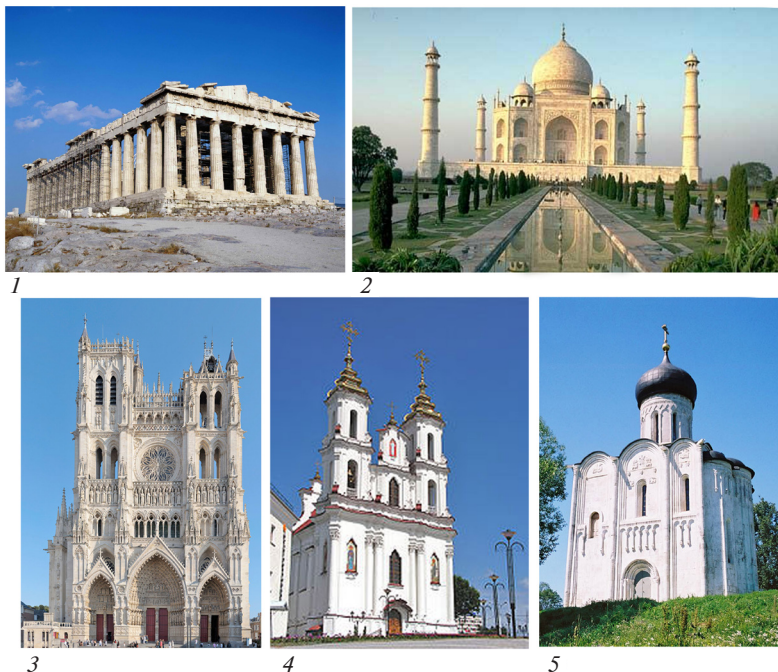

Рис. 2.22. Храм Парфенон в Афинах (1), мавзолей Тадж-Махал в Агре (2), Амьенский собор во Франции (3), Воскресенская церковь в Беларуси (Витебск) (4), Храм Покрова на Нерли в России (5)

Рассмотрите здания и назовите основные стилевые черты каждого из них. Из каких геометрических форм состоит силуэт построек?

Ритм. Архитектурная композиция воспринимается целостно, все ее части согласованы друг с другом — не зря архитектуру называют застывшей музыкой. Многообразие форм и очертаний, линии и силуэт, фактура и игра освещения на поверхности вызывают у человека гамму эмоций и переживаний, складываясь в ощущение гармонии и баланса. Для упорядоченного расположения всех частей и деталей архитектуры служит ритм. Ритм может вызывать впечатление стройности, соразмерности, он способствует выражению того состояния,

которое называют гармоничностью, ясностью и выразительностью художественного образа. Ритм проявляется как закономерное повторение и чередование элементов и интервалов между ними (оконных проемов, колонн и полуколонн, простенков и др.).

Примеры разных видов ритма приведены на рисунке 2.23.

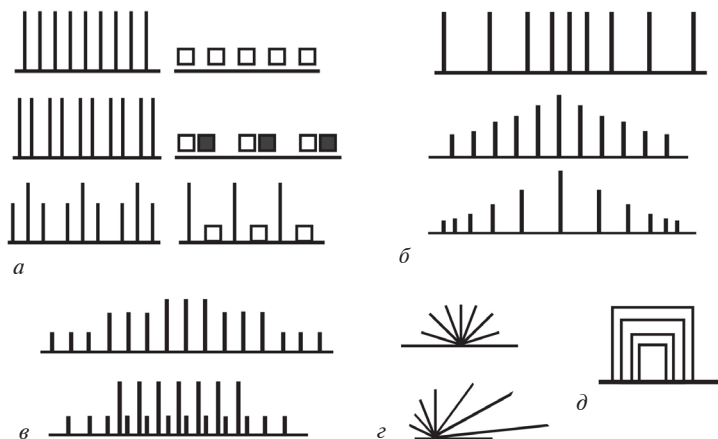

Рис. 2.23. Виды ритма: а — простой равномерный; б — пропорционально-последовательный; в — совмещение простого и пропорционально-последовательного ритма; г — радиально-лучевой; д — построение на основе симметрии

Простой равномерный ритм — закономерное чередование одинаковых форм и элементов композиции и их интервалов. Проявляется в повторности элементов, где интервал является границей членения формы, либо в повторности форм с сохранением равных интервалов между ними.

Пропорционально-последовательный ритм — закономерное повторение элементов форм и интервалов между ними с пропорциональным их увеличением или уменьшением.

Радиально-лучевой ритм — ритмические формы и элементы берут начало из одной точки на оси. Может быть равномерным, когда чередуются однородные и равные по величине элементы-лучи, или прогрессирующим, когда образующие форму лучи расходятся неравномерно.

Ритмическое построение на основе симметрии — симметрия придает завершенность композиции. Ритмическое нарастание к центру создает зрительное движение ко входу в здание, подчеркивая композиционный центр.

Совмещение разных видов ритма — в одной композиции соединяются разные виды ритма, взаимно согласованные и подчиненные друг другу.

Ритм может задавать движение по горизонтали или по вертикали. Вертикальный ритм усиливает высоту и придает монументальность, строгость, торжественность. Горизонтальное членение зрительно расширяет плоскость, спиральные формы выражают эмоциональное напряжение и энергию. Элементы прически, расположенные в определенной последовательности, также задают ритм, выражая спокойствие или энергичность, мягкость или резкость (рис. 2.24).

Рис. 2.24. Ритм в прическах (работы участников Открытого международного чемпионата по парикмахерскому искусству, нейл-дизайну и декоративной косметике на Кубок России «Невские Берега»)

Рассмотрите прически. Проанализируйте, какие виды ритма можно выделить. Назовите элементы причесок, которые создают ритмический ряд.

Графический декоративный эскиз. Анализируя архитектурный объект, выделяя в нем те или иные стилевые черты и признаки, для графической проработки формы можно рассматривать полный силуэт или часть здания в зависимости от сложности архитектурного решения. Первый этап анализа архитектурной формы — определение основного силуэта, выделение составляющих крупных форм, выявление ритмических повторов элементов. Каким бы сложным ни было здание по конструкции, в его основе можно найти простой и четкий геометрический характер.

Способы трансформации формы:

- максимальное усиление характерной черты (предельное округление формы купола, заострение стрельчатой арки, вытягивание по вертикали колонн и т. д.), при этом заменять круглую форму квадратной не имеет смысла;
- изменение пропорциональных соотношений между элементами;
- выделение ритмических рядов;
- преломление формы, наклоны и изгибы в разные стороны;
- совмещение разных точек зрения на объект в одном изображении;
- увеличение или уменьшение декоративных деталей, введение подходящих по стилистике дополнительных элементов.

Пример декоративного эскиза архитектурного объекта с применением графических средств выразительности показан на рисунке 2.25. Обратите внимание — оригинальность заключается не в предельном искажении формы, а в необычном способе изображения обычного узнаваемого объекта. Несмотря на стилизацию, он должен быть узнаваем.

Рис. 2.25. Декоративный эскиз объекта архитектуры

Дальнейший декор выполняется с помощью графических средств выразительности. «Декор» предполагает «украшение», т. е. применение активных контрастов и фактурно разработанных плоскостей, линии контура разной толщины. Для композиционной цельности количество видов декора в одном изображении желательно повторить хотя бы дважды. Пластику линий декора целесообразно подбирать в соответствии с пластикой силуэтной формы. Плавные формы выразительно подчеркиваются такими же обтекаемыми фактурными решениями, характер угловатых форм ярче передается геометрическими составляющими. Сложные по пластике и крупные по размеру объекты интересно смотрятся с добавлением ажурного внутреннего декора, мелкие объекты и формы лучше решать однотонным пятном.

Технические объекты. Понятие техники охватывает технические изделия, ранее не существовавшие в природе и изготовленные человеком для осуществления какой-либо деятельности, — различные машины, механизмы, приспособления, инструменты, приборы и т. д. Как источник вдохновения для создания образа технический объект интересен своей искусственно созданной формой. Любую сложную форму можно разделить на более простые составляющие. Объект разбивается на составляющие элементы по конструктивным линиям, которые передают характер и пластику. Дальнейшая графиче-

ская разработка формы ведется с применением пятна и фактуры (рис. 2.26). По такому же принципу можно анализировать форму предметов мебели, музыкальных инструментов, предметов искусства, оборудования, микросхем и т. д.

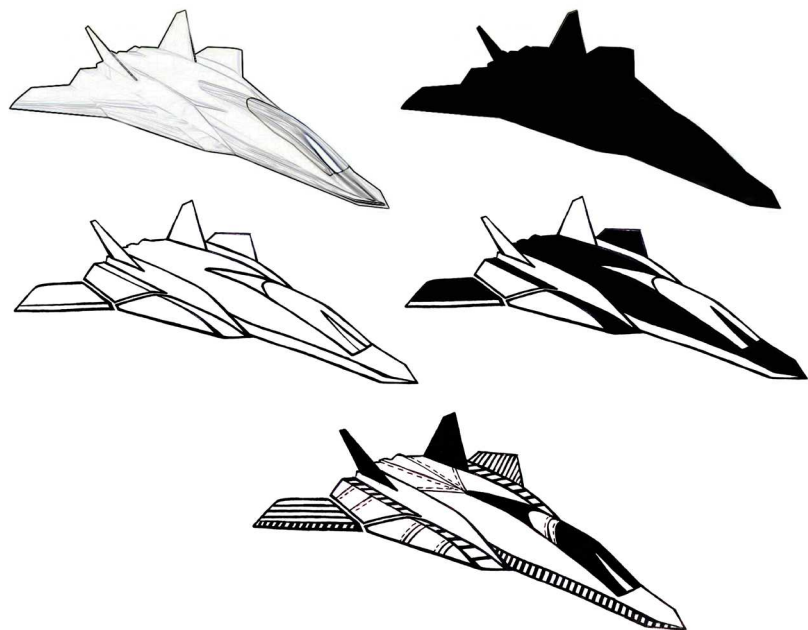

Рис. 2.26. Деление сложной формы на более простые составляющие

На основе полученного декоративного графического эскиза можно разрабатывать новые фантазийные формы причесок *способом перестановки составляющих элементов* объекта для получения нового силуэта, не связанного с исходным объектом. Как правило, формы и элементы, разработанные таким образом, выполняются из постижерных изделий. Примеры разработки фантазийных форм в прическах с постижерными изделиями на основе объектов архитектуры и техники показаны на рисунке 2.27.

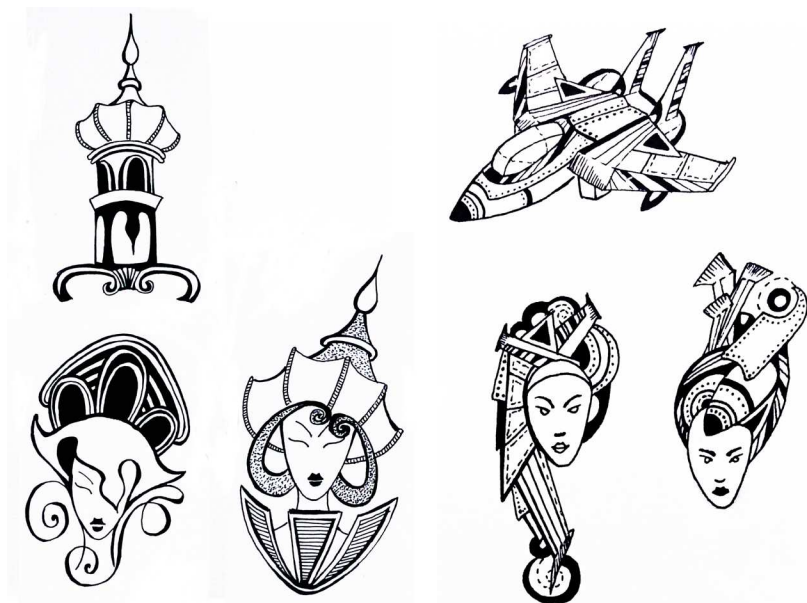

Рис. 2.27. Эскизы причесок на основе объектов архитектуры и техники

2.3.2. Трансформация объекта в полный образ

Стилизованная фигура. С древних времен художники, рисуя тело человека, установили определенные правила соотношения между отдельными частями тела и всей фигурой в целом. Художники, создавая полный образ, учитывают эти правила с некоторыми отступлениями — стилизованная фигура изображается более тонкой, хрупкой и длинноногой по сравнению с реалистичной. Такие отклонения от общепринятых пропорций допускаются для усиления эффектности и выразительности образа. Искажение нормальных пропорций человеческого тела встречается в истории искусства в картинах маньеристов³⁸ и символистов³⁹. Деформация тел, непропорционально длинные руки и ноги должны были подчеркнуть или утонченный аристократизм, или неземную святость персонажей полотен.

Рассмотрите графические работы О. Бёрдслея⁴⁰, представленные в приложении 3 (1). Опишите, какие пропорциональные искажения фигуры человека ввел художник при создании образов. Проанализируйте, какие графические средства использовались в работах. Динамичная асимметрия композиции, ритм четких линий и драматический контраст черного и белого составили основу стиля английского художника.

Построение стилизованной фигуры начинается с определения основных конструктивных линий, задающих движение или поворот фигуры. При заметном увеличении длины ног остаются неизменными соразмерные пропорции: локоть располагается на уровне талии, бедра шире талии, колено делит ногу на две равные части и др.

Построение стилизованной фигуры, стоящей прямо:

- определение общей высоты фигуры, построение средней линии тела (линии равновесия); деление средней линии тела на 10 равных частей;
- первый отрезок (модуль) определяет высоту головы от макушки до подбородка (в дальнейшем при создании образа сюда добавится предполагаемая высота прически);
- второй модуль заканчивается на линии груди;
- для определения уровня плеч делим второй модуль на три части — через верхнюю отметку пройдет линия плеч; ширина плеч — полтора модуля;
- третий модуль заканчивается на уровне талии (ширина талии — чуть меньше модуля); если соединить крайние точки линии талии и линии плеч, точка пересечения этой прямой и линии груди определит ширину груди;
- четвертый модуль заканчивается на уровне самой широкой части бедер (ширина бедер равна ширине груди); обычно при изображении фигуры в легком повороте задают линию плеч и бедер с наклоном в разные стороны, такое положение называется контрапосто (противовес), — оно выражает ощущение движения;
- пятый–десятый модули — ноги, самая длинная часть тела. Ноги делятся на две части: бедро (от таза до колена) и икры (от колена до щиколотки). Разделив пополам седьмой

модуль, определяем положение нижней границы коленной чашечки;

- бедро постепенно сужается по направлению к колену, икры сужаются по направлению к щиколоткам. Ширина колена — треть модуля. В области голеностопного сустава наружная лодыжка опущена ниже внутренней лодыжки;
- десятый модуль — стопа с учетом высоты каблука;
- свободно опущенная вниз рука заканчивается на уровне середины бедра (рука короче ноги, локтевой сгиб находится на уровне талии; рука сужается по направлению к запястью);
- определив направление конструктивных линий, прорисовываем очертания тела.

При построении *стилизованной фигуры, опирающейся на одну ногу*, следует помнить, что вертикальная линия построения фигуры должна проходить через середину опорной ноги, касаясь внутренней лодыжки опорной стопы. В таком случае вторая нога может занимать любое положение, она может быть отставлена в сторону или назад, фигура не потеряет равновесия и останется устойчивой.

При построении *стилизованной фигуры с наклоном корпуса* нужно задать небольшой угол наклона: верхний луч задает положение корпуса (четыре модуля), нижний луч определяет положение опорной ноги.

Пропорциональные схемы построения стилизованной фигуры и зарисовки стилизованных фигур в разных положениях даны в приложении 3 (2).

Творческий эскиз полного образа. Эkleктизм современной моды разрешает соединять несоединимое, и дизайнеры стремятся обойти друг друга в создании ярких образных моделей. Основными критериями здесь выступают новизна и выразительность. Образная идея воплощается в виде форм, линий, фактуры, подразумевая не просто модель одежды, но и прическу, макияж, различные дополнения в виде обуви, украшений, головных уборов, перчаток, сумок. Острая выразительность может переходить в гротеск.

Выполнение творческого эскиза фантазийного образа основано не на том, чтобы детально нарисовать фигуру, а на создании эффектного образа. Выразительное впечатление созда-

ется силуэтом и формообразующими линиями — их пластику и степень эмоциональной напряженности подскажет источник трансформации (например, архитектурный объект), пропорциональные соотношения форм которого, структурные элементы и фактура передают образное содержание. Отдельные составляющие элементы фантазийного образа могут быть деталями одежды, другие — фрагментами боди-арта (рис. 2.28).

Рис. 2.28. Эскиз полного образа

Элементы, ритмично чередующиеся с убыванием или нарастанием каких-либо качеств (размеров, поворотов, меры сложности, степени графической обработки формы), усиливают выразительность образа. При одинаковости мотивов динамический ритм достигается за счет разного расстояния между элементами, сгущения их на одних участках и разреженности — на других.

Если элементы образа должны смотреться как одежда, необходимо прорисовывать складки и загибы на локтях и у

талиии, у плеч, щиколоток и запястий. Разные по структуре ткани по-разному лежат на теле: тонкая и шелковистая ткань «стекает» по телу, плотная джинсовая или шерстяная ткань более свободна, частично скрывает форму тела.

.....
Контрольный блок 1
.....

- Проанализируйте объекты архитектуры (приложение Е), выделите основные геометрические формы, задающие ритм и силуэт. Подберите выразительный архитектурный элемент для трансформации (полный фасад или часть здания). Разработайте линейно-геометрический и декоративный эскиз объекта архитектуры с применением графических средств выразительности.

- Выполните задание аналогичного характера, взяв за основу различные объекты техники. Примеры объектов техники даны в приложении Ж.

- Разработайте оригинальные эскизы причесок на основе декоративно проработанных объектов архитектуры и техники.

Варианты разработки эскиза прически:

- форма прически повторяет полный силуэт разработанного декоративного эскиза объекта архитектуры / техники, дополняется отдельными элементами (более мелкими или более крупными), присутствующими в исходном эскизе;

- форма прически создается на основе отдельно взятого элемента разработанного декоративного эскиза объекта архитектуры / техники, эскиз прически дополняется деталями, присутствующими в исходном эскизе;

- форма прически создается на основе отдельных элементов разработанного декоративного эскиза объекта архитектуры / техники, скомпонованных так, чтобы образовать новый силуэт по сравнению с исходным изображением.

Материал: черный стержень, маркер или тушь.

Контрольный блок 2

Разработайте эскиз полного образа, дополняющий прически, на основе стилизованных объектов архитектуры и техники.

Варианты разработки полного образа на фигуре:

- детали костюма выполняются в виде элементов архитектуры / техники;
- эскиз полного образа выражает симметрию / асимметрию / ритм линий / ритм объемов и дополняется деталями архитектуры / техники;
- эскиз полного образа содержит силуэт / часть силуэта разработанного декоративного эскиза объекта архитектуры / техники, дополняется новыми деталями, подчеркивающими выразительность образа.

Материал: черный стержень, маркер или тушь.

2.4. МОДИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИЧЕСКИ НА ОСНОВЕ СТИЛИЗОВАННЫХ ФОРМ

Современные стили причесок. Формы причесок изменяются с учетом традиций своего времени. Мода позволяет развить вкус и чувство прекрасного, экспериментировать в поисках собственного стиля. Современный стиль — это сознательный выбор, способ выбрать среди огромного количества возможностей именно то, что созвучно внутреннему состоянию. В приведенной ниже классификации за основу взяты некоторые современные стилевые направления в прическе, рассмотрено их дополнение предметами одежды с точки зрения создания гармоничного образа. В то же время важно отметить, что стилевых направлений в одежде намного больше, чем в прическах.

Классический стиль — строгий, сдержанный, авторитетный образ, а также изящный и женственный. В прическе неприемлемы выбивающиеся пряди или непослушные локоны, форма четкая и собранная. Если волосы длинные, то они аккуратно убраны от лица. Традиционные варианты приче-

сок — пучок на затылке и «ракушка». Стрижки — удлиненные и симметричные. Цвет волос естественный, окрашивание возможно в натуральные оттенки.

Четкость линий, минимум деталей, сдержанные цвета, соответствие естественным очертаниям фигуры, полуприлегающий силуэт в одежде. Классический деловой костюм — вариант повседневной одежды для работы. Костюм составляют жакет и юбка, блуза рубашечного покроя, туфли-лодочки на низком каблуке, сумка-портфель. Жакет может сочетаться с блузой и юбкой, блузой и брюками, а также с платьем. Юбка предпочтительней, чем брюки. Ее длина может быть чуть выше или чуть ниже колена, прямого покроя. Брюки — строгие, со стрелками. Блуза рубашечного покроя, на несколько тонов светлее костюма. Платье-футляр повторяет естественные очертания фигуры, но без сильного облегания. Пальто из кашемира длиной до середины колена, до середины икры или до щиколотки.

Аксессуары — лаконичные и сдержанные. Все кожаные аксессуары, включая перчатки и ремень, в рамках стиля должны быть выполнены из кожи одного цвета и фактуры. Шелковый платок-каре применяется и как головной убор, и как шейное украшение. Шелковые шарфы разной длины.

Ювелирные украшения — из жемчуга, золота или серебра без камней. Одновременно надевают не более трех украшений, все предметы выполнены из металла одного и того же цвета и фактуры и сочетаются с застежкой сумки. Часы с циферблатом круглой или прямоугольной формы.

Романтический стиль — женственность, нежность, легкость, воздушность, кокетство. В прическах — мягкие волнистые линии, сформированные волнами и локонами из длинных и полудлинных волос. Волосы могут быть собраны под ободок или в пучок. Косы различных видов, переходящие в распущенные волосы. Прически в романтическом стиле могут украшаться цветами.

В одежде — струящиеся ткани, мягко обволакивающие фигуру. Воланы, рюши, оборки, драпировки, кружева, вышивка, банты. Сочетание разных объемов: пышная юбка и

верх прилегающего силуэта или узкие шорты и объемная блуза. Многослойные или плиссированные юбки, платья и сарафаны с завышенной талией и А-силуэта различной длины. Блузки свободного кроя или с узким облегающим лифом и глубоким декольте. Шелковые или кружевные шорты, брюки с завышенной талией, жакеты и накидки с богатой отделкой. Рукав 3/4, фонарик или колокол. Обувь может быть украшена ремешками, плетениями, бантами.

Романтический стиль в одежде дополняется сумкой-клатчем, ридикюлем, сумкой-конвертом. Пояс подчеркивает талию или располагается под грудью. Украшения могут имитировать природные формы цветов, ракушек, листьев и т. д. Неброские браслеты, серьги, бусы, кулоны, броши, диадемы, шарфы, перчатки, шляпы.

Спортивный стиль — удобство, практичность, функциональность, свобода движений. Прическа из коротких или полудлинных волос с минимальным использованием средств для стайлинга. Эффект легкого беспорядка, волосы могут быть распущены или собраны в хвост, завиты в косички, в качестве аксессуаров могут использоваться резинки для волос, повязки, невидимки.

Спортивный стиль — это не обязательно стиль только для спорта, в современных условиях гардероб в спортивном стиле можно использовать для повседневного ношения, за исключением деловых и торжественных событий. Вещи в спортивном стиле имеют отдельные детали кроя, силуэта и отделки, свойственные спортивной одежде. Это футболки и топы простого кроя, водолазки, футболки-тенниски, свитшоты, худи, толстовки, джемперы прямого покроя. Брюки для спортивного стиля характерны в большей степени, чем юбка: брюки-карго, леггинсы, бермуды, широкие шорты, комбинезоны. Юбки и платья имеют длину мини или миди. Талия может подчеркиваться поясом. Жакеты и пиджаки прямого кроя. Куртки и аноракки с капюшоном, карманами на молнии или кнопках. Обычно в комплекте спортивного стиля сочетаются облегающие и свободные вещи (водолазка и широкие брюки, просторная майка и леггинсы), чтобы образ не был похож на тренировочный.

Типичные декоративные элементы спортивного стиля — накладные детали, пояса, складки, манжеты на рукавах и брюках, отделочная строчка, вставки из сетки, лампасы, металлическая фурнитура, застежки-молнии. Обувь удобная, часто на утолщенной рифленой подошве. Образ дополняется украшениями: браслеты из кожи, каучука, пластика, часы с крупным циферблатом. Вместительные сумки с карманами, рюкзаки.

Авангардный стиль — необычные формы геометрического характера и яркие аксессуары. Броские и яркие прически, опережающие тенденции моды. Насыщенные цвета в окраске волос, смелые сочетания цветов. Как правило, такие прически создаются для конкурсов или фотосессий.

Примеры в одежде — пиджак с объемными плечами, юбка на каркасе, платья экстремальных форм с различными элементами декора. Вещи с абстрактными вышивками и рисунками. Смелые цветовые контрасты. Аксессуары необычных форм и конструкций, обувь на оригинальном каблуке.

Исторический стиль — отражает в одежде и прическах характерные черты и тенденции определенной эпохи.

Эклектика — смешение стилей как в одежде, так и в прическах. Вещи разных стилей должны подходить друг к другу хотя бы по одному признаку: цвет, геометрия, рисунок, форма, фактура, или сочетаться с цветом волос, глаз, оттенками макияжа.

Кружевное платье и кожаная куртка, деловой костюм и романтическая блуза, шелковое платье и вязаный кардиган, кожаное платье и бархатный пиджак. Сочетание материалов разных фактур: шифон и плотный трикотаж, бархат и кожа, кружево и твид.

Примеры полных образов разных стилевых направлений представлены в приложении И.

Контраст, нюанс и тождество. При композиционном построении и сравнительном анализе составляющих элементов возможны три вида сравнения и связи — тождество, нюанс и контраст.

Тождество — полное сходство однородных элементов формы. В композиции тождество предполагает равенство характеристик форм, размеров, линий, фактур, цвета — гармоническая связь основана на полном сходстве. В одежде самым простым

примером тождества может служить классический однотонный брючный костюм, все детали которого равны по фактуре, цвету, силуэту. Еще один пример тождества в классическом костюме — подбор всех аксессуаров одного цвета. Примеры проявления тождества в прическе показаны на рисунке 2.29.

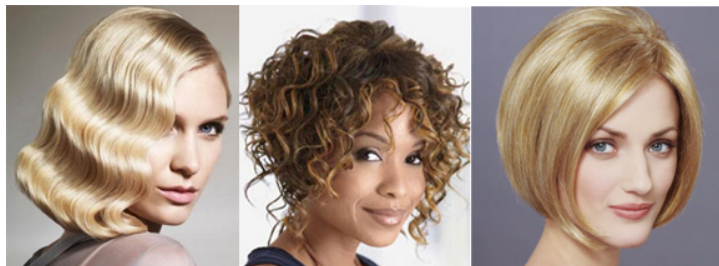

Рис. 2.29. Тождество в прическе

Нюанс — незначительное различие однородных элементов формы, приближающихся друг к другу по сходству. В нюансных отношениях сходство выражено сильнее, чем различие, — это сближенные по форме, тону, фактуре, объему, размеру элементы. Цветовые нюансы проявляются в сочетании разных оттенков и полутонов, колористы отмечают «вибрацию оттенков», «переливы» при окрашивании волос. В одежде нюанс может проявляться в конструктивных линиях, деталях, цвете, фактурах, в соотношении самих форм. Костюм, цветовая гамма которого построена на нюансах, выглядит сложнее, богаче и изысканнее, чем костюм, решенный в одном цвете. Примеры нюанса в прическе показаны на рисунке 2.30.

Рис. 2.30. Нюанс в прическе

Выразительность образа усиливается за счет *контраста* — резко выраженного различия элементов, которое придает динамичность общей форме. Ряд контрастных элементов объединяется противоположностью признаков, которые взаимно усиливают звучание друг друга. Примеры контраста в прическе показаны на рисунке 2.31.

Рис. 2.31. Контраст в прическе

Контраст проявляется не просто несходством, а полярностью, резким различием по определенным категориям: размер, форма, тон, цвет, отношение к пространству и др. В окраске волос хорошим примером являются контрастные пряди: темно-каштановые на блондинистых волосах или оранжевые блики на темных. Эффектно смотрятся прически с контрастными прядками, расположенными веерообразно или «шнурками». В одежде контрастное сочетание различных рисунков ткани вносит ощущение динамики.

Выделяют одномерный контраст (различие по одной категории) и многомерный контраст (различие по нескольким категориям).

Виды контраста в графической композиции:

размерный контраст — противопоставление элементов разной величины (большой-маленький, плоский-объемный);

тональный контраст — сочетание разных по светлоте пятен (темный-светлый, черный-белый);

контраст форм — сочетание форм с разным по характеру линейным очертанием (круглый-прямоугольный, простой-сложный, закругленный-остроконечный, размытый-четкий);

фактурный контраст — сочетание элементов поверхностей с разными свойствами (гладкий-шероховатый, мягкий-колючий).

Средства композиции в костюме. Одно из главных качеств художественного образа — *цельность*, выраженная через упорядоченность отдельных частей, элементов и составляющих образ форм.

Пропорции влияют на легкость и ясность зрительного восприятия фигуры: сравнительная длина, ширина, объем лифа и юбки, рукава и воротника, деталей. Самой гармоничной пропорцией считается пропорция золотого сечения: 3 : 5, 5 : 8, 8 : 13 — этот принцип идеально подходит для классического стиля. Вначале выбирается длина юбки, а потом к ней подбирается длина жакета с учетом пропорции золотого сечения.

Для усиления эффектности образа допускаются отклонения от пропорции золотого сечения в пользу *контраста*. Контрастные пропорции 1 : 4, 1 : 5 подходят для вечернего длинного платья с открытыми плечами и активно привлекают внимание по сравнению со строгим деловым костюмом. Соотношение больших и малых частей на фигуре дает ощущение динамики и ясности. *Нюанс и пропорции подобия*: 1 : 1 — выражаются малозаметным изменением в форме элементов костюма, их фактуре и цветовой гамме.

Пропорции в костюме предполагают членение по горизонтали. Естественное положение линии талии пропорционально сложенной фигуре делит фигуру на две части согласно пропорциям золотого сечения. Примерно так же пропорционально членение костюма, где линия талии совпадает с естественным расположением на фигуре, а длина юбки — до колена. Меняя положение линии талии в одежде, можно зрительно скорректировать пропорции фигуры. Завышая линию талии, получаем зрительно более высокую фигуру, занижая — более приземистую. При силуэте с выраженной талией важную роль играет пояс как элемент композиции.

Акцент в костюме, привлекающий внимание в первую очередь, называется **композиционным центром**. Роль композиционного центра, как правило, выполняют два-три элемента, которые находятся в подчинении друг другу и контрастируют с основным образом.

Контрольный блок 1

Разработайте серию оригинальных эскизов причесок на основе стилизованного образа. Модифицируйте элементы причесок на эскизах таким образом, чтобы они выражали контраст или нюанс.

Материал: черный стержень, маркер или тушь.

Пример выполнения задания показан на рисунках.

Серия причесок на тему «Контраст в силуэтах»

Серия причесок на тему «Нюанс в силуэтах»

.....
Контрольный блок 2
.....

- Разработайте эскиз полного образа, дополняющий прически, в определенном стиле.
- Модифицируйте разработанный образ, изменив его стилевую принадлежность (трансформация форм одежды, введение дополнительных деталей или декоративных элементов, дополнение аксессуарами). Изучите подходящие микростили в одежде по дополнительным источникам.

Материал: черный стержень, маркер или тушь (возможно применение средств цветной графики).

2.5. СИНТЕЗ РАЗНОРОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА

Формообразование на основе синтеза. Синтез — это процесс соединения или объединения разрозненных элементов, идей, понятий в единое целое. От характера объединяемых элементов и особенностей целого, возникающего в результате синтеза, зависит выразительность художественного образа.

Художественный образ отражает реальность с точки зрения творца-художника, который выражает свое внутреннее состояние и ощущение гармонии или дисгармонии с окружающим миром с помощью изобразительных средств. Логика и чувства, эмоции и мысли, ощущения и переживания, образ и идея, знания и фантазии, воображение и наблюдение, мастерство и вдохновение, абстрактное и конкретное, необходимое и случайное сливаются в одном цельном образе. Одна из задач художественного образа — впечатлять и вызывать определенные эмоции. Как правило, каждый художник вносит в создаваемый образ свою авторскую интерпретацию, как и каждый зритель, рассматривая изображение, находит что-то личное — и процесс восприятия становится процессом сотворчества.

Ежегодно в мире проводятся различные международные форумы-фестивали парикмахерского искусства и декоратив-

ной косметики. Шоу-показы ведущих специалистов в этой области представляют собой перформанс из ярких и эффектных образов. Новые формы в прическах могут быть подсказаны историческими силуэтами, переработанными в соответствии с современными парикмахерскими технологиями и авторским видением образа (рис. 2.32). При переработке исторического силуэта отдельные детали могут отбрасываться, что видно при сравнении средневековой прически и современной интерпретации ее формы. И наоборот, детали исторического костюма (например, объемный воротник испанского костюма XVII в.), объединенные с прической, образуют выразительный силуэт с историческим характером.

Рис. 2.32. Вдохновение в исторических формах

Оригинальные решения для форм причесок, эскизов макияжа и боди-арта можно получить, объединяя разнородные

стилизованные элементы (флоры, фауны, архитектуры и техники) в различных комбинациях. Процесс формообразования тесно связан с композицией элементов, составляющих объект, и подразумевает разработку конструкции (в эскизной форме) и непосредственно композиционное расположение составных элементов в определенном порядке.

Формообразование решает задачу объединения отдельных частей, обладающих разным характером, в единое целое. Композиционное формообразование основывается на ассоциативных связях (узнаваемая форма, силуэт) и формальных связях (компоновка элементов на плоскости). В таких новых образах допускаются применение различных выразительных средств, некоторая условность и полет фантазии, обобщение и гротеск при условии сохранения общей идеи, понятной и узнаваемой.

Ассоциативный синтез помогает улавливать и устанавливать связь между кажущимися несовместимыми объектами. Ассоциации по сходству, заложенные в основу творческого поиска на любую тематику, способствуют разработке оригинальных форм и образов. Варианты творческого поиска новых форм в прическах путем синтеза разнородных элементов рассмотрены на рисунках 2.33, 2.34, 2.35.

Рис. 2.33. «Вставка» стилизованного насекомого в исторический силуэт: в качестве исходной силуэтной формы для трансформации берется историческая форма прически, в которую «врезаются» стилизованные элементы какого-либо объекта

Рис. 2.34. Синтез архитектуры и флоры: в качестве исходной силуэтной формы берется объект любого характера, в силуэт которого «врезаются» стилизованные элементы другого объекта

Рис. 2.35. Синтез ножниц и коряги: механическое соединение стилизованных элементов разного характера

Разработку новой формы легче вести от общего силуэта, который определяет характер и взаимное расположение составляющих образ деталей. Графическое изображение формы, пластика линий, полученные с помощью синтеза отдельных элементов, определяют и настроение, и характер, и выразительность образа, но узнаваемые составляющие не должны потеряться.

Определение исходных объектов для синтеза происходит через выполнение графических зарисовок, в которых возможны стилизация формы, обобщение отдельных деталей, включение фантазийных элементов. К узнаваемому силуэту добавляются детали, которые образуют композицию и подчиняются общим закономерностям. А поскольку творчество — это процесс переработки и переосмысления действительности, творческая интуиция подскажет дальнейшее направление движения.

Экзотические формы применяются в боди-арте — не только при создании сложного рисунка на теле, но и при моделировании нового силуэта, способствуя перевоплощению модели в представителя иной цивилизации (рис. 2.36). В таких образах, как правило, рисунок наносится не только на тело, но и на лицо.

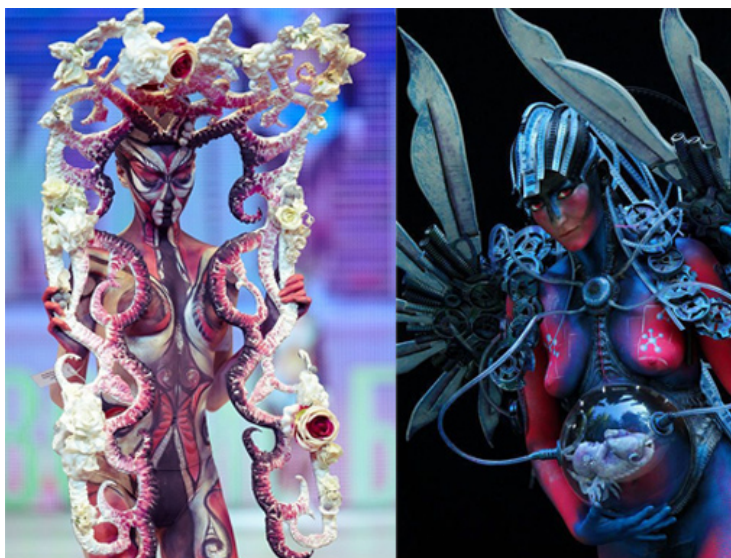

Рис. 2.36. Синтез разнородных объектов в боди-арте

Рассмотрите изображения. Определите, какие исходные объекты были взяты для создания полного образа в боди-арте.

Оверлеппинг. Оверлеппингом называется частичное совпадение или наложение форм друг на друга (когда один составляющий элемент располагается перед другим, контур одного элемента виден полностью, а контур второго — частично прерывается). Применение эффекта оверлеппинга состоит в том, чтобы показать все контуры полностью, даже тех объектов, которые находятся на дальнем плане.

Фигура и фон постоянно взаимодействуют в силуэтных изображениях. В результате переключения внимания локальные пятна могут восприниматься то относящимися к фигуре, то относящимися к фону. Чем контрастнее отношения элемента и фона, тем выразительней воспринимается изображение. Принцип применения оверлеппинга показан на рисунке 2.37.

Рис. 2.37. Принцип оверлеппинга в комбинаторике

Изображение каждого элемента кажется завершенным, но его целостность нарушается вторжением другого изображения, теряется привычное ощущение пространства и усиливается декоративность. Одновременно с наложением контуров форм друг на друга может вводиться дополнительное деление плоскости на части. Явление оверлеппинга можно максимально усилить за счет введения тональных контрастов в местах наложения форм.

Чтобы избежать ощущения распадающейся, разваливающейся на части композиции, нужно совместить структурные линии составляющих элементов (центры, осевые линии, линии симметрии, линии границ формы, углы). Например, центр одного предмета может совпадать с углом другого или располагаться на его оси (рис. 2.38).

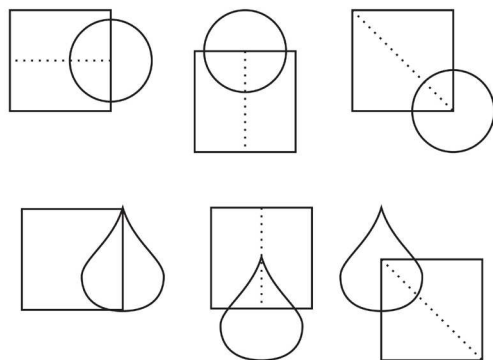

Рис. 2.38. Совмещение структурных линий отдельных форм в оверлеппинге

Несовпадение структурных линий усиливает напряжение внутри композиции — этот эффект можно частично использовать для усиления динамики. При минимальном или максимальном наложении плоскостей составляющие элементы словно стремятся изменить свое положение — либо к полному совпадению, либо к полному разделению (при незначительном перекрытии одной формой другую), как показано на рисунке 2.39.

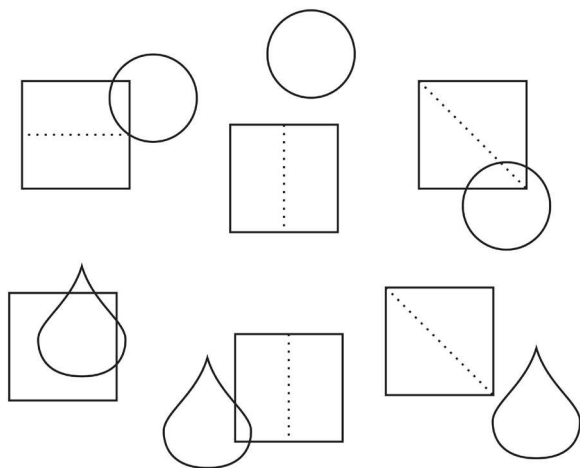

Рис. 2.39. Усиление напряжения без совпадения структурных линий

С помощью структурных линий «разлетающиеся» элементы можно собрать в цельную комбинаторику (рис. 2.40). Общая схема расположения элементов при этом сохраняется.

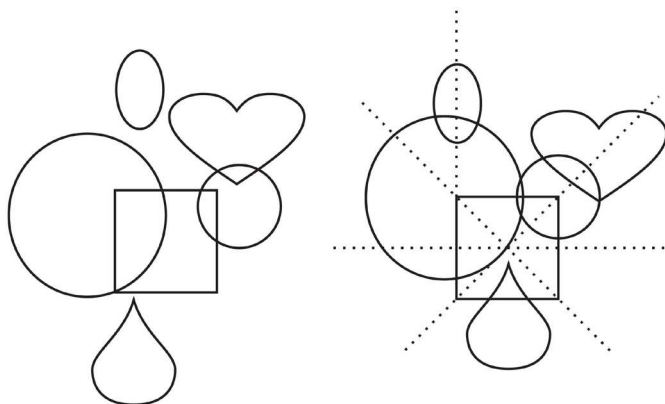

Рис. 2.40. Гармонизация форм с помощью структурных линий

.....
Контрольный блок 1
.....

- Разработайте стилизованный эскиз прически путем синтеза разнородных элементов.
- Разработайте стилизованный эскиз прически путем синтеза разнородных элементов. Примените эффект оверлеппинга при разработке эскиза.

Материал: черный стержень, маркер или тушь.

Пример работы показан на рисунке.

Применение эффекта оверлеппинга в эскизе прически

.....
Контрольный блок 2
.....

- Разработайте эскиз полного образа с элементами боди-арта путем синтеза разнородных элементов.

Материал: черный стержень, маркер или тушь (возможно применение средств цветной графики).

- Разработайте эскиз макияжа /фейс-арта в дополнение к образу.

Техника: цветная графика.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ

3.1. ЦВЕТ И ФОРМА

3.1.1. Цветовые гармонии

Свойства цвета. Современная наука определяет цвет как ощущение, возникающее у человека при воздействии света. В спектре солнечного света, видимого человеческим глазом, цвета располагаются в определенной последовательности: красный, оранжево-красный, оранжевый, оранжево-желтый, желтый, зеленовато-желтый, желто-зеленый, зеленый, голубовато-зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Кроме спектральных цветов, существует группа так называемых пурпурных, которых нет в спектре, но мы воспринимаем их как результат смешения красного и фиолетового цветов.

При помощи цвета можно решать множество композиционных задач: выделение главного элемента, расстановка акцентов, объединение всех элементов воедино, создание равновесия или, наоборот, разрушение равновесия, разделение на зоны, указание направления движения, выявление ритма, визуальное увеличение или уменьшение объекта, деформация формы и др. Цвет дает информацию, которая воспринимается мгновенно, как, например, сигнал светофора: красный — запрещение, опасность; желтый — предупреждение; зеленый — разрешение, безопасность.

Все цвета, которые воспринимает наш глаз, подразделяются на *ахроматические* (белый, черный, серый) и *хроматические* (все окрашенные цвета). Сочетание отдельных цветов или их оттенков, образующее органическое целое, называется **цветовой гармонией**.

Гармоничное взаимодействие цветов — это интересная в художественном отношении комбинация, которая учитывает все основные характеристики цвета:

- *цветовой тон* — качество цвета, которое дает ему название; цветовой тон есть только у спектральных цветов;
- *светлота* — степень отличия цвета от белого; ахроматические цвета различаются только по светлоте;
- *насыщенность* — степень наличия красочного пигмента в цвете, «глубина» цвета.

Добавление к цвету белого называется **разбелением**. Сильно разбеленные цвета малой насыщенности образуют «пастельную» гармонию (от названия цветных мелков «пастель»), присутствие белого цвета смягчает и сглаживает яркость других цветов.

Добавление к цвету черного называется **приглушением**. Наличие черного приглушает звучание чистого цветного пигмента, образуя тяжелую и массивную гармонию, противоположную по звучанию пастельной.

Добавление к цвету серого называется **затуханием**. Цвета становятся блеклыми и тусклыми, снижается насыщенность.

Цветовая гамма. Плавный переход от одного цвета к другому называется **растяжка цвета**. Например, ахроматическая растяжка цвета из пяти градаций по светлоте будет включать черный, темно-серый, серый, светло-серый, белый. Если к белому и черному добавить любой другой цвет, получится растяжка цвета в *ограниченной (монохромной) гамме*. К такой гармонии можно отнести сочетание коричневого с бежевым, светло-красного с темно-красным, светло-зеленого с темно-зеленым. Монохромная гамма в костюме, как правило, смотрится спокойно, гармонично и благородно.

Цветовая гамма — это ряд оттенков с общими цветовыми особенностями. Название цветовой гаммы определяется названием основного цвета:

красный: клюквенный, коралловый, вишневый, малиновый, клубничный, земляничный, свекольный, брусничный, багровый, гранатовый, рубиновый, алый, томатный, кровавый, рябиновый, маковый, медный, марсала (цвет красного вина), бордовый, цвет красной смородины, амарант (красно-розовый), пунцовый, киноварь (оранжево-красный);

оранжевый: огненный, ржавый, апельсиновый, мандариновый, морковный, кирпичный, рыжий, бронзовый, абрикосовый, лососевый, цвет загара, терракотовый (оранжевато-

коричневый), цвет спелой тыквы, цвет зрелой хурмы, цвет осенних листьев, персиковый;

желтый: золотистый, янтарный, медовый, цвет яичного желтка, цвет шампанского, лимонный, канареечный, песочный, телесный, экрю (слоновая кость), кремовый, бежевый, чайная роза, банановый, соломенный, цыплячий, солнечный, горчиный, цвет спелой кукурузы, ванильный;

зеленый: оливковый, фисташковый, травяной, изумрудный, гороховый, хаки, болотный, бутылочный, салатный, малахитовый, цвет морской волны, цвет молодой листвы, цвет еловой хвои, лягушачий, цвет плесени, цвет яблока, цвет медной патины, фосфорический, мятный;

синий: бирюзовый, аквамариновый, лазурный, ультрамарин, кобальт, голубой, индиго, сапфировый, джинсовый, васильковый, цвет незабудки, сизый, арктический, небесный;

пурпурный: баклажанный, сиреневый, лиловый, чернильный, аметистовый, лавандовый, розовый, фиолетовый, фуксин, цветущая сакура, нежная роза, увядшая роза, неоновый розовый, цвет розовой пудры, цвет мальвы;

коричневый: ореховый, миндальный, кофейный, кофе с молоком, каштановый, красное дерево, табачный, коньячный, бурый, молочный шоколад, горький шоколад, умбра;

белый: белоснежный, серебристый, перламутровый, молочный, цвет овсяной муки, цвет яичной скорлупы, жемчужный, цвет облака;

серый: алюминиевый, стальной, дымчатый, графитный, цвет пыли, свинцовый, мышинный, антрацит, льняной, маренго (темно-серый с синеватым оттенком);

черный: цвет воронова крыла, асфальтовый, угольный, черничный.

Влияние освещения на цвет. Хроматические цвета подразделяются на *теплые* (красные, оранжевые, желтые оттенки, ассоциирующиеся с огнем) и *холодные* (синие, фиолетовые, голубые оттенки, соответствующие воде, льду). Такое деление цветов по теплоте условно и определяется в сравнении. Например, малиново-красный будет холоднее оранжево-красного, а желто-зеленый — теплее изумрудно-зеленого. Теплые и холодные качества связаны с моделированием формы в живописи.

Теневые и освещенные части предметов строятся на контрасте теплого и холодного. Например, при дневном освещении свет холодный, а тень теплая, при электрическом — наоборот.

Видимый цвет зависит и от освещения. При искусственном освещении зачастую используются цветовые фильтры (цветные плафоны на лампах из различных материалов), что существенно влияет на восприятие:

- чем сильнее естественный свет, тем ярче и звонче любой цвет;
- предмет того же цвета, что и освещение, становится ярче. Красные предметы при красном освещении становятся очень яркими, а при зеленом — очень темными, почти черными;
- белый всегда «вбирает» в себя цвет освещения. Белая рубашка при красном освещении будет выглядеть красноватой;
- свет отражается сильнее и предметы выглядят ярче, если лучи падают отвесно, а не под углом. При полуденном солнце и при вечернем освещении цвет одного и того же объекта будет разным;
- при удалении наблюдается изменение цвета. На расстоянии все предметы выглядят голубоватыми. С увеличением расстояния светлые предметы несколько темнеют, а темные смягчаются и светлеют;
- при искусственном освещении происходит изменение цветового тона предметов. Белые, серые и зеленые объекты желтеют, синие темнеют и краснеют. Красный и оранжевый при теплом электрическом свете становятся более насыщенными, а при слабом освещении они блекнут, «гаснут». Синий теряет насыщенность при ярком теплом свете, а при слабом — становится более активным;
- в сумерках красные и оранжевые тона становятся глубже и уходят на второй план, а зеленые и синие наоборот — светлеют и выдвигаются вперед.

Эмоциональное воздействие цвета. Каждый цвет включает в себя множество понятий. Значение цвета может быть и положительным, и отрицательным, что обусловлено как личными ассоциациями и переживаниями, так и традициями восприятия в определенной культуре. Цвет вызывает различные ощу-

щения, оказывает определенное эмоциональное воздействие на человека в зависимости от его настроения, состояния здоровья, темперамента, внутреннего равновесия.

Красный — возбуждающий, согревающий, активный, энергичный, горячий, цвет бунта и перемен, агрессии и успеха, страсти и опасности, стремительности и движения вперед. Сосредоточение на красном цвете повышает пульс и кровяное давление, активизирует чувство голода и утомляет глаза. Он захватывает внимание и выдвигает на передний план окрашенные в него объекты.

Политики носят красные галстуки — этот цвет наполняет энергией и храбростью, дает силы выполнить намеченное, побуждает к быстрым решительным действиям. Женщину в красном часто рассматривают как склонную к флирту — это цвет сильных эмоций. Кофе в красной чашке кажется горячее, чем в зеленой, — красный создает ощущение тепла.

Оранжевый — тонизирующий, теплый, радостный, яркий, способствует оптимистическому настроению, создает впечатление дружелюбия. Усиливает творческую активность, побуждает к спонтанным действиям и удовольствиям.

Яркий оранжевый используется строительными рабочими в качестве предупреждающего цвета. Приглушенные оттенки одновременно пикантны, элегантны и экзотичны. Персиковые тона излучают тепло и радушие.

Желтый — теплый, легкий, веселый, подвижный, сияющий, располагающий к философским размышлениям, активизирует мышление и воображение, стимулирует работу мозга и нервной системы. Хорошо взаимодействует с другими цветами, оживляет прохладные гаммы и добавляет сияния теплым. Черные знаки на желтом фоне — самая лучшая комбинация для запоминания, поэтому это сочетание используется для предостерегающих знаков. Обилие желтого может утомить. Приглушенные желтые тона располагают к общению, золотистые оттенки ассоциируются с богатством.

Зеленый — успокаивающий, тихий, освежающий, нейтрализует агрессию. С зеленым цветом связано представление о пробуждении, жизни и росте. Чем больше приглушен цвет,

тем сильнее его успокаивающие свойства. Светло-зеленые тона дают ощущение счастья и юности, оливковые тона используются военными и ассоциируются с властью и дисциплиной, темно-зеленый — цвет финансистов и адвокатов, стабильности и денег.

Во всем мире зеленый является цветом безопасности, именно зеленым окрашен разрешающий сигнал светофора. Товары в зеленой упаковке воспринимаются как экологически чистые.

Голубой — легкий, прохладный, свежий, грустный, мечтательный и сентиментальный, беззаботный. Понижает частоту пульса и дыхания. До изобретения холодильников помещения для хранения продуктов окрашивали в цвет кобальта для отпугивания насекомых, которые избегают голубого. Темно-голубые тона ассоциируются с высоким социальным статусом и достоинством.

Выражение «голубая кровь» происходит из Испании, где аристократы считали, что в их жилах течет голубая кровь. В Древнем Египте верили, что варикозные сосуды — признак знатного происхождения. Голубой — это символ верности, надежды и веры. Этот цвет может раздвигать пространство, создавая ощущение медленного течения времени.

Синий — тяжелый, холодный, влажный, спокойный, цвет уединения, покоя и постоянства. Синий цвет моря вызывает лояльность и доверительность, цвет морской волны внушает уважение, ярко-голубые цвета идеальны для нарядов на вечеринку или светский прием.

Пурпурный — величественный и роскошный, царственный и экстравагантный. В Древнем Риме он предназначался полководцам-триумфаторам, сенаторам и цезарям. Это цвет компромисса, объединяющего возбуждающие свойства красного и спокойствие голубого. Темно-сливовые оттенки имеют траурный и депрессивный характер, сливовые — таинственны и загадочны, королевский пурпурный олицетворяет могущество и власть, фуксин несет заряд бодрости и энергии, лиловый — романтические грезы и мечты.

Розовый — приветливость и нежность, женственность и грация, впечатлительность и эмоциональность, «розовые очки»,

«розовые мечты», «жизнь в розовом цвете». Ассоциируется со вскармливанием и воспитанием, с маленькими детьми. Ярко-розовый более энергичен и забавен.

Коричневый — комфорт и уверенность, надежность и искренность. Приглушенные оттенки создают ощущение доброжелательности, порядка, безопасности, ассоциируются с землей, деревьями, камином и домом.

Черный — тяжелый и жесткий, закрытый и трагичный, плотный и мрачный, авторитарный и консервативный. Ассоциируется со смертью и тревогой, тьмой и неизвестностью.

Люди опасаются исчезновения мира в черной дыре или черных котлов, переходящих дорогу. Дорогие автомобили глянцевого черного цвета внушают уважение к важным персонам внутри, спец агенты и телохранители носят униформу черного цвета. В XVI в. английская королева Анна ввела традицию носить черные одежды как знак траура. В мире моды с подачи Коко Шанель «маленькое черное платье» попало в список must-have каждой женщины, ведь оно долго не пачкается и делает фигуру изящной.

Белый — свет, чистота, благость, святость, животворное начало, стерильность и безопасность, аккуратность и чистоплотность, добродетель и верность, истина и справедливость. «Рыцарь в белом» всегда придет на помощь. Белый флаг выступает призывом к перемирию. А в Китае, Индии и Японии этот цвет символизирует смерть, поскольку ассоциируется с ангелами и небесами.

Серый — нейтральный и бесстрастный, формальный и отстраненный, деловой и надежный, высокомерный и унылый, рассудительный и недоверчивый, эмоциональный контроль. Серый металлик ассоциируется с профессионализмом и мудростью, престижностью и прогрессом, высокими технологиями.

Цветовой круг. Все, кто работает с цветом, задаются вопросами гармоничного сочетания цветов и оттенков. Цветовое зрение дает возможность получать и перерабатывать большое количество информации из внешнего мира. Любой воспринимаемый глазом цвет — результат работы мозга. Поэтому неудивительно, что люди по-разному видят краски, в разной

степени воспринимают гармонию и диссонанс в цветовых сочетаниях.

Изучение теории цвета многими учеными в разные времена привело к составлению модели цветового круга, где каждый цвет занимает определенное положение. Цветовая модель И. Ньютона⁴¹ состояла из семи цветов и представляла собой радугу. В начале XIX в. И.В. Гёте⁴² разработал шестиступенную модель цветового круга, который был построен на трех основных цветах (красный, желтый, синий), а между ними — «вторичные» цвета, которые получаются при попарном смешении основных. Такое попарное смешивание рядом находящихся цветов можно продолжать до бесконечности, получая неограниченное количество смешанных цветов, плавно переходящих от одного оттенка к другому.

Модель цветового круга А. Манселла⁴³, разработанная в конце XIX в., состояла из десяти ступеней и оказалась хорошим пособием для подбора гармоничных цветовых пар — цвета, расположенные на противоположных концах диаметра круга являются взаимно дополнительными.

В начале XX в. В. Оствальд⁴⁴ разработал свою версию цветового круга, который положен в основу цветовой модели RGB. Цветовой круг Оствальда состоит из 24 цветов, базовыми в нем являются желтый, ультрамариновый синий, красный, зеленый (цвет морской волны). Этот цветовой круг одновременно является основанием двух конусов, обращенных вершинами в противоположные стороны. Вершина верхнего конуса — белый цвет, а нижнего — черный. И каждый чистый хроматический цвет получает дополнительную шкалу светлотных оттенков в зависимости от движения к белому или черному.

В. Кандинский создал свою цветовую систему из шести хроматических и двух ахроматических цветов (черный и белый), в которой не только учитывается взаимное расположение цветов, но и даны основы цветовой выразительности. Противоположными цветами Кандинский считал оранжевый / фиолетовый, желтый / синий и красный / зеленый.

Пара желтый / синий: желтый — теплый, телесное начало, горизонтальное движение к зрителю и центростремительное движе-

ние; синий — холодный, духовное начало, движение от зрителя и центростремительное движение.

Пара светлое / темное: белый — светлое, движение противодействия со скрытой возможностью (рождение) и центробежное движение; черный — темное, неподвижное, окаменелое, абсолютное противодействие без возможности (смерть).

Пара красный / зеленый: красный — движение в себе; зеленый — покой, отсутствие движения.

Пара оранжевый / фиолетовый: возникает из первой пары желтый / синий путем движения желтого к оранжевому, синего — к фиолетовому. Начало и желтому, и синему дает красный.

В.В. Куленёнок⁴⁵ рассматривает в качестве основных цветов цветового круга желтый, голубой и фуксин, между которыми находятся по три переходных цвета. Добавление к спектральным цветам черного и белого дает дополнительную растяжку цвета и увеличивает количество возможных оттенков. С помощью цветового круга можно составить *гармоничные сочетания цветов*: диаметральный контраст, классическая триада, родственная группа, тетрада (четыре цвета) — родственно-контрастная, контрастная.

Диаметральный контраст дают два цвета, находящиеся на противоположных концах диаметра цветового круга. В цветовом круге из 12 цветов таких пар шесть: желтый / ультрамарин; оранжевый / кобальт; красный / голубой; малиновый / изумрудный зеленый; фуксин / травяной зеленый; фиолетовый / салатный. Расположение этих цветов рядом друг с другом усиливает звучание каждого из них, а вот смешение их между собой, наоборот, гасит насыщенность и дает серый. Причем серый будет не нейтральным, а с преобладающим оттенком того цвета, который темнее.

Классическая триада — сочетание цветов, равноудаленных друг от друга по цветовому кругу: желтый / фуксин / голубой; оранжевый / фиолетовый / изумрудный зеленый; красный / ультрамарин / травяной зеленый; малиновый / кобальт / салатный.

Родственную (аналогичную) группу цветов составляют цвета, идущие подряд по цветовому кругу: желтый — оранжевый — красный; салатный — желтый — оранжевый и т. д.

Родственно-контрастное сочетание (тетрада) образуется при комбинировании родственной группы цветов и диаметрально контрастного цвета к центральному из группы: салатовый / желтый / оранжевый и ультрамарин (как диаметральный контраст к желтому).

Контрастное сочетание (тетрада) образуется двумя диаметрально-контрастными парами, между которыми пропускается один или два цвета: салатовый / фиолетовый и оранжевый / кобальт (сочетание через один); желтый / ультрамарин и малиновый / изумрудный (сочетание через два цвета).

Примеры цветового круга и схемы цветовых гармоний даны в приложении К (1, 2).

Хроматические цвета более гармоничны с ахроматическими в следующих сочетаниях: красный, оранжевый, желтый (теплые) — с черным цветом; голубой, синий, фиолетовый (холодные) — с белым. Серый из-за большого количества возможных светлотных градаций одинаково гармонирует с любыми хроматическими цветами.

Виды одежды. В зависимости от целевого назначения современную одежду разделяют на несколько групп. *Бытовая одежда* подходит для повседневного ношения — ее носят и дома, и на работе (если не требуется специальная форма). *Спортивная одежда* — специальная одежда для занятий спортом. *Производственная одежда* — спецодежда для производства с учетом вида деятельности (спецовки, халаты врачей, жилеты дорожных рабочих). *Форменная одежда* обозначает принадлежность к определенному ведомству или организации (военная форма, ведомственная форма (для прокуроров, судей, летчиков, проводников поездов и др.), школьная форма). *Зрелищная одежда* — образный костюм для особых мероприятий (сценический костюм, цирковой костюм, карнавальный костюм, фольклорный костюм).

Современная бытовая одежда разделяется на повседневную (casual), нарядную (праздничную, для особых случаев и торжеств), для отдыха (для занятий спортом и прогулок), для работы (деловой костюм), домашнюю (для работы и отдыха). Сегодня строгое разделение между повседневными и нарядными вещами постепенно стирается, многие вещи мно-

гофункциональны. Комбинирование вещей разных стилей в гардеробе позволяет создавать разнообразные образы, характер и назначение которых выражает выбранная цветовая гамма и качество материала.

Цветовая гамма в одежде. При создании полного образа учитывается не только ткань, из которой пошит костюм или платье, а также обувь, сумочка, колготки, аксессуары и т. д. Сложность цветовой гаммы зависит от количества составляющих цветов. Одноцветные (однотонные), двухцветные и трехцветные сочетания считаются простыми, сочетание из большего количества цветов и производных оттенков — сложными.

При кажущейся простоте одноцветного образа его выразительность нужно усиливать оттенками разной насыщенности в пределах одного тона, иначе он будет восприниматься просто цветовым пятном. Двухцветные и трехцветные сочетания более интересны и приятны глазу. Сложные гаммы состояются для образов с большим количеством деталей или принтованными* тканями. В одном образе не рекомендуется сочетать более шести цветов (допускаются оттенки уже присутствующих цветов). В цветовой гамме любого образа, как правило, присутствует базовый цвет, который можно дополнить другими в зависимости от назначения и желаемого впечатления от образа.

Цветовые гаммы для образов разного назначения представлены в приложении К (3–8).

Деловой образ: цветовая гамма составлена из двух-трех цветов, возможно и четыре цвета, близких по тону. Основная цель цветовой гаммы — создать нейтральный располагающий фон. Темные цвета добавляют весомости и солидности, разбеленные — позитивного впечатления и дружелюбия.

Базовыми цветами являются многофункциональный черный, белый, темно-синий, серый, бежевый. Допустимы сдержанные темные оттенки: приглушенный бордовый, бордовый, приглушенный зеленый, серо-синий, горчичный, песочный, темно-фиолетовый, темно-лиловый. Приемлема и пастельная гамма из бежевых, лиловых, голубых и других оттенков.

* Ткань с принтом — ткань с рисунком.

Нарядный элегантный образ: как и в деловом образе, предпочтение отдается двум-трем цветам. Основная цель — подчеркнуть сдержанность и элегантность. Ткани гладкие, скорее матовые, чем с блеском, не грубые, в меру шершавые на ощупь, тонкие и средней плотности, ткани и изделия хорошо держат форму. Чем сложнее цвет, тем больше он подходит элегантному образу.

Базовыми считаются черный, темно-синий, серый, коричневый. Темные оттенки: серо-фиолетовый, приглушенный кобальт, приглушенный бирюзовый, серо-синий, серо-голубой, приглушенные оттенки красного и малинового, приглушенный оранжевый, приглушенный зеленый. Светлые оттенки: персиковый, бледно-розовый, лиловый, золотистый, бежевый, светло-коричневый, верблюжий, оттенки охры.

Нарядный яркий образ: тонкая, гладкая, легкая, блестящая, прозрачная, но также и лаковая, жесткая ткань. Цветовая гамма из ярких оттенков, сложность сочетаний может насчитывать до пяти цветов. Цель — привлечь и удержать внимание. Важно правильно выбрать базовый цвет, который будет подходить к лицу.

Цветовая гамма разнообразна: темная, средняя, светлая. Применяются темно-синий, бирюзовый, голубой, лазурный, иссиня-черный, изумрудный, оливковый, мятный, желтый, электрик, светло-желтый, золотой, любые оттенки красно-малинового диапазона, оранжевый, персиковый, фиолетовый и др. Цвета должны быть если не насыщенными, то отчетливыми. Хорошо смотрятся сочетания с черным, белым, золотым, серебряным, металлическими оттенками. Пастельные цвета нужно дополнять контрастами — насыщенными цветами того же цветового диапазона или золотисто-серебристыми.

Романтический образ: тонкие, гладкие, прозрачные ткани, легкие, матовые и блестящие, нежная фактура и декор по ткани, тонкий набивной рисунок, вышивка, мягкий ворс как у замши, мех, мягкий трикотаж, обволакивание, облегание. Цветовая гамма из мягких пастельных сочетаний с более яркими. Может состоять из шести цветов за счет добавления тканей с принтом, более простые гаммы тоже подходят. Цель — женственный и мечтательный «ванильный» образ.

Базовые цвета — пастельные. Дополняются средними оттенками: лиловый, бирюзовый, коричнево-желтый, медовый, коралловый, оливковый и др. Из темных тонов допускается только черный. Может добавляться подходящий контрастный цвет к основной гамме.

Повседневный образ (casual): основная цель — комфорт. Мягкие, матовые, толстые изделия, буклированные, ворсистые, шершавые поверхности тканей. Базовые цвета — средней светлоты и насыщенности, приглушенные: оттенки коричневого, синего, фиолетового, охра, хаки. Черный иногда используется как дополнительный. Светлая гамма стремится к серым оттенкам. Сочетания цветов плавные, аксессуары не ставят ярких акцентов, а гармонично вписываются в общий образ.

Экстравагантный образ: название говорит само за себя — разнообразная палитра с неожиданными смелыми сочетаниями. Сочетания любых цветов и оттенков с сильным контрастом, яркие и броские, основным параметром сочетаемости которых является общая гармоничность между собой и типом внешности. Черный цвет часто используется и в качестве базового, и в качестве дополнительного.

Макияж. Цельность внешнего облика обеспечивается гармоничным единством прически, костюма и макияжа, через которое реализуется стремление человека к самовыражению. Макияж должен органично дополнять образ и соответствовать назначению костюма и прически. С учетом характера проработки деталей лица макияж условно разделяют на классический и креативный (авангардный). Дополнительное деление макияжа на романтический, свадебный, спортивный и т. п. также довольно условно и подчиняется общим законам классики или авангарда.

Классическому макияжу присущи традиционные формы. Цветовая гамма соответствует цветовому стилю общего облика: палитра оттенков макияжа подчеркивает цвет глаз, гармонирует с одеждой и аксессуарами. Акцентируются либо глаза, либо губы.

Креативный макияж: подчеркнутое изменение формы деталей лица линией или цветом; броские, привлекающие внимание акценты, не всегда гармонирующие с общим обликом, трафаретный рисунок, декоративные элементы.

По назначению различают макияж дневной, вечерний, подиумный, а также сценический грим для театральных выступлений.

Дневной макияж. Классический вариант дневного макияжа, который можно назвать «офисным» или «деловым», рассчитан на создание облика деловой женщины. Макияж неяркий и одновременно подчеркивающий детали лица. Ухоженная кожа, приглушенные натуральные оттенки теней, умеренное использование румян. При оформлении глаз самый темный оттенок находится у внешнего уголка глаза. Возможно применение легкой подводки с растушевкой по линии роста ресниц. Аккуратное оформление контура губ, предпочтение матовым оттенкам помады.

Дневной макияж, который подчеркивает натуральность и естественность, отсутствие декоративной косметики на лице, характеризуют как *макияж в стиле nude*. В таком макияже возможен разный баланс акцентов:

- сияющая пудра, которая освежает цвет лица, румяна спокойных оттенков, немного туши на ресницах и прозрачный блеск для губ;
- розово-персиковая гамма: румяна на «яблочках» щек, подходящий оттенок розовых теней на подвижном веке, немного туши, блеск на губах;
- выдержанный в одной цветовой гамме макияж, при этом акцент составляют четко очерченные брови, придающие лицу выразительность, и слегка подведенные глаза;
- эффект слегка загоревшей кожи: коричневый карандаш для глаз, бронзирующая пудра.

Креативный вариант дневного макияжа предполагает наличие одной необычной детали, например, цветная подводка, брови или ресницы, но при этом натуральные оттенки помады или блеска для губ.

Рис. 3.1. Дневной макияж

Рассмотрите рисунок. Определите, какие разновидности дневного макияжа представлены. Опишите полный образ (прическа, одежда, аксессуары, назначение), к которому подошел бы каждый из макияжей.

Вечерний макияж. Классический вариант вечернего макияжа предназначен для создания элегантного образа. Плотный тональный крем скрывает мелкие недостатки кожи, пудра с шиммером добавляет сияния. Применяются насыщенные оттенки теней, матовые и с мерцанием. При акценте на глаза используется контурная (нерастушеванная) подводка, например, подводка в стиле «кошачий глаз». Для создания выразительного акцента на глаза подходит дымчатая техника *smoky eyes*⁴⁶. При акценте на губы контур тщательно прорисовыва-

ется, подбираются насыщенные оттенки помады, гляцевый блеск для губ.

Креативный вариант вечернего макияжа предполагает заметное изменение формы глаз или бровей, смелые цветовые сочетания при подборе оттенков, подводку глиттер, стразы, наклейки, накладные ресницы.

Оригинальный образ позволяет создать макияж в восточном стиле — арабский, японский или индийский. Общая особенность для всех разновидностей восточного макияжа — акцент на разрезе глаз. Именно глубиной взгляда, брошенного из-под черных ресниц, восточные женщины пленяют и завораживают мужчин.

Арабский макияж: выделенные черным контуром глаза, контрастирующие с белками глаз, длинные стрелки. Возможно использование нескольких цветов подводки, например, верхняя стрелка может быть черной, а нижняя — фиолетовой. Палитра теней для век состоит как минимум из двух оттенков, тщательно растушеванных между собой. В комбинации с густой подводкой хорошо смотрятся плотные насыщенные тени с мерцанием, допустимы стразы и блески. Четко очерченные брови, которые могут быть несколько удлиненными как к переносице, так и к кончикам. Роскошные густые ресницы. На губы и скулы наносится минимум косметики. Пастельные оттенки помады или блеска для губ.

Японский макияж: безупречная белая кожа, гладкая как фарфор, едва уловимый румянец. Сдержанность и утонченность. Четкие тонкие брови, раскосые глаза. Минимум теней либо совсем немного у внешнего уголка верхнего века (розовый или коралловый оттенок) — так как у японок от природы подвижное веко скрыто под нависающим верхним веком. При помощи черной подводки прорисовываются стрелки, которые делают форму глаза более узкой. Губы — миниатюрные и яркие, алые или насыщенные розовые, с четким контуром в форме бантика.

Индийский макияж: смуглый ровный тон кожи без румянца или с едва заметными румянами на скулах. Контур глаз прорисован карандашом или подводкой. Цветовая палитра теней очень разнообразна и насыщенная, напоминает цвета специй

(золотой, коричневый, терракотовый, желтый, зеленый), цветные переходы плавные, без резких контрастов. Изогнутые брови, длинные черные ресницы. Яркая насыщенная помада для чувственных губ. Дополнит образ бинди — яркая точка или капелька над переносицей.

Рис. 3.2. Макияж в восточном стиле

Рассмотрите рисунок. Определите, какие разновидности восточного макияжа представлены. Опишите полный образ (прическа, одежда, аксессуары, назначение), к которому подошел бы каждый из макияжей.

Макияж в стиле ретро остается актуальным благодаря эталонной красоте Марлен Дитрих, Одри Хепберн, Мэрилин Монро, Софи Лорен и других популярных актрис периода 20–60-х гг. XX в.

Каждое поколение макияжа в стиле ретро имеет свои особенности.

Период 20–30-х гг. (рис. 3.3, а): роскошный, загадочный и порочный декаданс. Идеальная бледная кожа с румянцем, тонкие брови, огромные глаза, маленький рот. Интенсивная подводка для глаз ярко-синего, изумрудного и фиолетового оттенка, совпадающая по цвету с тушью. Эталоном красоты считались губы в форме бантика. Длинные и густые ресницы, обрамляющие манящие глаза. Появился макияж *smokey eyes*: тени наносились до переносицы, границы оттененной области не растушевывались. В прическах популярна короткая стрижка под мальчика, четкий пробор, укладка холодной волной, а также кудри и локоны, кокетливое каре.

Период 40-х гг. (рис. 3.3, б): нежность и воздушность. Бархатистая светлая кожа, в макияже — пастельные оттенки: персиковые и нежно-розовые румяна, тени светлых натуральных оттенков. Тонкие стрелки по верхнему веку, пушистые длинные ресницы, густо подчеркнутые карандашом или тенями дугообразные брови. Насыщенная помада для губ различных оттенков красного — от кораллово-красного до темно-бордового. Прически из завитых волос, образ дополнялся мягкими широкими волнами, которые оставляли распущенными или закалывали так, чтобы получались высокие валики. Как правило, в валик «закатывали» челку, убирая волосы от лица.

Период 50-х гг. (рис. 3.3, в): соблазнительность и чувственность. Легкие стрелки на верхнем веке, пышные угольно-черные ресницы. Входят в моду «кошачий взгляд», изогнутые брови тщательно проработанной формы. Оттенок румян, совпадающий с цветовой гаммой помады. Родинки и мушки на бледной коже лица. Тени либо натуральных оттенков, либо очень яркие и цветные (цвет теней подбирали к цвету сумочки). Предпочтительные цветовые сочетания: холодные зеленые тени, болотного цвета карандаш для век и тушь медного оттенка; серебристо-голубые тени, темно-синий карандаш и фиолетовая тушь; бирюзовые тени и оранжевая помада. Прически — разнообразные укладки и завивки, в моде шиньоны и челки.

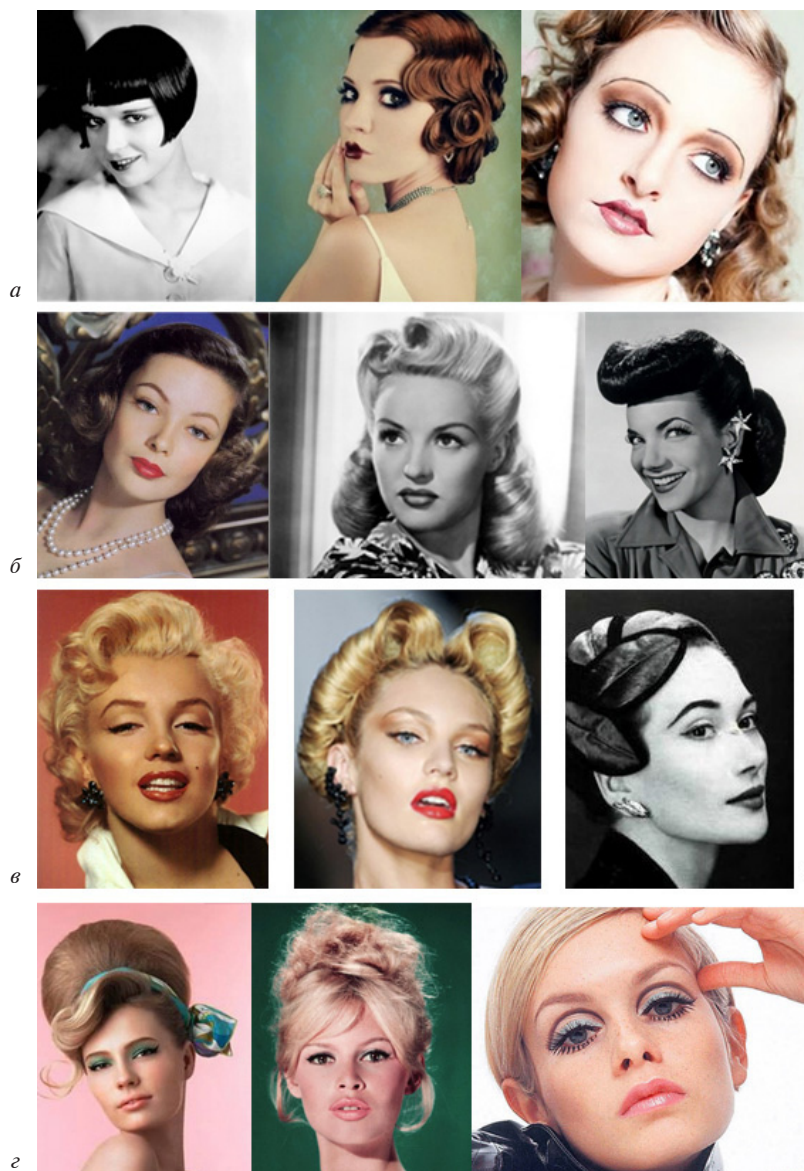

Рис. 3.3. Макияж в стиле ретро

Период 60-х гг. (рис. 3.3, з): естественный цвет лица с легким натуральным румянцем. «Кукольные» глаза: широкие стрелки, накладные ресницы. Усиление выразительности глаз за счет прорисовки складки на верхнем веке. Брови естественной формы. Пастельные оттенки помады и блеска для губ. В прическах обрели популярность начесы (особенно «бабетта») и накладные волосы, а также длинные, почти белые волосы, геометрические стрижки.

3.1.2. Комбинаторика из простых геометрических форм

Метод простых геометрических форм. Стремление выразить невыразимое, передать ощущение единства души и космоса вызвало необходимость создания нового художественного языка, полного глубокого внутреннего смысла, — так в начале XX в. возникло новое направление в искусстве, которое получило название **абстракционизм** (нефигуративное, беспредметное искусство). Абстрактные композиции создаются на основе определенных цветовых сочетаний и геометрических форм.

*Геометрическая абстракция*⁴⁷ как форма беспредметного искусства появилась в творчестве П. Сезанна и кубистов⁴⁸, которые стремились к деформации натуры ради поиска «новой реальности». Геометрическая абстракция тяготеет к композиции из геометрических форм, прямых и ломаных линий, цветовых пятен, геометрических фигур и плоскостей. *Лирическая абстракция*⁴⁹ предпочитает более свободные формы, отражая в цвете субъективные впечатления и фантазии художника.

Метод простых геометрических форм основан на концепциях русского авангарда и подходе конструктивистов к созданию образа. Основная идея метода заключается в трансформации окружающей действительности в простые геометрические формы: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг. Оперирование этими формами при создании абстрактной комбинаторики дает бесконечное число вариантов.

Абстрактная комбинаторика позволяет создавать композиции, не ограниченные определенными границами композиционного поля. Она составляется из геометрических форм одного вида или путем совмещения разных видов геометрических форм в одной композиции. Смешение разных видов

форм позволяет отработать такие композиционные закономерности, как контраст-нюанс, симметрия-асимметрия, ритм, соразмерность, равновесие.

Под созданием *силуэтной комбинаторики* понимается разработка условного абстрактного силуэта костюма, который составляется из простых геометрических форм.

Различие между абстрактной и силуэтной комбинаториками показано на рисунке 3.4.

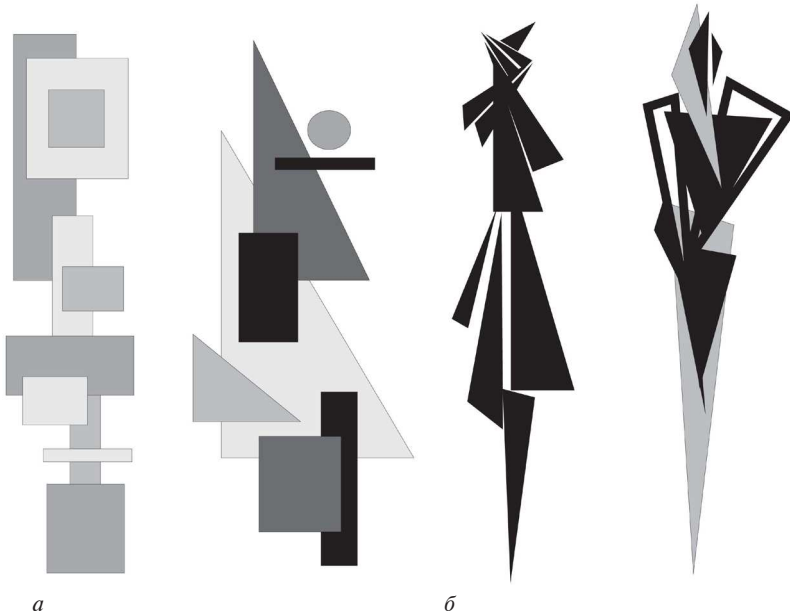

Рис. 3.4. Абстрактная (а) и силуэтная (б) комбинаторики

Квадрат. Устойчивая форма, построенная пересекающимися под прямым углом вертикальными и горизонтальными линиями одинаковой длины. Порядок и строгость, серьезность и упрямство, внимание и терпение, настойчивость и уверенность, благоразумие и рациональность, пунктуальность и законопослушность. Геометрически точный квадрат кажется ниже по высоте, оптический квадрат должен быть больше вытянут по вертикали. Когда квадрат трансформируется в прямоуголь-

ник, он может вызывать различные ассоциации. Особенно гармонично смотрится, если выполнен в пропорциях «золотого сечения». Горизонтальный прямоугольник вызывает ощущение спокойствия, устойчивости, основательности. Вертикальный прямоугольник кажется более легким и подвижным.

Треугольник. Три пересекающиеся диагонали. Власть и победа, лидерство и статус, категоричность и безжалостность, импульсивность и жестокость, решительность и смелость, откровенность и страстность, энергичность и нетерпеливость. В этой форме выражена борьба противоположностей. Треугольник, обращенный вершиной вверх, кажется устойчивым, а в перевернутом виде — неустойчивым.

Круг. Форма, возникающая при движении точки на определенном расстоянии от центра. Доброжелательность и преданность, жизнь и гармония, счастье и благополучие, спокойствие и расслабленность, мягкость и уступчивость, сентиментальность и бесконфликтность, щедрость и великодушие.

Амеба. Неопределенная плавно-текучая форма, которую нельзя отнести к геометрическим фигурам. Романтичность, меланхолия, пессимизм, отвлеченность.

Совокупность форм разного характера обогащает художественный образ, придавая ему разностороннюю эмоциональную характеристику, усложняя внутренний ассоциативный ряд. Особое значение имеют пропорции и контраст, так как выразительность образа усиливается благодаря сопоставлению различий и противоположностей: контраст большой формы и маленьких деталей, контрастное сочетание пятна и линии, незначительное изменение формы (размера или конфигурации) и др. Составление абстрактных комбинаторик на основе взаимодействия геометрической формы с цветом позволяет решить разные задачи пропорциональных и контрастных сочетаний.

.....
Контрольный блок 1
.....

- Составьте абстрактную комбинаторику из геометрических форм. Разработайте цветовое решение на основе одного цвета с учетом гармоний по цветовому кругу: монохром, диаметральный

контраст, трехцветное сочетание, четырехцветное сочетание. Примените разные светлотные соотношения цвета.

Материал: тушь. Возможно выполнение в графическом редакторе.

Пример работы показан в приложении Л (1).

- Выполните эскиз макияжа в одной из полученных цветовых гамм. Проработайте плавные цветовые переходы между оттенками. Опишите назначение макияжа.

Материал: гуашь.

- Выполните эскиз модного образа с учетом трендов. Проанализируйте цветовые сочетания, модифицируйте эскиз в абстрактную комбинаторику. Разработайте эскиз макияжа для образа.

Материал: тушь.

Пример работы показан в приложении Л (2).

Контрольный блок 2

- Подберите подходящий модный образ (фото). Проанализируйте цветовые сочетания, выделите цветовую палитру. Определите назначение образа.

Материал: гуашь.

- Разработайте абстрактные комбинаторики, выражающие цветовую палитру определенного образа (деловой, романтический, нарядный, casual, экстравагантный). Выделите базовый цвет в самой крупной геометрической форме, подберите пять дополнительных оттенков. Трансформируйте абстрактную комбинаторику образа в силуэтную. Ограничьте цветовую палитру с учетом назначения образа.

Материал: гуашь. Возможно выполнение в графическом редакторе.

Пример работы показан в приложении Л (3).

- Разработайте эскиз макияжа для образа.

Материал: гуашь.

3.2. ДИНАМИКА И СТАТИКА

Выражение статики и динамики через форму. Статика передает состояние покоя и гармонии, равновесия и устойчивости, хорошо выражается при помощи симметричной компоновки фигур в комбинаторике. В тональном решении статика характеризуется мягкостью, цветовое решение строится на нюансах сближенных цветов. Динамика передает впечатление движения: взрыв эмоций, напряженность цветовых сочетаний, асимметричное построение композиции, диагональные направления. Цветовая гамма подчеркивается контрастами, сочетаниями чистых цветов.

Квадрат и прямоугольник. Прямоугольные формы изначально выражают устойчивость благодаря сочетанию строго вертикальных и горизонтальных линий. Чтобы в устойчивом и статичном *квадрате* появилось внутреннее напряжение, необходимо его повернуть — диагональные линии добавляют экспрессии любой форме. Если поворот осуществляется с сохранением вертикальной осевой симметрии, полученная фигура (ромб) выражает неяркою динамику, так как соединяет в себе симметрию, характерную для статики, и диагональные линии, характерные для динамики. Чтобы усилить динамику внутри ромба, хрупкое равновесие которого балансирует на остром угле, достаточно нарушить симметрию, т. е. задать произвольный угол поворота.

Напряжение в *прямоугольнике* также усиливается при помощи введения диагональных линий. Из-за разницы в длине сторон поворот прямоугольника на любой угол сразу задает максимальное напряжение, выражает динамику. Чтобы ее смягчить, необходимо сохранить частичное выражение статики — при выражении неяркою динамики прямоугольник трансформируется в параллелограмм, две стороны которого сохраняют статичное горизонтальное положение, а две другие динамично движутся в диагональном направлении.

Последовательная трансформация прямоугольных форм от внутреннего выражения статики к динамике показана на рисунке 3.5.

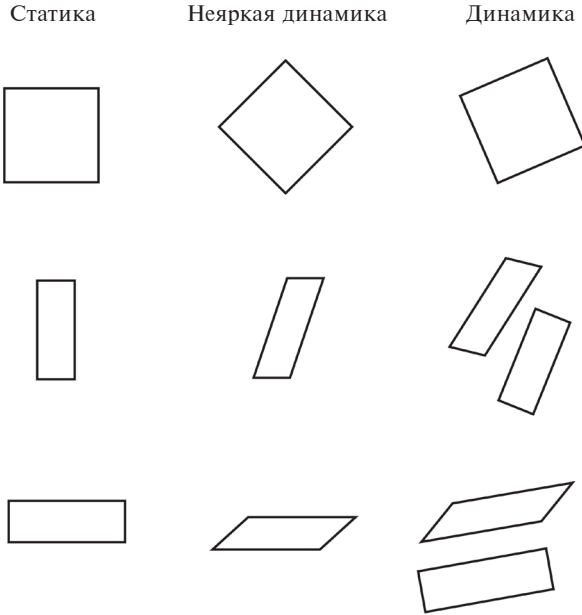

Рис. 3.5. Трансформация прямоугольных форм от статики к динамике

Треугольник. На рисунке 3.6 показан пример трансформации от статики к динамике в треугольных формах, которые изначально более динамичны по сравнению с прямоугольными. Выражающий статику *равносторонний* или *равнобедренный треугольник* устойчиво располагается на горизонтальном основании, он симметричен и уравновешен. Неякая динамика проявляется через поворот треугольника вершиной вниз — сохраняется симметричное равновесие, которое удерживается острым динамичным углом и горизонтальной прямой. Второй вариант неякой динамики — поворот треугольника таким образом, чтобы одна из его сторон была строго вертикальной. Еще сильнее звучит динамика при повороте треугольника на произвольный угол таким образом, чтобы ни одна из его сторон не оказалась строго горизонтальной или строго вертикальной.

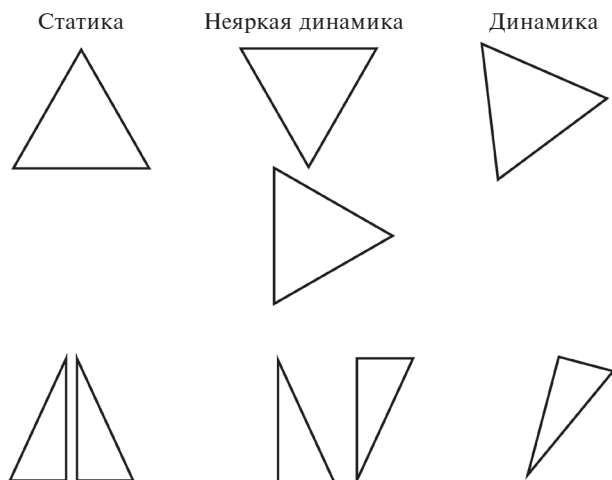

Рис. 3.6. Трансформация треугольных форм от статики к динамике

У *прямоугольного треугольника* еще более сложный характер, который сразу выражает *неякую динамику*. Чтобы выражать статику, ему необходима пара в виде зеркального отражения, — такое расположение сразу формирует вертикальную ось симметрии. Усиление движения задается поворотом на произвольный угол и потерей равновесия внутри формы.

Круг. Идеальная круглая форма более динамична по сравнению с уверенными вертикалями и горизонталями квадрата. В то же время круг более статичен по сравнению с треугольником, его резкостью, остроконечностью и диагональным движением даже в состоянии статики. Усиление напряжения внутри круглой формы достигается путем сжатия и поворота.

Пример трансформации от статики к динамике в круге показан на рисунке 3.7.

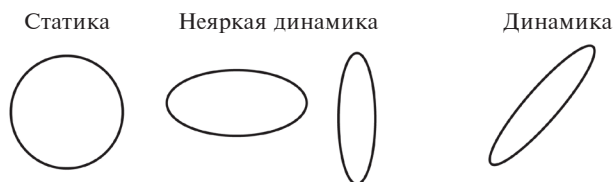

Рис. 3.7. Трансформация круга от статики к динамике

При составлении абстрактной комбинаторики, выражающей последовательный переход от статичного состояния к динамичному, учитывается трансформация каждого составляющего элемента по отдельности и в совокупности с остальными. На рисунке 3.8 показан пример составления двух разновидностей комбинаторики — на основе только прямоугольных форм и на основе только треугольных форм.

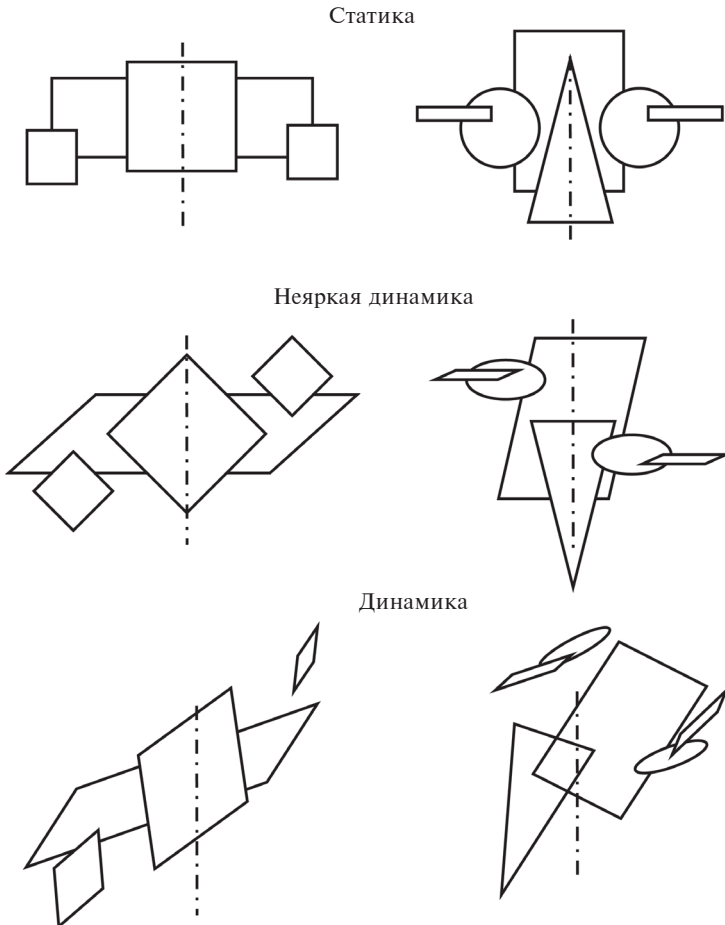

Рис. 3.8. Комбинаторика из геометрических фигур, выражающая переход от статики к динамике

Общая компоновка элементов комбинаторики:

- в статике обязательна вертикальная ось симметрии, которая разделяет комбинаторику на две зеркально равные композиции;
- в неяркой динамике отдельные элементы немного смещаются относительно вертикальной оси симметрии (вверх-вниз, вправо-влево) или изменяют размер;
- в динамике явно заметна асимметрия, смещение элементов еще сильнее по сравнению с неяркой динамикой.

Выражение статики и динамики через цвет. Статичное или динамичное состояние передается не только очертаниями формы, но и цветовыми сочетаниями. В абстрактной комбинаторике *статика* выражается цветовыми нюансами, родственной палитрой цветов, ограниченной гаммой, отсутствием насыщенных пятен, формы заполняются локальным цветом. *Неяркая динамика* выполняется в той же колористической гамме, только с растяжкой цвета внутри формы (от цвета к родственному или к ахроматическому). В *динамике* усиливается насыщенность цветовых пятен, яркость цветов, появляется контрастный цвет. Пример выражения динамики через цвет (синий) показан на рисунке 3.9.

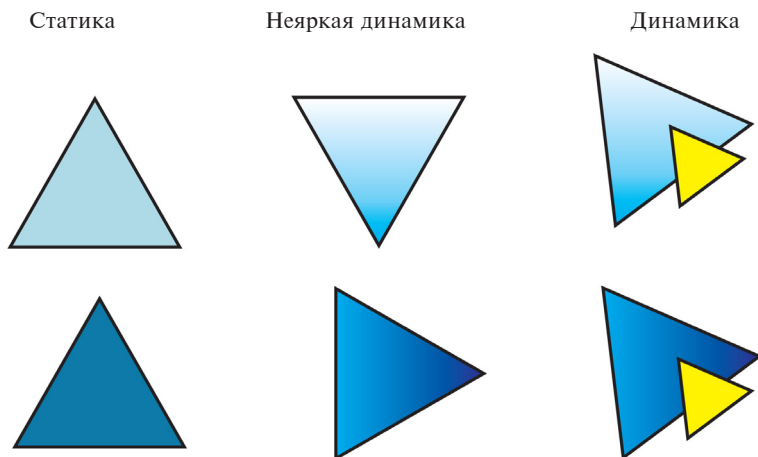

Рис. 3.9. Переход от статики к динамике через цвет

Контрольный блок 1

Разработайте абстрактные комбинаторики, выражающие последовательный переход форм от состояния статики к динамике. Выполните цветовое решение комбинаторик с учетом состояния статики / динамики.

Материал: гуашь. Возможно выполнение в графическом редакторе.

Последовательность подбора цветового решения:

- 1) выбор родственной группы цветов по цветовому кругу;
 - 2) подбор приглушенных оттенков исходной гаммы для статичной комбинаторики;
 - 3) выполнение растяжки цвета в отдельных формах (от приглушенного к чистому, от приглушенного к ахроматическому) для неяркой динамики;
 - 4) выражение динамики через контраст.
- Пример работы показан в приложении Л (4).

Контрольный блок 2

- Подберите подходящий модный образ (фото). Трансформируйте реальный образ в комбинаторику: выделите основные формы, декоративные элементы, их группировку и цветовую палитру. Проанализируйте комбинаторику с точки зрения статики / динамики.

- Разработайте эскиз макияжа для образа.

Материал: гуашь.

3.3. ДОМИНАНТА

Эффектность и выразительность в костюме достигается разными способами. Гармоничный образ воспринимается как единое целое, которое создается в совокупности формой, колористическим решением, сочетанием фактур. Вопросы колористической гармонии относятся к наиболее сложным про-

блемам эстетики, так как отношение человека к цвету формируется под влиянием разнообразных факторов.

Колорит. Общая цветовая тональность называется **колоритом**. Тип сочетания цветов, или тип колорита, передает эмоциональное состояние, чувственные переживания, задает настроение образа. По характеру цветовых сочетаний колорит может быть спокойным или напряженным, холодным или теплым, светлым или темным, а по степени насыщенности и силы цвета — ярким, приглушенным, высветленным, блеклым или ясным. Основные типы колорита по насыщенности перечислены Л.Н. Мироновой⁵⁰:

- *тип 1: яркий (насыщенный) колорит.* Многоцветное, трехцветное или контрастное сочетание цветов с учетом правил цветовой гармонии. Колорит радости, веселья, упоения и удовлетворения жизнью, энергии и молодости, надежд и стремлений эти надежды осуществить. В то же время такой колорит может выражать состояние протеста и негодования, возмущения и агрессии, боли и страданий. Применяется в «примитивных» культурах, народном искусстве и городском фольклоре, в искусстве китча и рекламе, в модернистских живописных течениях начала XX в., в геральдике и карнавальном искусстве;

- *тип 2: приглушенный (зачерненный) колорит.* Немногоцветная палитра, выражает негативные эмоции: тоску, уныние, ощущение смерти, старость, угасание, фатальность и предопределенность, отсутствие ясности в понимании мира, трагические события и мрачные мысли. В то же время может передавать ощущение домашнего уюта, покоя, тишины, сосредоточенности. В истории живописи много темных картин: темные лики святых на иконах, мрачное погребное освещение в работах Караваджо, темные сцены на полотнах Рембрандта с излучающими мягкий свет лицами стариков, поздний Тициан;

- *тип 3: высветленный (разбеленный) колорит.* Передает радостное и легкое восприятие жизни. Светлые гаммы мастеров Возрождения, отражающие отношение к человеку как к «хозяину своей судьбы», центру вселенной. Беззаботность и беспроblemность рококо, задумчивость и лирические чувства.

Белый как цвет благородного дворянского сословия звучит в сочетании с золотом, а также со светлыми оттенками голубого, розового, желтого, зеленого, выражая спокойное величие стиля ампир. Высветленный колорит встречается в работах импрессионистов;

- *тип 4: затухающий (с примесью серого) колорит.* Усталость и пессимизм, подавленность и скука, растерянность и опустошенность, грусть и «мутное» мироощущение эпохи модерна, тонкость и изящество, изыск и пресыщенность, гедонизм и высокие эстетические запросы. Серый раскрывается богатой гаммой оттенков, от перламутрового до мышиного, белый теряет чистоту, изобилуя оттенками овсяной муки и яичной скорлупы;

- *тип 5: гармоничный (классический) колорит.* Ясность, спокойствие, умиротворенность, адекватное восприятие жизни. Хроматические краски не утомляют своей насыщенностью, они смягчены, приглушены, дополняются гармоничными сочетаниями. Живопись Джорджоне, Рубенса, Ватто, Пуссена, Шардена, Левицкого, Рокотова, Брюллова, Репина...

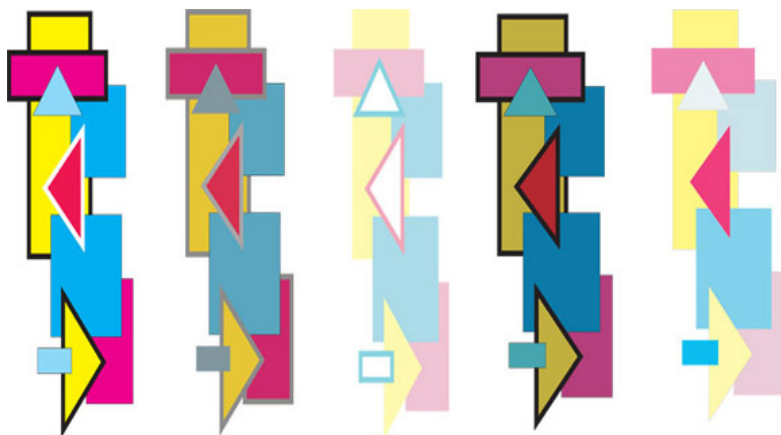

Рис. 3.10. Типы колорита

Рассмотрите комбинаторики, выполненные в разных типах колорита. Проанализируйте изображения и назовите типы колорита в каждой комбинаторике.

Цветовая доминанта и акцент. Цветовое единство костюма дает цельность восприятия образа. Простую для восприятия гармонию образуют цвета, расположенные в одной части спектра. Оранжево-коричневые и желтые оттенки относятся к одной теплой гамме и образуют приятный колорит, часто встречающийся в осенней природе. Голубовато-фиолетовые и изумрудные оттенки образуют противоположный по температуре колорит, ассоциирующийся с прохладой морских глубин. Такие родственные гармонии легко создавать, но если они образованы приглушенными или разбеленными близкими по насыщенности оттенками, в них начинают звучать монотонность и утомительное однообразие. Оживить эту гамму может цветовая доминанта, которая может быть решена как самая активная по цвету, контрастная ко всей гамме, самая темная или самая светлая.

По закону зрительного восприятия комплект гармонично воспринимается, если в нем выделены неравнозначные части: что-то бросается в глаза в первую очередь, затем взгляд как бы сам собой переходит к следующей части и постепенно замечает мелкие детали. Самая главная деталь, сразу привлекающая внимание, называется **акцентом** (композиционным центром). Акценты в создании образа расставляются при помощи аксессуаров, обуви, расцветки ткани, принтов, фактуры, деталей отделки.

Если центр композиции находится выше груди (шляпка, шейный платок, воротник), он привлекает внимание к лицу. Если акцент расположен по центру фигуры (облегание по бедрам, пояс на талии, декольте), он подчеркивает женственность или сексуальность образа. Акцент, перенесенный в нижнюю часть, к ногам, придает образу основательность, устойчивость. Если центр находится на руке или запястье (браслет, перчатки, отделка рукава), он привлекает внимание к зоне флирта и эмоций. Схемы выделения доминанты в костюме показаны на рисунке 3.11.

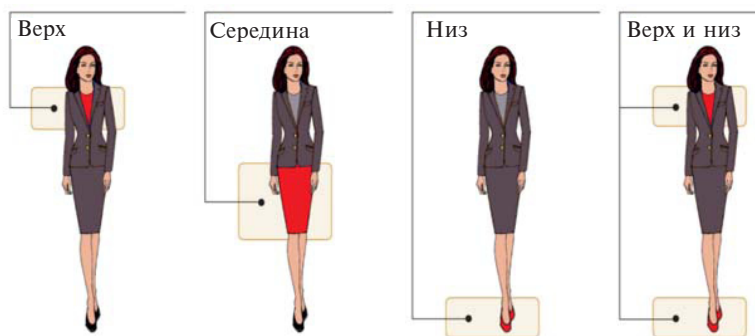

Рис. 3.11. Доминанта в костюме

Второстепенные элементы должны не просто подчиняться композиционному центру, но усилить его. Композиционный центр зависит:

- от своей величины по отношению к величине остальных элементов;
- формы элемента, которая отличается от формы других элементов;
- фактуры элемента, которая отличается от фактуры других элементов;
- положения на плоскости — вокруг главного элемента организуется пустое пространство; силовые линии указывают на главный элемент;
- цвета (яркий цвет в нейтральной среде; хроматический цвет среди ахроматических и наоборот; теплый среди холодных; темный среди светлых);
- освещения.

В зависимости от направления моды композиционный центр может перемещаться с одной детали на другую. Доминантой может быть галстук, пояс, обувь, очки. В создании образа он является отправной точкой, основным стилеобразующим элементом. Даже если полный образ представляет собой одетую во все черное модель, доминантой может стать прическа или макияж. В этом случае одежда и другие аксессуары должны служить фоном и не перетягивать внимание на себя.

Форма. В костюме из простых элементов появляется сложный, интересного силуэта, — восприятие реагирует на контраст форм. Такой выразительный элемент привлечет к себе внимание сильнее других и будет играть роль доминанты, или композиционного центра. Однако остаются еще законы единства и соподчинения, которые отвечают за цельность образа. Например, соподчинение может быть выражено через подчинение сложному по силуэту центральному элементу общего колористического решения образа, или через введение новых форм / линий, подобных по силуэту, или через применение таких средств гармонизации, как ритм, контраст, нюанс, тождество.

Черные и темные тона в одежде приглушают светотень, делают форму строже и аккуратнее, четко очерчивают силуэт фигуры. Чтобы подчеркнуть силуэт, за основной цвет в костюме берут густые темные тона (черный, вишневый, каштановый), чтобы подчеркнуть форму — теплые и светлые (золотистый, гороховый, салатный, кофейный), чтобы зрительно уменьшить объем — темные холодные оттенки (лиловый, черно-синий, маренго).

И л л ю з о р н ы е с в о й с т в а ц в е т а :

теплые цвета относятся к «выступающим», холодные — к «отступающим»;

теплые цвета сильнее выделяют форму, холодные — сглаживают, заглушая светотень;

светлые цвета визуально увеличивают размеры, темные — уменьшают их;

светлые цвета понижают четкость контура, темные — подчеркивают контур;

светлые цвета легкие, темные — тяжелые.

Принт. Акцент может создаваться при помощи принта, который задает направление движения. Сочетание различных рисунков ткани вносит ощущение динамики, движения, но при использовании принтов в создании образа важно не разрушить цельность.

С в о й с т в а п р и н т о в :

- *принт в горизонтальную полосу.* Горизонтальная полоска полнит, она прекрасно смотрится на худощавой фигуре,

визуально расширяя ее. Горизонтальная полоска контрастирует с природными вертикалями тела: ноги и руки привлекают к себе больше внимания за счет контраста с горизонтальной полоской. Чем контрастнее полоски, тем более выражен эффект. Предельно расширяют фигуру равные по величине черно-белые полоски. Если полоски разные по толщине, то активнее звучат более широкие: светлые расширяют, темные стройнят. Чем слабее контраст принта, тем слабее и оптический эффект;

- *принт в вертикальную полоску*. Такой рисунок стройнит, линии подчеркивают вертикали тела. Яркие полоски на ярком фоне снижают оптический эффект. В то же время свою роль играет ширина и ритм полос: для придания стройности фигуре горизонтальная тонкая полоска предпочтительнее широкой вертикальной;

- *диагональный принт*. Вносит динамику в образ, уводит взгляд в сторону от очертаний фигуры. Подходит для фигур любой комплекции;

- *принт в клетку*. Такой рисунок полнит: чем крупнее клетка, теплее оттенок и насыщеннее цвет, тем больше расширяется пространство. Ослабляют эффект темные оттенки ткани с тонкими полосками. Можно снизить расширяющий эффект, добавив контрастные вертикали — свисающий шарф, расстегнутое пальто или жакет;

- *цветочный принт*. Яркие цветастые платья визуальнo полнят. Светлые платья с частым рисунком полнят больше, чем темные с разреженным принтом. И снова вертикали снижают этот оптический эффект — расстегнутый кардиган, шелковый шарф и т. д.

Крупные цветы создают яркие пятна и не только полнят, но и искажают пропорции, — такая расцветка подходит крупным женщинам, если в фигуре есть непропорционально маленькие места (грудь, плечи, бедра и т. д.). Желательно, чтобы крупный цветок попадал именно в такое место. Крупный рисунок не подходит хрупким девушкам, на его фоне они будут казаться подчеркнuto маленькими. Мелкий цветочек зрительно расширяет, здесь важен общий оттенок материала. Свет-

лые, яркие, контрастные тона будут полнить. Темные, холодные оттенки с неярко выраженным рисунком не дадут такого эффекта. Крупным и полным девушкам такой принт нежелателен, так как будет подчеркивать массивность фигуры.

П р а в и л а с о ч е т а н и я п р и н т о в в к о с т ю м е:

- однотонный верх или низ, дополняющий принтованную часть костюма (беспроектный вариант в любых цветовых сочетаниях);

- сочетание одинаковых рисунков, но с разной плотностью;

- комбинирование разных принтов (сложное сочетание, требующее чувства меры; будет выразительным при наличии одного из контрастов, например, темного и светлого);

- сочетание принтов по типу «позитив-негатив» (например, белый горошек на черном – верх костюма, черный горошек на белом – низ).

Акценты добавляют изюминку не только по цвету, но и задают определенный стилизованный оттенок. Иногда бывает достаточно добавить каблук, и повседневный образ становится чуть более торжественным и даже официальным. Своеобразным «стилевым переключателем» становится жакет / кардиган. Жакет «повышает» строгость, а кардиган, наоборот, расслабляет, и чем толще вязка, тем ближе он к повседневному стилю. Два других полюса – футболка / рубашка, брюки / джинсы. Шарф добавляет небрежности, а шелковый платок – лоска, как и украшения. Классическое пальто или тренч поверх любого повседневного комплекта добавляют шика, а в парке, наброшенной на коктейльное платье, можно отправиться на утреннюю прогулку.

Тематические стили. При составлении комплекта обращают внимание на использование характерных материалов, оттенков, элементов декора, аксессуаров, соответствующих макияжа и прически. Стил является частью имиджа, может отражать возраст, профессию, социальный статус, принадлежность к субкультуре (панк⁵¹, рок⁵² в различных разновидностях: хард-рок, глэм-рок, рокабилли, панк-рок, инди-рок; хиппи, эмо, тедди, готика и др.), национально-географические

черты (этника⁵³, кантри, сафари и др.), личные вкусовые предпочтения (консерватизм, авангард, сдержанность, стиль «звезды» и др.), историческую эпоху (ретро, винтаж, денди, new look и др.), религиозные взгляды, сформированные на подиумах и в блогах современные тенденции (милитари, морской, нормкор, гламур и др.). Стили определенной тематики называют тематическими.

Этника — египетские мотивы:

основные цвета: белый, синий, бирюзовый, золотой, желтый; *вкрапления* черного, оранжевого, зеленого, красного;

принт: геометрические узоры (иероглифы), изображения сверхъестественных существ, богов и фараонов, пирамид, жуков-скарабеев, цветков лотоса; стилизованные образы животных;

материалы: лен, шелк, бархат, велюр, сочетание шелка и замши, льна и бархата; металлические пластины в качестве отделки, бахромы, вышивка;

одежда: женские облегающие платья в пол из тяжелых тканей с различными принтами, богато украшенные, туники и топы на одно плечо; мужские туники прямого кроя или с драпировками под линией груди, широкие длинные рубашки, брюки свободного кроя;

аксессуары и обувь: широкие пояса на талии, браслеты-змеи, объемные перстни и ожерелья из металлических пластин; яркие платки, завязанные на голове с изящной драпировкой; сандалии;

макияж и прическа: густо подведенные глаза и брови, темный тональный крем; цвет волос предпочтительно темный (брюнет), волосы прямые средней длины, густая челка.

Этника — греческие мотивы:

основные цвета: белый, золотой, синий, пастельные оттенки;

принт: меандр, растительные узоры, напоминающие ветви деревьев;

материалы: легкие полупрозрачные струящиеся ткани (шифон, шелк, тонкий трикотаж);

одежда: асимметрия в одежде, которая проявляется в крое подола платья или обнажении одного плеча; женские платья

средней длины либо в пол с завышенной линией талии и акцентом на груди, струящиеся юбки до щиколоток, V-образный вырез; мужские туники дополняются поясом и прямоугольной полоской ткани, задрапированной на одно плечо;

аксессуары и обувь: широкие пояса на талии, браслеты и серьги, кулоны, диадемы и заколки для волос, дополненные орнаментом в виде перышек, листьев, различных плетений; сандалии с многочисленными ремешками и плетениями; открытая обувь на шпильке в женском гардеробе;

макияж и прическа: макияж неброский, естественный; волосы уложены локонами и собраны под ободок или диадему; различного рода косы, переходящие в распущенные волосы; украшение причесок цветами.

Этника — индейские мотивы:

основные цвета: оттенки коричневого, бежевый, песочный, бордовый, терракотовый; вкрапления черного, синего, белого, серого, зеленого, желтого;

принт: схематичные изображения сверхъестественных существ и индейской атрибутики (перья, черепа бизонов, вигвамы и др.), стилизованные образы животных и птиц;

материалы: деним, хлопок, кожа, шерсть, трикотаж; отделка бахромой, вышивкой, перьями, мехом;

одежда: женские топы с бахромой, короткие жилетки, брюки, шорты, свободные платья и юбки; мужские рубашки, джинсы, пончо, шорты, брюки свободного кроя, футболки с бахромой и принтами;

аксессуары и обувь: ремни на бедрах, серьги из бисера и перьев с индейской символикой, большое количество браслетов и бус; плетеные ободки на голову и платки в женском гардеробе; низкие и высокие мокасины с бахромой и нашивками, плетеные босоножки, обувь на деревянной платформе, ботильоны и туфли с бахромой и плетениями;

макияж и прическа: макияж естественный; длинные распущенные волосы, иногда с несколькими заплетенными косичками.

Этника — русские мотивы:

основные цвета: красный, белый, золотой, синий, зеленый, терракотовый, черный;

принт: цветочные, геометрические, анималистические и растительные орнаменты, изображения птиц;

материалы: лен, шерсть, хлопок, сатин, бархат, сукно, кружево; в качестве отделки применяются мех, бахрома, камни, вышивка бисером, набивной орнамент, пуговицы и др.;

одежда: женские сарафаны А-силуэта, юбки-колокол, длинные платья свободного кроя с богато украшенным подолом, телогрейки, жакеты и жилеты с меховой опушкой на пуговицах или нараспашку; мужские хлопковые или льняные рубашки, кафтаны, мундиры, двубортные или однобортные пиджаки со стоячим воротником, брюки свободного кроя; шубы из горностая, соболя, куницы, лисы, украшенные бархатом, атласом, парчой, меховыми оборками, завязывают на шнурки или носят расстегнутыми;

аксессуары и обувь: деревянные браслеты, перстни, подвески, сумки с вышивкой и бисером, серьги со славянскими символами и изображениями животных и птиц, расшитые текстильные пояса, рукавицы; шапки-ушанки, ермолки, картузы у мужчин, косынки и платки, шапки с меховой опушкой у женщин; валенки, сафьяновые сапожки, лапти, плетеные босоножки, ботильоны с меховой опушкой, туфли-лодочки;

макияж и прическа: алые губы, подрумяненные щеки, длинные черные ресницы и густые брови; разновидности кос с вплетенными в них лентами или цветами.

Этника — индийские мотивы:

основные цвета: оранжевый, баклажанный, бирюзовый, синий, розовый, фиолетовый, красный, малиновый, золотистый, зеленый, оливковый;

принт: пейсли («индийский огурец»), геометрические орнаменты;

материалы: шелк, лен, хлопок, шерсть, шифон, атлас; в качестве отделки применяется бахрома, вышивка бисером или нитями, украшение камнями и др.;

одежда: многослойная и асимметричная, крой на одно плечо; женские наряды драпируются разными способами; сари (особым образом обернутая вокруг тела ткань), струящиеся длинные платья и юбки, брюки-шаровары с короткими

топами, туники; мужские удлиненные рубахи, брюки свободного кроя, сюртуки до колен на пуговицах;

аксессуары и обувь: крупные броские украшения — браслеты, длинные серьги, перстни, диадемы, пирсинг в носу; для аксессуаров характерны цветочные мотивы; шарфы; тюрбаны у мужчин, платки у женщин; босоножки и сандалии;

макияж и прическа: подведенные глаза и брови, темные тени, румяна, красная помада, темный тональный крем, бинди; распущенные волосы, уложенные локонами; гладкий пучок.

Этника — африканские мотивы:

основные цвета: песочный, хаки, синий, красный, терракотовый, кофейный, белый и их сочетания;

принт: броские, иногда размытые или схематичные орнаменты, геометрические, растительные, цветочные, анималистические узоры; отсутствие однотонных вещей;

материалы: кожа, лен, хлопок, шерсть; для отделки используются бахрома, меха, камни, дерево, а также клыки и когти животных, перья и когти птиц;

одежда: женские платья, юбки и сарафаны разной длины, брюки и шорты, туники и блузки, распахнутые кардиганы, короткие топы; мужские шорты и брюки свободного кроя, рубахи средней длины с широкими рукавами, текстильные куртки с меховой отделкой; драпировки в одежде; украшение камнями, бахромой, различными плетениями, металлическими или деревянными элементами;

аксессуары и обувь: деревянные или металлические браслеты, массивные серьги и ожерелья из природных материалов, кулоны из клыков и когтей животных, перьев и когтей птиц, многослойные разноцветные бусы, различные амулеты; повязки и платки на голову, пояса и ремешки на талии; плетеная обувь, босоножки на танкетке;

макияж и прическа: подведенные глаза и брови, румяна, красная помада, яркие тени; африканские косички, дредлоки.

Японские мотивы:

основные цвета: черный, белый, красный, розовый, оранжевый, желтый, золотой, индиго, зеленый; важен символ цвета;

принт: цветочные мотивы с изображением сакуры, хризантем; растительный, анималистический или геометрический орнамент;

материалы: шелк, лен, хлопок с атласным плетением;

одежда: многослойность, силуэт в виде трапеции, треугольника или прямоугольника; кимоно, туники и рубашки с короткими или длинными объемными рукавами; высокие воротники, закрывающие шею; брюки свободного кроя, жакеты; женские узкие платья и юбки, накидки из плотных тканей;

аксессуары и обувь: широкие пояса или ремни на талии, цветные платки, браслеты из дерева, броши в виде цветов, растений, птиц; традиционная обувь — гэта (сандалии на деревянной подошве); сабо у женщин, лоферы у мужчин;

макияж и прическа: очень светлый тональный крем, подведенные глаза и брови, нежно-розовые румяна, помада алого цвета; высокие прически, украшенные шпильками, деревянными палочками или гребнями с живыми цветами или цветочными принтами.

Милитари⁵⁴ (военизированный, армейский стиль):

основные цвета: хаки, оливковый, темно-зеленый, песочный, серый, коричневый; возможна комбинация с более яркими цветами, не относящимися к этой гамме;

принт: камуфляж;

материалы: прочные и практичные ткани, хлопок и твид; в качестве отделки применяются погоны, клепки, тесьма, нашивки, элементы военной униформы;

одежда: рубашка цвета хаки на пуговицах, шинель, брюки со стрелкой, юбки прямого кроя, прямое двубортное пальто; строгое соответствие каждого элемента костюма военной форме необязательно: брюки хаки комбинируются с шифоновыми блузками, футболка с ярким принтом надевается под пиджак с погонами;

аксессуары и обувь: кожаные и плетеные ремни с клепками и большими металлическими пряжками, кожаные браслеты, цепочки с жетонами, простые кольца; сумки почтальона; фуражка с коротким козырьком, высокая меховая шапка, форменная кепка; высокие кожаные сапоги с жестким голени-

щем, грубые армейские ботинки на шнуровке, ботильоны на шнуровке; обувь может быть украшена цепочками, шпорами или кнопками;

макияж и прическа: натуральный — подкрашенные ресницы (максимум стрелки) и легкий блеск или бледная помада на губах либо агрессивность: яркая помада и черные смоку глаза; тугой колосок, конский хвост, пучок; несколько «невзначай» выбитых локонов.

Морской⁵⁵:

основные цвета: насыщенный синий и белый, белый и голубой, образующие чередующиеся полосы, реже — черный; дополнения в виде желтого, белого с красным, песочного с черным;

принт: полоска — горизонтальная, диагональная или вертикальная;

материалы: легкие летние ткани, трикотаж; декоративные элементы в виде якорей, цепей, канатов, морских звезд, эмблем;

одежда: белоснежные юбки, топы, платья; плиссированные юбки мини или миди, сарафаны, свободные шорты, пиджаки и футболки;

аксессуары и обувь: босоножки и туфли-лодочки; украшения из янтаря; солнцезащитные очки и шейный платок; белый берет;

макияж и прическа: выразительные алые губы и минимальный макияж глаз, легкая бронзирующая пудра; нарочито небрежные локоны или крупные кудри, свободная низкая коса, объемная французская коса.

Панк:

основные цвета: черный, красный, зеленый, синий, оранжевый, голубой;

принт: вызывающие надписи (политический протест);

материалы: деним, кожа, трикотаж, хлопок; брызги красок или отбеливателя;

одежда: кожаные куртки-косухи с заклепками, рваные или разрезанные джинсы, джинсы с заплатками, черные футбол-

ки с названиями рок-групп, клетчатые штаны, рваные майки или тельняшки; подтяжки, болтающиеся до колен; черные колготки в крупную сеточку; пиджак в стиле милитари или двубортный тренч;

аксессуары и обувь: крупные цепи, набор булавок и значков, напульсники с шипами, ремень с пряжкой в виде черепа или с крестами и т. д.; анархистские знаки и британский флаг; армейские ботинки с металлическими носами на толстой подошве со шнуровкой; подвернутые штаны с короткими тяжелыми ботинками или кедами;

макияж и прическа: черная подводка для глаз, броские тени и помада; разноцветные ирокезы.

Хард-рок — стиль, подчеркивающий брутальность и мужественность:

основные цвета: черный, как дополнение рассматривается красный, белый, синий, бежевый и серый;

принт: кресты, кельтские орнаменты, черепа, волки, фотографии рок-исполнителей, логотипы групп;

материалы: деним, кожа, белый металл; трикотаж, хлопок, шелк в качестве декора используется металлическая фурнитура (клепки, шипы), бахромы;

одежда: кожаные брюки, джинсы прямого кроя, джинсы-скинни*, джегинсы**, в частности рваные; джинсовые и кожаные рубашки, куртки, жилеты; просторные футболки с логотипами музыкальных групп; однотонные топы;

аксессуары и обувь: казаки, армейские ботинки, камелоты, мартинсы, гриндерсы, кроссовки, кеды; рюкзаки, кожаные ремни с большими металлическими пряжками, банданы, кожаные браслеты и ошейники, браслеты-кандалы, кожаные митенки, татуировки; крупные украшения из белых металлов: кулоны, серьги, перстни, браслеты, цепи; серьги в ушах у мужчин, большое количество проколов на одном ухе у девушек;

макияж и прическа: длинные волосы, распущенные или собранные в небрежный конский хвост; короткие стрижки с эффектом небрежности; макияж *smokey eyes* в черных, темно-синих, фиолетовых тонах; возможно сочетание яркого макия-

* Скинни (англ. *skinny* — кожа, обтягивающий) — узкие джинсы.

** Джегинсы — плотные леггинсы, цветом и фактурой имитирующие джинсы-скинни.

жа глаз и губ; помада красного, бордового, лилового, темно-коричневого, иногда черного цветов; темный лак для ногтей.

Глэм-рок — сочетание вызова, брутальности, эпатажности, женственности и сексуальности:

основные цвета: черный, белый, красный, чернильный, серебристый, бордовый; могут дополняться яркими цветами;

принт: кресты, драконы, черепа, летучие мыши, пантеры, розы, сердца, гитары, леопард;

материалы: деним, матовая и лакированная кожа, шелк, шифон, кружево, металлизированные ткани, хлопок, винил, бархат, велюр; декоративными дополнениями выступают заклепки, шипы, бахромы, застежки-молнии, стразы, блески, контрастные заплатки;

одежда: кожаные и джинсовые куртки, приталенные жилеты и пиджаки, рваные джинсы и джеггинсы, брюки и джинсы-скинни, леггинсы, узкие кожаные брюки, мини-шорты; шифоновые, кружевные и шелковые платья облегающих и полуприлегающих силуэтов, мини-юбки и корсеты;

аксессуары и обувь: массивные ботинки, ботфорты, туфли на танкетке и на каблуке, босоножки, кеды, казаки; декор на обуви из клепок и шипов; рюкзаки, клатчи, минодьеры*, солнцезащитные очки, шляпы, браслеты с шипами, крупные серьги, массивные цепи и кулоны, шейные платки; украшения из белого металла, драгоценных камней и их имитации;

макияж и прическа: распущенные волосы, конский хвост, высокий начес; светлый тон лица, яркие глаза и губы; стрелки на веках или smokey eyes.

Рокабилли — яркость, женственность, контрастность, силуэт «песочные часы»:

основные цвета: белый и яркие;

принт: горох, полоска, цветочный, геометрический;

материалы: лакированная кожа, атлас, шифон, хлопок; дополнительный декор отсутствует, исключение — цветы;

одежда: обтягивающие платья, платья с пышной юбкой, юбки полусолнце или солнце-клеш, пышные подъюбки; длина варьируется от 10 см выше колена до середины икры;

* Минодьер (фр. *minauder* — кокетничать) — небольшая вечерняя сумочка-косметичка с оригинальным дизайном и богатым декором.

бриджи с отворотами, блузки из легких материалов, приталенные рубашки и жакеты, футболки-стрейч без принта;

аксессуары и обувь: туфли и босоножки на каблуках; аксессуары используются минимально: ленты для волос, пластиковые браслеты и серьги ярких цветов, бусы, чулки со стрелками, ремешки на талии;

макияж и прическа: прическа тщательно уложена, основные варианты: начес наверху и приглаженные по бокам волосы, взбитая и завитая челка, объемная укладка, локоны или волны с прямым пробором и густой гладкой челкой до середины лба, конский хвост с густой челкой; в макияже акцент делается на глаза — яркие тени, подводка; помада и лак для ногтей в ярких красных или розовых тонах.

Панк-рок — эпатажность, сочетание несочетаемого:

основные цвета: серый, черный, красный; яркие, вызывающие оттенки;

принт: фотографии музыкальных исполнителей, клетка;

материалы: хлопок, кожа, деним; декор в виде клепок, шипов, молнии;

одежда: чертой стиля является не выбор определенных предметов одежды, а оригинальные сочетания: футболка и галстук, классические брюки и кеды, мини-юбка и колготки в сеточку; художественно разодранные джинсы, кожаные куртки с клепками, коктейльные платья с брутальными принтами (черепа, драконы и т. д.);

аксессуары и обувь: кеды, ботильоны; банданы, множество серег, напульсники, «фенечки», пирсинг;

макияж и прическа: высокие начесы, ирокезы, колючки; окраска волос в яркие цвета (розовый, зеленый, красный и др.); вызывающе яркий макияж или его отсутствие.

Инди-рок — удобство, простота, одежда как способ самовыражения, отсутствие ориентированности на лейбл*:

материалы: деним, хлопок;

одежда: футболки, топы, джинсы и брюки-скинни, клетчатые рубашки, жилеты, кардиганы, пальто А-силуэта, короткие шорты; одежда унисекс;

аксессуары и обувь: кеды, теннисные туфли, мокасины; шляпы, шапки, вместительные текстильные сумки, солнцезащитные очки;

* Лейбл — торговая марка, фирменный знак, бренд.

защитные очки и очки без диоптрий, старые фотоаппараты, украшения handmade; татуировки;

макияж и прическа: распушенные, слегка растрепанные волосы, небрежный пучок (главное — комфорт); усы у мужчин; макияж неяркий естественный или его отсутствие.

Гламур⁵⁶ — женственность и яркость, изысканность и рафинированность, красноречие и уверенность в себе:

основные цвета: разнообразие цветов и оттенков в зависимости от модных тенденций; сдержанные тона;

материалы: мех зимой и летом, наиболее востребованным является мех с длинным ворсом, им украшаются различные предметы гардероба; шелк;

одежда: экстравагантные и элегантные вещи; современная одежда, соответствующая последним трендам, и классические вещи;

аксессуары и обувь: качественная бижутерия и бриллианты, длинные перчатки;

макияж и прическа: подражание облику знаменитостей — Линдси Лохан, Перис Хилтон, Скарлет Йохансен, Рианна, Анжелина Джоли, Виктория Бекхэм, Николь Ричи, Джессика Альбу, Диана Крюгер, Николь Кидман и др.

Нормкор — пренебрежение к ультрамодным новинкам, акцент на практичность и комфорт:

основные цвета: нейтральные серые и приглушенные коричневые оттенки, белый и черный; темно-синий, хаки, бледно-голубой, сложные бордовые оттенки;

принт: мужские варианты клетки или полосы, мелкая «елочка», однотонные ткани;

материалы: материалы без активного блеска, с простой однородной фактурой, без ярких принтов; шерстяные пальтовые ткани, сукно, кашемир, трикотаж, деним, хлопок;

одежда: комплекты унисекс (толстовки, джемперы, водолазки, брючные костюмы, шапочки бини, футболки); минимализм в отделке и силуэт оверсайз*;

аксессуары и обувь: обувь на плоском ходу, кеды, кроссовки;

макияж и прическа: распушенные волосы, естественный неброский макияж.

* Оверсайз (англ. *oversize* — слишком большой) — одежда свободного кроя, на размер больше.

Контрольный блок 1

- Разработайте эскиз полного образа с выявлением доминанты одного цвета. Выделите стилевую принадлежность. Базовый тон — серый. Расположите акценты по разным позициям: прическа / головной убор, лиф, юбка, чулок, обувь.

- Разработайте эскиз полного образа на основе двухцветных сочетаний. Выделите стилевую принадлежность. Расположите акценты по разным позициям: прическа / головной убор, лиф, юбка, чулок, обувь.

Материал: гуашь (возможно применение средств цветной графики).

Контрольный блок 2

- Составьте цветовую схему на основе трехцветных сочетаний. Трансформируйте исходное сочетание цветов в разный по насыщенности колорит. Разработайте эскиз полного образа на основе трехцветных сочетаний в разных колористических вариантах. Выделите стилевую принадлежность. Расположите акценты по разным позициям: прическа / головной убор, лиф, юбка, чулок, обувь.

- Разработайте эскизы макияжа к образам.

Материал: гуашь.

3.4. АССОЦИАЦИИ И ИЛЛЮЗИИ

Иллюзии восприятия. Зрительное восприятие влияет на формирование образа окружающего мира, целостного представления о различных объектах. Центром, обрабатывающим информацию, полученную от разных органов чувств, служит головной мозг. В сетчатке глаза и в высших отделах головного мозга обрабатывается и формируется информация о цвете, размерах, движении и других параметрах изображения. Левое

полушарие мозга воспринимает абстрактную информацию, отвечает за речь и письмо. Правое полушарие распознает зрительные образы, осязает, определяет качество предмета.

Любая форма, любой объект воздействуют на восприятие. Различение предмета начинается с узнавания его контуров и отделения их от фона — происходит сравнение внешнего предмета с набором внутренних образов, «записанных в памяти». Даже если картины абстрактные, линии и цветовые пятна создают определенное настроение, будоражат воображение, вызывают эмоции. Более сложный способ распознавания — интерпретация зрительной информации, т. е. образ не просто узнается, а сопоставляется с личным опытом и субъективной оценкой реальности.

Человеческий мозг способен строить искаженные образы реальности, конструировать то, чего нет в действительности, и не замечать очевидное. Под искаженным восприятием подразумевается несоответствие видимого объективному положению вещей — например, неверная оценка длины отрезков, величины углов или цвета объекта, возникновение иллюзии движения статичных изображений. Такое искажение можно устранить, например, при помощи измерения. Некоторые зрительные иллюзии создаются благодаря совмещению двух узнаваемых образов, обладающих некоторыми общими характеристиками (силуэт, форма, движения образующих линий и комбинирование пятен в определенном порядке).

Примеры зрительных иллюзий, а также их применение в фейс-арте и боди-арте показаны в приложении М.

При подборе одежды знание оптических иллюзий помогает визуально скорректировать пропорции фигуры. В парикмахерском искусстве оптические иллюзии используются для создания эффекта дополнительного объема и густоты волос, маскировки некоторых недостатков формы головы и лица. Коррекция деталей лица при выполнении макияжа позволяет приблизить форму лица к идеальной. Рассмотрим некоторые из них.

Иллюзия переоценки вертикали. Вертикаль визуально удлиняет, горизонталь расширяет, — речь сейчас не о полоске, а о линиях в восприятии общей формы. Вертикальные линии и детали одежды (полосы, стрелки на брюках, длинные шарфы,

.....

высокие каблуки) визуально стройнят и увеличивают рост. Контрастные вертикальные полосы, идущие по внешним бокам одежды, зрительно сужают фигуру, делая силуэт приталенным. Горизонтальные линии (швы, карманы, оборки, кокетки, ремешки на обуви) полнят и расширяют. Завышенная линия талии на платье в сочетании со свободным расширяющимся низом или короткий жакет в комплекте с длинной юбкой визуально удлинит ноги.

Зрительно удлинить форму лица можно при помощи мелирования или колорирования, — такой эффект будет хорошо заметен на прямых длинных волосах и волосах средней длины. При этом чем четче линии и сильнее контраст, тем ярче выражен эффект. Горизонтальные линии визуально расширяют лицо. Прием окраски «поперечными линиями» даст расширяющий эффект и на длинных, и на средних, и на коротких волосах.

Диагональные линии (асимметричные детали, вырезы горловины и подрезы) вносят динамику, скрадывают неправильность форм фигуры. Чем больше диагональные линии стремятся к вертикальным, тем сильнее иллюзия стройности.

Иллюзия переоценки острого угла. Расстояние между сторонами острого угла выглядит больше, чем в действительности, а расстояние между сторонами тупого угла кажется меньше. Линии, идущие вверх от центра фигуры, расширяют плечи, зрительно сужая талию. Линии, идущие вверх от шеи (высокие прически, пучки, шляпы с загнутыми вверх краями), придают облику величие и горделивость. Линии, расходящиеся от центра вниз (покрой реглан, брюки клеш), увеличивают объем нижней части фигуры, сужают плечи, делают фигуру более хрупкой. Линии, которые расходятся от головы вниз, сокращают рост. Линии, которые сходятся к центру фигуры, визуальнo приближают силуэт к форме «песочные часы», подчеркивая сексуальность.

Диагональные линии в прическе, расходящиеся в разные стороны вверх, зрительно укорачивают лицо. Диагональные линии, расходящиеся в разные стороны вниз, увеличивают длину лица. Косой пробор с диагональной челкой зрительно

удлинит лицо. А строгая горизонтальная линия стрижки создаст ощущение завершенности и ограниченности силуэта.

Иллюзия уменьшения объема при делении фигуры по вертикали контрастными по цвету тканями. Такой эффект достигается, когда левая половина платья светлая, а правая темная, либо верхняя / нижняя часть комплекта вертикально разделена на цветовые контрасты.

Подобное усиливает подобное. Круглый вырез или рисунок на ткани подчеркнут круглый овал лица. Узкий вырез горловины подчеркивает узкий овал лица.

Чтобы подчеркнуть округлую природную форму лица, следует выбирать одежду с мягкими формами воротников и плавными линиями. В прическе допустима некоторая небрежность, легкие волны или же гладкий пучок. Украшения и оправы очков овальной формы.

Обладателям угловатых черт лица подойдут костюмы с резко очерченными внутренними линиями, аксессуары острой геометрической формы. Гармонично будут смотреться графический декор одежды, прямоугольные оправы очков и пряжки ремней, ромбовидные серьги.

В то же время важно помнить о нюансах. Элементы-копии (при квадратной форме лица квадратные серьги, сумка, пряжки на обуви, шляпа) или подчеркнута контрастные (обилие обтекаемых форм, узоров в сочетании с треугольными чертами лица) будут дисгармонировать с внешним обликом, смотреться напряженно и неуместно. В таком случае необходима игра деталей, сбалансированное сочетание плавных форм с резкими.

При помощи аксессуаров можно скрыть недостатки в чертах лица. Чтобы сделать лицо более рельефным, следует нанести выразительный макияж с акцентом на скулы, повязать шейный платок с геометрическим рисунком и подобрать ремень с подобной пряжкой. Смягчить угловатые линии можно при помощи дымчатого макияжа, овальных серег, сумочки и вырезов одежды. Главное — чувствовать меру и следовать идее единства и цельности образа.

Иллюзия контраста. Маленький предмет / форма рядом с большим предметом / формой кажется еще меньше, а большой предмет рядом с маленьким — еще больше. Эту иллюзию

выгодно применять при подборе аксессуаров и украшений. Полной женщине следует избегать маленьких деталей (броши, серьги, пуговицы). Тонкая шея будет казаться еще тоньше, если она окружена широким вырезом. Тонкие запястья будут казаться более хрупкими в широких рукавах. Сильно затянутая талия подчеркнет полноту бедер. При высокой объемной прическе или в широкополой шляпе голова кажется меньше.

Заполненное пространство кажется больше. Участки одежды с декором или украшениями кажутся больше, чем однотонные. Рубашка в клетку зрительно увеличит размер груди, а однотонная юбка — уменьшит полноту бедер. При выборе рисунка на ткани нужно помнить и об иллюзии подобия. Круги придают округлость формам. Изогнутые волнистые линии акцентируют внимание на изгибах тела.

Кудри увеличивают объем прически. Этот эффект усиливается на светлых волосах, но и на любом другом цвете волос кудри создают дополнительный объем. Еще большего объемного эффекта можно добиться, сделав мелирование на кудрявых волосах.

Иллюзия отвлечения внимания. Достигается за счет привлечения внимания к области, выгодно подчеркивающей фигуру, или с помощью украшений и аксессуаров, макияжа.

Иллюзия расчленения формы. Форма одежды читается нечетко, если она наполняется активным декором, принтом.

Ассоциации и метаморфозы в художественном образе. Объект, созданный в результате творчества, несет в себе некий смысл, некий художественный образ. В XX в. художники не довольствуются источниками вдохновения в природных красотах или исторических сюжетах прошлого, окружающий мир и современники уже не представляют большого интереса для постановки и решения художественных задач в искусстве. Гармоничная точность композиции и мифологические сюжеты классицизма, изнеженность рококо, бунтарские порывы и смелость романтизма, точнейшая передача натуры в реализме, эксперименты с передачей света и тени при помощи цвета импрессионистов, дробление форм на составные части и одновременный взгляд с разных сторон в кубизме, уход в беспредметную живопись в начале XX в. остаются в прошлом. Хочется принципиально нового и свежего, необычного, эф-

фектного и яркого. Так возникает сюрреализм⁵⁷, произведения которого вызывают сложные ассоциации.

Истоки сюрреализма отмечают в творчестве итальянского художника XVI в. Джудеппе Арчимбольдо⁵⁸, который искал новые пути в живописи и прославился своими экстравагантными картинами с изображениями человеческих лиц в виде композиций из овощей и фруктов (серия «Времена года» Арчимбольдо приведена в приложении М). Необычен подход художника к созданию аллегорического образа: цветы, листья, плоды в композициях узнаваемы и конкретны, детально прорисованы. И при тщательно продуманной компоновке привычных предметов происходит метаморфоза – рождается стилизованный портрет с яркой индивидуальной характеристикой, в котором продумано распределение света и тени на составляющих элементах, образующих органичную новую форму. И в то же время портрет остается натюрмортом.

Оптические метаморфозы наполняют работы художников-сюрреалистов Сальвадора Дали⁵⁹, Октавио Окампо⁶⁰ и др. (см. приложение М). Иллюзорная живопись создает мир обманов и загадок: твердые предметы растекаются, плотные становятся прозрачными, несовместимые объекты скручиваются и выворачиваются в непривычных ракурсах, массивные объекты приобретают невесомость, трансформируясь в образ, невозможный в реальности. Реалистические и метафорические детали соединяются, трансформируясь в новое изображение с символическим смыслом. Цветы становятся лицами, горы начинают говорить друг с другом, холмы превращаются в брови, очертания человеческих тел обнаруживаются в неожиданных ракурсах. Аллегоричные и метафоричные образы были созданы для того, чтобы стимулировать сознание мыслить более широко и вариативно.

.....
Контрольный блок 1
.....

- Разработайте эскиз полного образа (фигура в одежде с прической) с применением зрительных иллюзий.

- Разработайте эскиз боди-арта с применением зрительной иллюзии (возможна копия фрагмента работы художника).

Материал: гуашь (возможно применение средств цветной графики).

Контрольный блок 2

- Разработайте ассоциативный эскиз полного образа (фигура в условном костюме с прической) на основе репродукции любой картины из представленных в приложении Н.

Пример работы показан в приложении Л (2).

- Разработайте полный ассоциативный образ или эскиз боди-арта на заданную тему (по вариантам):

- 1 – Дрожащее на ветру пламя свечи
- 2 – Падающие в лужи капли дождя
- 3 – Пение птиц в тропических джунглях
- 4 – Отражение солнца в каплях росы и т. д.
- 5 – Благоухающий яблоневый сад после дождя
- 6 – Песочные барханы в полуденном зное
- 7 – Журчание горного ручья в предраассветной тишине
- 8 – Отражение садящегося солнца в озерной глади
- 9 – Звездная пыль в хвосте кометы
- 10 – Мурчание кота на теплой печке
- 11 – Обжигающий чай с медом и лимоном
- 12 – Свежий весенний ветер с запахом сирени
- 13 – Замерзший иней на ветвях деревьев
- 14 – Взмах крыльев бабочки, летящей к свету
- 15 – Раскаты грома в предгрозовом небе
- 16 – Тревожная полная луна на ночном небе

..... ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вдохновение знакомо каждому человеку — это бурный прилив сил и стремление к реализации замыслов. Но для того чтобы создать совершенство, нужно иметь опыт и мастерство, одного желания мало. Шедевры создаются в результате огромного труда, который включает постоянную работу над своим мастерством, шлифовку умений и навыков, эксперименты с материалами и техниками в желании выразить эмоции, мысли и чувства. Совершенствуйтесь, оттачивайте навыки, приобретайте умения, и тогда вдохновение сыграет роль искры, которая воспламенит все то, что уже готово засиять.

Не останавливайтесь на достигнутом, ставьте перед собой новые цели, изучайте новое и сложное. Ведь невозможного не бывает, бывает только временно недоступное.

Если всматриваясь в красоту окружающего мира, останавливая свой взгляд на приятных цветосочетаниях и интересных формах, вы ощущаете в себе желание творить и созидать — значит, цель этой книги достигнута. В созидании прекрасного — внутреннее удовлетворение, гармония и счастье.

Обретайте гармонию и будьте счастливы!

..... ПРИМЕЧАНИЯ

¹ **Графика** (греч. *graphike*, от *grapho* — пишу, черчу, рисую) — вид изобразительного искусства, включающий рисунок и печатные художественные произведения (многообразные виды гравюры), основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями.

² **Пиктографическое письмо** (от лат. *pictus* — нарисованный и греч. *grapho* — пишу) — рисуночное письмо, вид письменности, знаки которой (пиктограммы) обозначают изображенный ими объект.

³ **Идеографическое письмо** (от греч. *idea* — идея, образ и *grapho* — пишу) — вид письменности, знаки которой (идеограммы) обозначают некоторую идею. Характерно для древнеегипетской, шумерской, китайской, ацтекской культур.

⁴ **Кандинский Василий Васильевич** — выдающийся русский живописец, график, теоретик искусства, один из основоположников абстракционизма.

⁵ **Костогрыз Олег Данилович** — член творческого объединения «Витебская акварель», член Белорусского союза художников, преподаватель кафедры изобразительного искусства Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, участник республиканских и международных выставок.

⁶ **Зентангл** (от *zen* — уравновешенность, спокойствие и *rectangle* — прямоугольник) — вид искусства, сочетающий рисование и медитацию. Авторы идеи — Рик Робертс и Мария Томас.

⁷ **Манда́ла** — геометрический символ сложной структуры, который понимается как стилизованная интерпретация Вселенной. Чаще всего имеет форму круга с вписанным в него квадратом и сложным орнаментальным узором.

⁸ **Леонардо да Винчи** — итальянский художник, ученый, изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример «универсального человека». Ему принадлежит формулировка термина «золотое сечение».

⁹ **Леон Баттиста Альберти** — итальянский ученый, гуманист, один из основателей новой европейской архитектуры, ведущий теоретик искусства эпохи Возрождения.

¹⁰ **Пифагор Самосский** — древнегреческий философ, математик и мистик. Сформулировал принцип золотого сечения, согласно которому меньший отрезок всегда относится к большему, как $0,382 : 0,618$. Отношение $0,618 : 0,382$ дает непрерывное деление отрезка прямой в золотой пропорции, увеличение или уменьшение его до бесконечности. Прямоугольник с отношением сторон $0,618$ и $0,382$ — золотой прямоугольник. Если от него отрезать квадрат, то снова получится золотой прямоугольник, и так до бесконечности. Золотым считается равнобедренный треугольник, на который разбивается десятиугольник. Другой пример — пятиконечная звезда, в которой каждая из пяти линий делит другую в точке золотого сечения, а концы лучей звезды являются золотыми треугольниками. Пентаграмма была известна еще шумерам и вавилонянам и служила символом совершенства.

¹¹ **Фибоначчи (псевдоним Леонардо Пизанского)** — крупный математик средневековой Европы. Решая одну из математических задач, он выстроил ряд чисел, который получил известность как последовательность Фибоначчи: каждый последующий член, начиная с третьего, равен сумме двух предыдущих — 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, По мере увеличения чисел ряда отношение двух соседних членов этого ряда приближается к точной пропорции золотого сечения ($1 : 1,618$), которая является основой красоты и гармонии в окружающей природе.

¹² **Композиция** (лат. *compositio* — составление, связывание, сложение, соединение) — построение произведения искусства, составление целого из частей. Понятие «композиция» первоначально применялось только в архитектуре, а затем распространилось на живопись, музыку и другие виды искусства.

¹³ **Ценинник** — мастер изразцового дела. Согласно документам XVII в., все изразцы делились на два вида — «муравленные» (почти все зеленые, одноцветные) и «ценинные» (многоцветные). Владимир Даль придерживался версии, что «ценинный» есть синоним слова ценный, цененный, которым первоначально наши предки, избегая чужестранных слов фарфор, фаянс, называли вообще всякую хорошую каменную посуду, привозную из-за рубежа». Есть еще мнение, что «ценинный» происходит от немецкого *Zinn* — олово, входящее в состав многоцветных эмалей.

¹⁴ **Степан Полубес** был родом из Мстиславля. Рано осиротев, попал в Россию, будучи взятым в плен князем Алексеем Никитичем Трубецким, который вскоре одолжил его на время патриарху в Воскресенский монастырь. После того как ценинники поступили в дворцовое ведомство и переехали в Москву, поселился в Гончарной слободе вместе с другими гончарами и ценинниками. Здесь же была устроена мастерская по изготовлению изразцовых фриз и панно.

¹⁵ **Раскрывающийся гранат (плод)** символизирует пасхальное Воскресение Христа, дарует христианам уверенность в прощении, веру в жизнь грядущую и воскресение. Цвет гранатового сока напоминает кровь. Из-за обилия семян гранат — символ плодородия. Это также древняя восточная эмблема бога Солнца и эмблема жизни, божественный символ, именуемый «запретным секретом».

Павлин в христианской традиции символизирует неприкосновенность, святость и божественное благоговение. В раннем христианстве изображение павлина связывалось с символикой Солнца и стало восприниматься как символ бессмертия и красоты нетленной души. «Глаз» павлина ассоциируется с образом всевидящей Церкви. Поскольку эта птица периодически обновляет оперение, она стала символом бессмертия, а также воскресения, так как существовало поверье, что ее плоть не гниет, даже пролежав в земле три дня.

¹⁶ **Слуцкий пояс** — элемент мужского костюма Великого княжества Литовского. Считался признаком благородного происхождения и материального достатка. Название происходит от названия города Слуцка.

¹⁷ **В технике силуэта** выполнялись профильные портреты и несложные композиции, что было модно во Франции, в Англии и Германии в XVIII–XIX вв. Изначально в Великобритании это искусство называли «тени» или «профили», во Франции — «игра теней», в конце 1770-х гг. стали применять название «силуэты». Занятие «рисованием теней» было популярным среди дам XIX в. Профессиональные портретисты рисовали или вырезали силуэты для путешественников или иммигрантов, которые хотели отправить домой напоминание о себе либо сувенир. Самым известным силуэтчиком был француз Огюст Эдуар — он вырезал из черной бумаги портреты во весь рост.

¹⁸ **Абстракция** (лат. *abstractio* — отвлечение) — отвлечение в процессе познания от несущественных сторон, свойств, связей предмета или явления с целью выделения их существенных, закономерных признаков. В искусстве абстракционизм — направление, отказавшееся от приближенного к действительности изображения форм в жи-

вописи и скульптуре. Одна из целей абстракционизма — достижение «гармонизации» с помощью изображения определенных цветовых сочетаний и геометрических форм, что вызывает у созерцателя чувство полноты и завершенности композиции.

¹⁹ **Анималистика** — жанр изобразительного искусства, основным объектом которого являются животные.

²⁰ **Скифы** — древний народ, обитавший в районе Северного Причерноморья в VIII в. до н. э. — IV в. н. э. **Скифо-сибирский звериный стиль** — это особая манера изображения животных (свернувшийся кошачий хищник, олень с подогнутыми ногами и откинутыми на спину рогами, копытные животные, стоящие на кончиках копыт).

²¹ **Тотемизм** — первобытное верование, по которому животное (реже растение) обладает магической силой, считается родоначальником племени и является предметом религиозного культа. Идея тотема похожа на европейскую систему гороскопа: в зависимости от того, какой у человека знак зодиака, проявляются определенные психологические качества.

²² **Татуировка** — нанесение перманентного рисунка на тело путем внесения в подкожную клетчатку красящего пигмента. В древней Европе татуировки практиковались среди греков и галлов, бриттов и фракийцев, германцев и славян. Праславяне для нанесения татуировок пользовались глиняными штампами или печатями (пинтадерами) с элементами орнамента, которые позволяли покрыть тело сплошным узором для участия в ритуалах культа плодородия. С распространением христианства обычай татуировки стал искореняться как составная часть языческих обрядов, поскольку в Ветхом Завете сказано: «Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письма». Запрет был очень суровым, и татуировка не практиковалась среди европейцев вплоть до XVIII в. Но когда христианские миссионеры отправлялись в дальние страны, моряки с их кораблей делали себе татуировки на память о путешествиях.

Первой известной белой женщиной с татуировкой на лице стала американка Оливия Отман. Во время войны с индейцами в 1858 г. Оливию, которой тогда было 13 лет, вместе с сестрой взяли в плен. Индейцы сделали на подбородке Оливии специальную голубую татуировку — по этому знаку считалось возможным опознать человека в загробном мире. Когда девушке исполнилось 19 лет, местные власти сумели отыскать ее и помогли вернуться в цивилизованный мир. Она сразу же стала знаменитостью, и огромное количество представительниц прекрасного пола отважились украсить свое тело татуировкой.

²³ **Ахроматические цвета** — белый, серый, черный.

²⁴ **Сакральная архитектура** — проектирование и сооружение мест поклонения и проведения культовых обрядов (церкви, мечети, синагоги, костелы и др.).

²⁵ **Зиккурат** (от вавилонского слова *вершина, вершина горы*) — мощная башня на высокой платформе, напоминающая ступенчатую пирамиду. Типичная постройка шумерской, ассирийской, вавилонской культур.

²⁶ **Античность** — культура Древней Греции и Древнего Рима.

²⁷ **Ордер** — архитектурная композиция из вертикальных опор (колонн) и горизонтальных перекрытий (антаблемент).

²⁸ **Капитель** — верхняя часть колонны.

²⁹ **Византия** — государство, сформировавшееся в 395 г. после окончательного раздела Римской империи на западную и восточную части. Название «Византийская» Восточная Римская империя получила уже после своего падения. Оно происходит от первоначального названия Константинополя — Византий, куда император Константин перенес столицу Римской империи, официально переименовав город в «Новый Рим». В Древней Руси Византию называли Греческим царством, а ее столицу — Царьградом.

³⁰ **Романский стиль** (лат. *romanus* — римский) — художественный стиль, господствовавший в Западной Европе в IX–XII вв.

³¹ **Портал** — архитектурно оформленный вход в здание.

³² **Готический стиль** — период в развитии средневекового искусства на территории Западной, Центральной и отчасти Восточной Европы в XII–XV вв. Термин «готический стиль» условен. Готы — германские племена, первоначально обитавшие у берегов Балтийского моря. В представлении средневековых итальянцев «готы» — народы севера, поэтому архитектурный стиль северных по отношению к Италии стран был назван готическим.

³³ **Период Возрождения** в европейских странах охватывает XV–XVII вв.

³⁴ **Барокко** (итал. *barocco* — причудливый, странный) — стиль европейской культуры XVII–XVIII вв., центром которой была Италия.

³⁵ **Классицизм** (фр. *classicisme*, от лат. *classicus* — образцовый) — художественный стиль и эстетическое направление в европейской культуре XVII–XIX вв.

³⁶ **Эклектика** — направление в архитектуре, сформировавшееся в 1830–1890 гг.

³⁷ **Модерн** (фр. *moderne* — современный), другое название ар-нуво, югендстиль — художественное направление в искусстве, наиболее распространенное в последней декаде XIX — начале XX в. (до начала Первой мировой войны).

³⁸ **Маньеризм** (итал. *maniera* — манера) — западноевропейский литературно-художественный стиль XVI — первой трети XVII в. Характеризуется утратой ренессансной гармонии между телесным и духовным, природой и человеком. Представители: Пармиджанино, Беккафуми, Эль Греко и др.

³⁹ **Символизм** — направление в искусстве (в литературе, музыке и живописи), возникшее во Франции в 1870—1880-х гг. Символисты изменили отношение к искусству, используя недосказанность, намеки, таинственность и загадочность символики. Экспериментаторский характер их произведений стал образцом для большинства современных направлений искусства. Представители: Гюстав Моро, Пюи де Шаванн и др.

⁴⁰ **Одри Бёрдслей** — английский художник-график, представитель модерна. Его творчество оказало влияние на все явления модерна и символизма — от живописи до фасонов костюмов. Выполнял серию иллюстраций к пьесе Оскара Уайльда «Саломея».

⁴¹ **Исаак Ньютон** — английский физик, математик и астроном. Обнаружил, что белый свет, проходя через прозрачную призму, разлагается на непрерывный ряд лучей разных цветов.

⁴² **Иоганн Вольфганг фон Гёте** — немецкий поэт и мыслитель. Исследовал влияние цвета на человека, обратив внимание на психологические аспекты. Положительными считал цвета желто-красного спектра (поднимают настроение и усиливают приток энергии, отрицательными — сине-фиолетовые оттенки (угнетают эмоциональный фон и понижают общий психологический тонус). Зеленый цвет Гёте называл нейтральным. Его выводы и заключения стали применяться в арт-терапии.

⁴³ **Альберт Манселл** — американский ученый, в 1936 г. создал цветовую систему, описывающую цвет с помощью трех чисел — цветового тона, значения (светлоты) и хромы (насыщенности). Эту систему назвали «дерево Манселла» — оттенки цвета в нем располагаются в трех измерениях и имеют вид дерева. Ствол (вертикальная ось) представляет собой шкалу с градациями серого цвета — от черного снизу к белому сверху. На эту вертикальную ось нанизан хроматический круг. Горизонтально оси показывают насыщенность тонов. В несколько измененном виде система была принята в 1931 г.

Международным советом по освещению под названием «цветовое тело Манселла», что позволило специалистам разных стран одинаково называть цвета в науке, искусстве, технике и промышленности.

⁴⁴ **Вильгельм Фридрих Оствальд** — немецкий философ, физик, химик.

⁴⁵ **Куленёнок Валерий Владимирович** — заведующий кафедрой дизайна Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, доцент, кандидат наук, член Белорусского союза дизайнеров.

⁴⁶ **Макияж smoky eyes** («дымчатые» глаза) появился в 20-е гг. XX в. Фильмы в то время были черно-белыми, и актрисам не было смысла делать цветной макияж. Женщины стали подражать кинодивам, используя для макияжа темные тона. Так появилась мода на smoky eyes.

⁴⁷ **Геометрическая абстракция** — течение в абстрактном искусстве, в основе которого лежит использование геометрических форм. Представители этого направления — П. Мондриан, К. Малевич.

⁴⁸ **Кубизм** — модернистское направление в живописи, появившееся во Франции в начале XX в., основанное на использовании геометризованных форм и стремлении «раздробить» объект на геометрические составляющие. Представители — П. Пикассо, Ж. Брак.

⁴⁹ **Лирическая абстракция** — одно из течений абстрактного искусства, для которого характерны стремление к прямому выражению эмоциональных и психических состояний художника и импровизационность исполнения. Представители направления — В. Кандинский, Ф. Купка.

⁵⁰ **Миронова Ленина Николаевна** — профессор Белорусской государственной академии искусств, автор многих научных работ, статей, книг.

⁵¹ **Панк** (англ. *punk* — *подонок, гнилье, грязь, отбросы*) — молодежное направление в культуре, возникшее в конце 1960-х — начале 1970-х гг. в Великобритании. Вместо мирного лозунга хиппи «любовь и мир» панки предпочли формулу «секс и насилие»; главными словами панк-стиля стали «анархия», «бунт» и «помойка». Создательницей стиля считается дизайнер Вивьен Вествуд, которая первой изобрела рваные брюки и майки с вызывающими надписями. Надписи сочинял Малкольм Макларен, британский музыкант и продюсер, чей бутик «Sex» пользовался огромной популярностью — там продавались рубашки со свастикой на рукавах, майки и футболки с нецензурными надписями и распоротыми швами, драные колготки, куртки

в заклепках и шипах. Самое скандальное произведение Вивьен — майка с портретом английской королевы Елизаветы II с английской булавкой в губе, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы. Сейчас стиль панк в чистом виде встречается редко, итальянские и французские модельеры иногда к нему обращаются, но это уже скорее «пост-панк», где присутствуют только элементы стиля.

⁵² **Рок** (англ. *rock* — качать, зажигать) — стиль одежды, основными характеристиками которого являются вызов и бунтарский дух. Музыка этого направления появилась после изобретения в 1951 г. электрогитары, которая принесла не только новое звучание, но и новые идеи. Самый известный исполнитель того времени — Элвис Пресли, чьи костюмы отличались вычурной отделкой, а знаменитая прическа нашла огромное количество подражателей. Элвис пел преимущественно в стиле рокабилли — смеси рока, кантри и блюза. Символом эпохи стали расклешенные или зауженные укороченные брюки, яркие пиджаки-мундиры, расшитые бисером и блестками, блестящие ботинки и объемные прически — коки и начесы. В 60-х гг. XX в. появился термин «рок», объединивший близкие музыкальные направления.

Под влиянием рокабилли сформировались группы The Beatles и The Rolling Stones, которые стали играть более энергичный и инструментально насыщенный рок. «Ливерпульская четверка» предпочитала классические черные костюмы в сочетании с длинными волосами, что было непривычно для того времени, и ботинки без шнурков. Темные костюмы сменились комплектами эдвардианского толка с пиджаками без воротников, затем в их одежде появились психоделические мотивы, водолазки, джинсы и футболки. Знаковой обувью стали туфли челси — ботинки выше щиколотки на достаточно высоком каблуке. The Beatles носили прическу **top-top** с длинными волосами на затылке, до ушей по бокам и с короткой прямой челкой. Стрижка стала настоящей революцией, а в СССР была даже запрещена. Когда The Beatles отрастили усы, им стала подражать молодежь во всем мире.

В творчестве Blue Cheer, Cream, Iron Butterfly зародился тяжелый рок — хард-рок с выдвинутой на передний план ритм-секцией. В одежде стал пользоваться популярностью брутальный стиль. К середине 70-х гг. от хард-рока отделился хэви-метал, положивший начало «металлической» музыке. Публика ориентировалась на своих кумиров — музыкантов Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Pink Floyd, Genesis, Queen и др.

Глэм-рок появился в 70-х гг. в Великобритании в противовес излишне мужественным и брутальным образам рок-звезд. Исполнители выражали свои образы через театральную эффектность экзотических костюмов, обильное использование макияжа, андрогинный облик — Элис Купер, Джим Моррисон, Дэвид Боуи. В это же время появляется панк и панк-рок. В стиле панк-рок одевалась Мадонна в начале своей карьеры.

В 90-е гг. снова хард-рок и глэм-рок сосуществуют параллельно. Эти стили стали использовать Пинк и Аврил Лавин. Появляется гранж-рок в коллекциях Марка Джейкобса: сарафаны с мелким цветочным принтом в комплекте с тяжелыми ботинками на шнуровке, вытянутые свитера, мешковатые тренчи и рубашки.

Глэм-рок стал основным хитом сезона осень-зима 2008—2009: украшенные клепками и металлической фурнитурой клатчи от Gucci и Chloe, сумка на цепочке от Anna Sui, инкрустированные жемчугом ботфорты от Manolo Blahnik и ботильоны от Missioni. Куртка-косуха дополнила кружевное платье, многоярусное ожерелье-цепь завершило образ со строгим черным фраком у Givenchy, бархатные брюки и куртка-косуха стали костюмным ансамблем у Yves Saint Laurent.

В сезоне весна-лето 2011 на пике популярности рокабилли: узкие кожаные брюки с бахромой, куртки с бахромой, белый пиджак а-ля Элвис Пресли, ботинки с заклепками, молниями и металлическими пряжками, байкерские куртки.

⁵³ **Этнические стили** в одежде воспроизводят черты национального костюма определенного народа (этноса).

⁵⁴ **Стиль милитари** (итал. *military* — военный) стал популярным в 60-е гг. XX в. Сначала камуфляж был способом протеста против военной политики: люди надевали специально состаренную военную форму, в дырах и заплатках, разрисованную символами мира. С одной стороны, таким образом военная одежда становилась гражданской, утрачивая свое обычное назначение, с другой — сама жизнь вынудила гражданских людей носить военную одежду. Большинство швейных фабрик ориентировалось на армию, и гражданская одежда практически перестала производиться. Поэтому многие люди отдавали предпочтение доступному и недорогому милитари, ведь обычную одежду было купить довольно сложно. Военная форма просто перешивалась в рубашки, халаты и даже детскую одежду, причем в крупных объемах. Затем появились женские костюмы, очень похожие на офицерскую военную форму.

В 60-е гг. XX в. набирает силу движение хиппи, представители которого также использовали элементы обмундирования для своих

образов. Тем самым молодые люди хотели сказать: зачем носить обычную одежду, ведь каждый может оказаться на войне, давайте привыкать к униформе. Однако кроме материала, расцветки и деталей, военного во внешнем виде этих людей было не так много, ведь брюки у них сидели на бедрах, а ремень висел небрежно и свободно.

⁵⁵ **Морской стиль** появился в Великобритании в XIX в. Флоту туманного Альбиона не было равных по силе в то время, и англичане по праву гордились им, поэтому именно в этой стране появилась одежда, похожая по своему стилю на форму моряков. Стиль сформировался в двух вариантах: первый напоминал форму капитана корабля, был нарядным и элегантным, а второй — простой, свободный и грубоватый — был позаимствован у матросов.

Общенациональная популярность морского стиля в одежде началась с королевской семьи. Принц Уэльский Альберт-Эдвард носил форму морского офицера по настоянию своей матери, королевы Виктории. Его манере одеваться в этом стиле стали подражать знатные и богатые англичане. Такие наряды появились на полках самых роскошных магазинов того времени.

Вскоре этот стиль шагнул и за пределы страны морей и покорила континентальную Европу. Знаменитая Коко Шанель, отдыхая на побережье французского города Довиль, регулярно ходила на пляж в простой юбке из трикотажа, матроске, солнцезащитных очках и маленькой шляпке. Так в мир большой моды пришел морской стиль от Шанель.

⁵⁶ **Гламур** (англ. *glamour* — шарм, очарование, обаяние) — это не просто стиль одежды, а стиль жизни, особое мироощущение. Первым примером гламурного образа жизни в истории можно считать эпоху барокко во Франции XVII в. Король Людовик XIV, «Король-Солнце», любил повторять: «Государство — это я». Он сделал Францию не только сильным государством, но центром светской жизни всей Европы. Шумные праздники, балы и маскарады привели к возникновению новой моды. Раньше костюмы придворных были жесткими, темными, имели строгие геометрические формы, в качестве материала использовался плотный тяжелый бархат, а в качестве отделки — серебро. С приходом стиля барокко в нарядах появились плавные линии, многослойные конструкции, струящийся шелк и атлас, богато декорированные золотом. Этот стиль был воплощением роскоши, предвестником современного гламура.

В начале XIX в. во Франции вновь начался период расцвета роскошной светской жизни. В то время о человеке судили в первую

очередь по внешнему облику и манерам. Фраза эпохи: «Ум человека проявляется в том, как он держит трость».

В XX в. стандарты красоты начал диктовать всему миру Голливуд: знаменитые актеры и их образ жизни стали эталоном, образцом для подражания. Сам термин «гламур» тогда еще не употреблялся, но его смысл все происходящее отражало на сто процентов. Женщины стремились во всем походить на блистательных звезд немого кино. Настоящими идолами стиля, блеска и красоты 30-х гг. были актрисы Марлен Дитрих и Грета Гарбо, которые покорили мир и своей привлекательной внешностью, и умом, и умением представить себя публике в самом выигрышном свете. Благодаря этим актрисам возник образ неприступной красавицы в длинном платье из шелка с открытой спиной и в меховой накидке. Зрителей приводили в восторг такие женщины, многие даже красили волосы в светлый цвет, в подражание знаменитостям.

В 30-е гг. XX в. в моду вошла кукольная красота, которую породили картинки под названием «Pin-Up» — те самые, которые американские солдаты прикрепляли к стенам в своих казармах (англ. pin up — прикалывать). Поначалу девушки, улыбающиеся с картинок, не имели ничего общего с реальностью, это был просто образ. Однако вскоре сам образ стал реальностью. Американские женщины стали стремиться походить на Pin-Up. Это было началом эпохи «кукольности» в мировой моде.

В 50-е гг. появились гляцевые журналы, благодаря которым вошло в употребление слово «гламур» в современном его значении. В журналах не только освещались новинки моды и новые фасоны одежды, но и рекламировался особый образ жизни, невероятно прекрасный и одновременно далекий от повседневности. Одни считали его высшим счастьем, другие обвиняли в пустоте и бездуховности. В Голливуде появилась новая икона стиля и гламура — Мэрилин Монро, ставшая признанным секс-символом. Мэрилин ввела новые стандарты красоты.

В 60-е гг. Одри Хепберн, сыгравшая главную роль в киноленте «Завтрак у Тиффани», была признана самой «гламурной» актрисой. Она ввела в моду изящные коктейльные платья и необычные шляпки. Фильм «Клеопатра» с Элизабет Тейлор выделил образец нового гламурного стиля в одежде и причёске — египетский. Все стали носить платья-туники с глубоким декольте, которые прекрасно подчеркивали талию. В моду вошли украшения в виде египетских иероглифов и орнамента, огромные золотые браслеты и своеобразный макияж, создающий кошачий разрез глаз.

В 70-е гг. расцветает глэм-рок. В моду входит яркий макияж, который становится популярным и у женщин, и у мужчин. Так появился метросексуализм, играющий не последнюю роль в гламурной жизни и по сей день. Идолом того десятилетия стал образ Дэвида Боуи, символом бесполой красоты — модель Твигги. Пышные формы Мэрилин Монро ушли в прошлое, им на смену пришел мальчишка-подросток.

В 90-е гг. настала эпоха брендов. Гламурным было все, что хорошо раскручено, эталоном стал мир глянца.

⁵⁷ **Сюрреализм** (фр. *surrealisme* — сверхреализм) — направление в литературе и искусстве, сложившееся в 1920-х гг. Возникнув во Франции по инициативе писателя А. Бретона, сюрреализм скоро стал международным направлением. Сюрреалисты считали, что творческая энергия исходит из сферы подсознания, которая проявляет себя во время сна, гипноза, болезненного бреда, внезапных озарений, автоматических действий (случайное блуждание карандаша по бумаге и другие вариации).

⁵⁸ **Джузеппе Арчимбольдо** — итальянский художник эпохи Возрождения, декоратор. Курировал приобретение предметов искусства, занимался организацией праздников, вел инженерные работы при дворе императора Священной Римской империи Максимилиана II и его преемника Рудольфа II. Сохранилось около двух десятков его работ — официальных портретов и специфических картин, выполненных в виде необычного сочетания предметов, растений и животных. Данный стиль поощрялся заказчиками — императорами и служил примером для подражания. Император Рудольф II в 1580 г. пожаловал Арчимбольдо дворянство.

⁵⁹ **Сальвадор Дали** — испанский художник, график, скульптор, режиссер, писатель. Самый яркий представитель сюрреализма.

⁶⁰ **Октавио Окампо** — мексиканский художник-сюрреалист. Родился в семье дизайнеров, с детства изучал искусство. Работает в метаморфическом стиле.

..... ЛИТЕРАТУРА

Аракелян, Г. Теория ЛМФ и принцип золотого сечения / Г. Аракелян. Ереван, 2007.

Бёрдслей, О. Рисунки. Проза. Стихи. Афоризмы. Письма. Воспоминания и статьи о Бёрдслее / Вступительная статья, проект альбома, составление, подготовка текстов и примечания А. Басманова. М., 1992.

Голубева, О.Л. Основы композиции : учеб. пособие / О.Л. Голубева. 2-е изд. М., 2004.

Ермилова, В.В. Моделирование и художественное оформление одежды : учеб. пособие / В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова. М., 2000.

Искусство. Современная иллюстрированная энциклопедия / под ред. проф. А.П. Горкина. М., 2007.

Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен. М., 2001.

Кандинский, В. Точка и линия на плоскости. К анализу живописных элементов / В. Кандинский ; пер. с нем. Е. Козиной. СПб., 2005.

Кацар, М.С. Беларускі арнамент. Ткацтва. Вышыўка / М.С. Кацар ; пад рэд. Я.М. Сахута. Мінск, 1996.

Композиция костюма : учеб. пособие / Г.М. Гусейнов [и др.]. 2-е изд., стер. М., 2004.

Костогрыз, О.Д. Графика. Образ, композиция, стиль : учеб.-метод. пособие / О.Д. Костогрыз. Витебск, 2009.

Костогрыз, О.Д. Графика. От линии к образу : учеб.-метод. пособие / О.Д. Костогрыз. Витебск, 2005.

Крахула, Б. Зентангл. Рисование для релаксации, вдохновения и удовольствия / Б. Крахула. СПб., 2014.

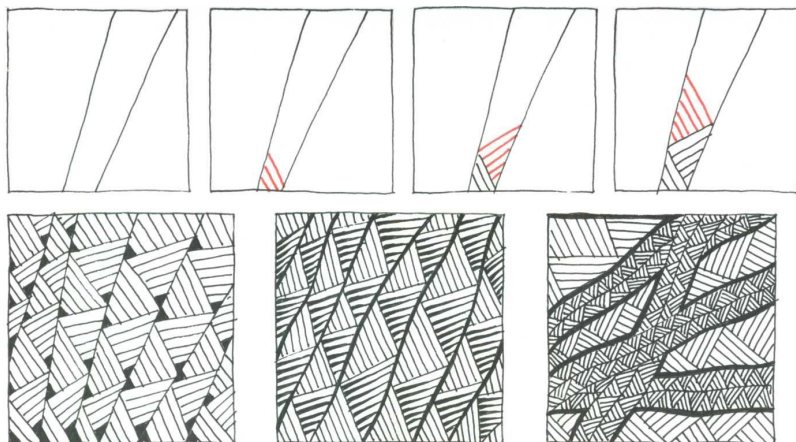
Кулененок, В.В. Практическое цветоведение. Пространственные свойства цвета : метод. рек. / В.В. Кулененок. Витебск, 2010.

Лещинский, А.А. Основы графики : учеб. пособие / А.А. Лещинский. Гродно, 2003.

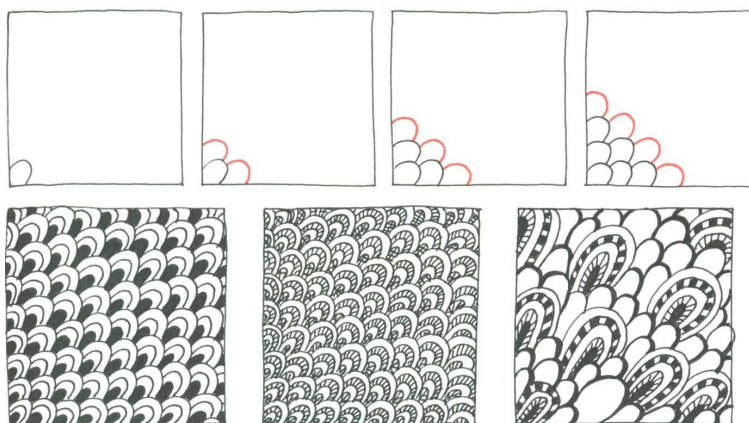
- Логвиненко, Г.М.** Декоративная композиция : учеб. пособие / Г.М. Логвиненко. М., 2005.
- Миронова, Л.Н.** Цвет в изобразительном искусстве : пособие / Л.Н. Миронова. Минск, 2002.
- Миронова, Л.Н.** Цветоведение / Л.Н. Миронова. Минск, 1984.
- Морщакина, Н.А.** Технология парикмахерских работ : учеб. пособие / Н.А. Морщакина, Д.С. Ждан. Минск, 2015.
- Найденская, Н.** Мода. Цвет. Стиль / Н. Найденская, И. Трубецкова. М., 2011.
- Сикл, Э.** Оптические иллюзии / Э. Сикл. М., 2004.
- Сыромятникова, И.С.** История прически / И.С. Сыромятникова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2002.
- Тарасов, Л.** Этот удивительно симметричный мир / Л. Тарасов. М., 1982.
- Ушакова, С.Г.** Композиция : учеб.-метод. пособие / С.Г. Ушакова. 2-е изд., стер. М., 2014.
- Фаворский, В.А.** Литературно-теоретическое наследие / В.А. Фаворский. М., 1988.
- Фокина, Л.В.** Орнамент : учеб. пособие / Л.В. Фокина. М., 2005.
- Формообразование.** Основы композиции: вид издания / сост. И.Ф. Редько. Красноярск, 2012.
- Черниченко, Т.А.** Моделирование причесок и декоративная косметика : учеб. пособие / Т.А. Черниченко, И.Ю. Плотникова. 5-е изд., стер. М., 2011.
- Шейнина, Е.Я.** Энциклопедия символов / Е.Я. Шейнина. М., 2003.
- Шерикова, М.П.** Основы композиции : метод. рек. / М.П. Шерикова. Витебск, 2014.

..... ПРИЛОЖЕНИЕ А

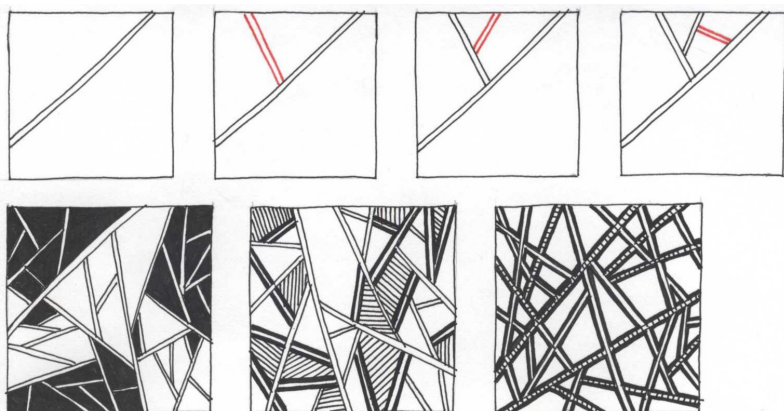
СОЗДАНИЕ ФАКТУРЫ ПО ШАГАМ

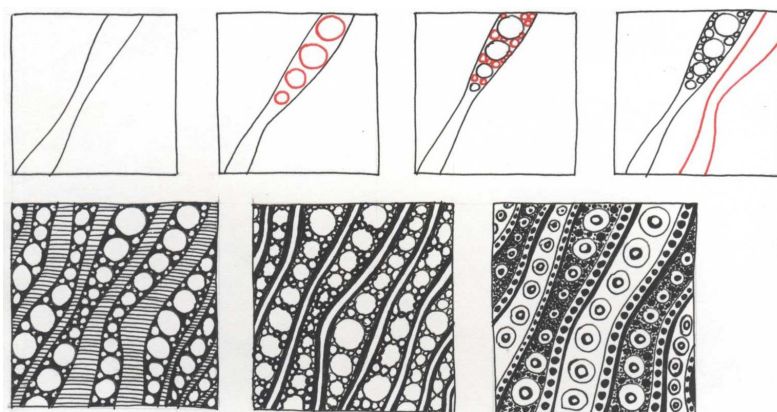
1. Две линии ограничивают плоскость; пространство внутри заполняется серией параллельных штрихов

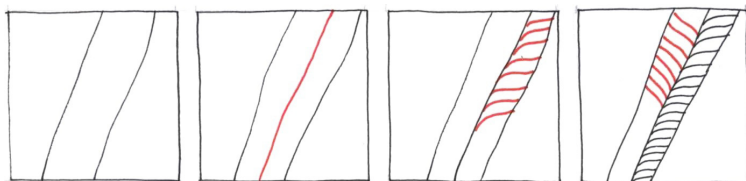
2. Петли образуют ряд

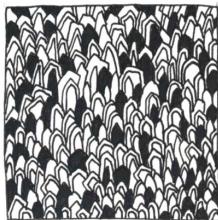
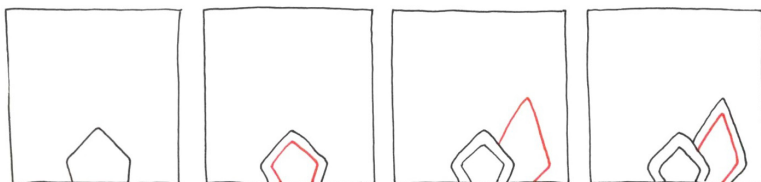
3. Прямые линии разделяют плоскость на более мелкие сектора под произвольным углом

4. Две линии ограничивают плоскость; точками (кругами) заполняется пространство внутри

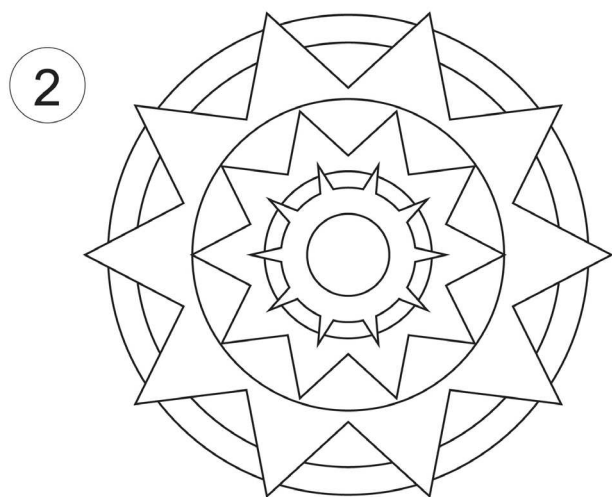
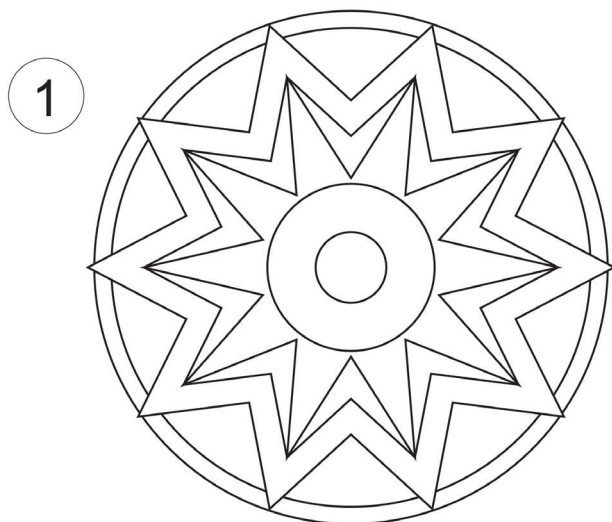
5. Две линии ограничивают плоскость; от средней линии внутри плоскости выполняются штрихи, расходящиеся в противоположных направлениях

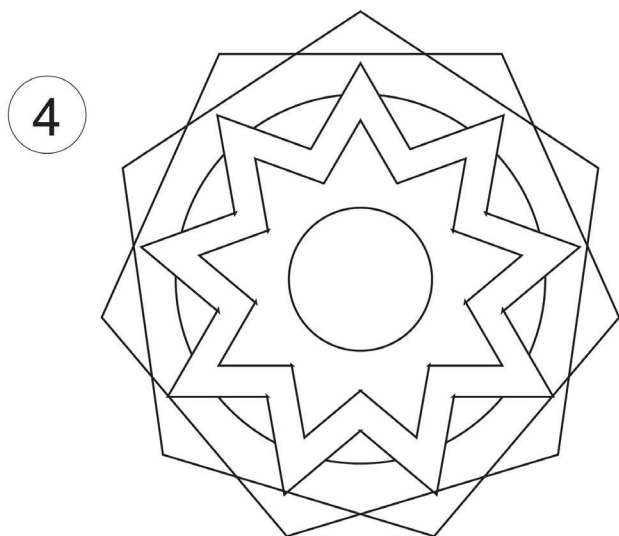
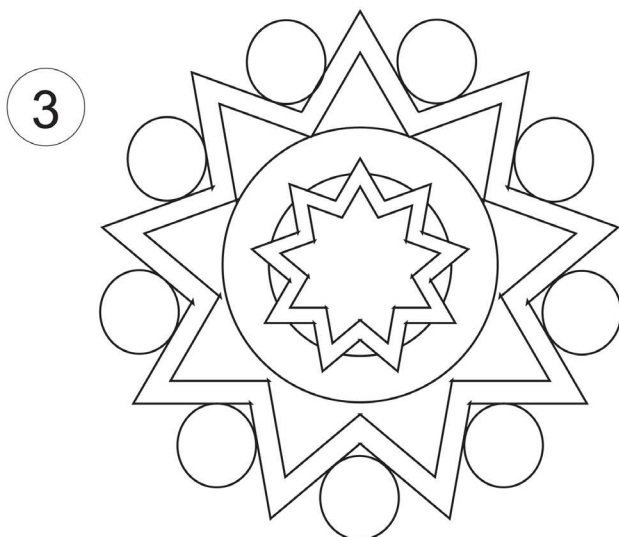

6. Сочетание многоугольных форм

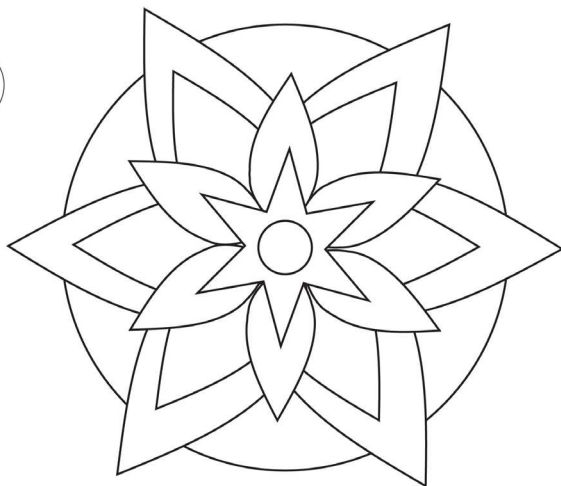
.....
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
.....

ШАБЛОНЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗЕНДАЛЫ

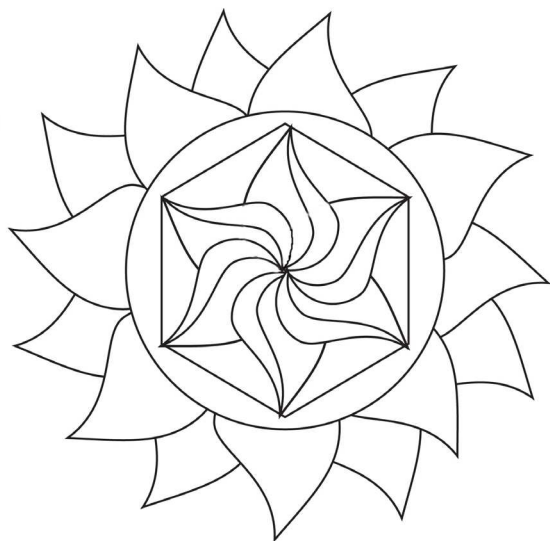

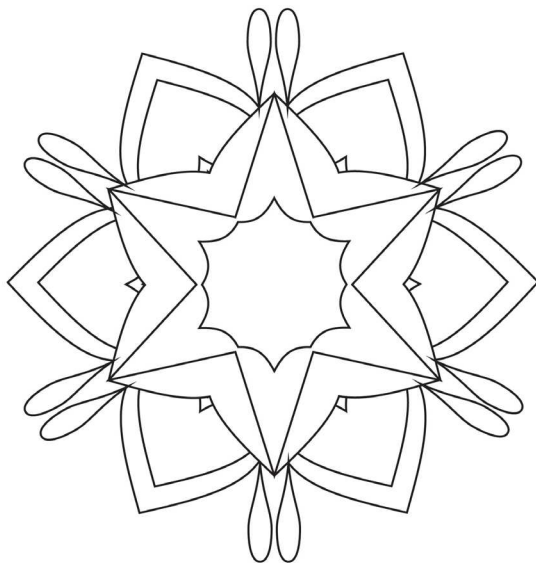
5

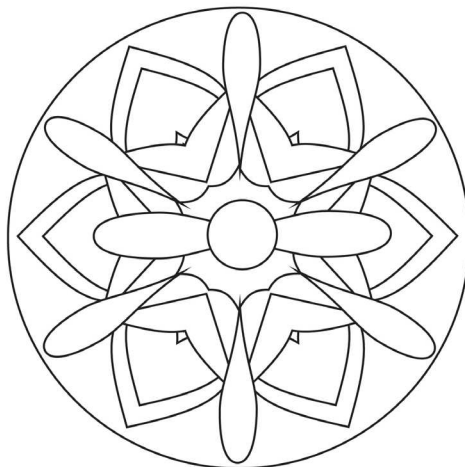
6

7

8

.....
ПРИЛОЖЕНИЕ В
.....

СИЛУЭТЫ РАСТЕНИЙ

.....
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
.....

ОБРАЗЫ МИРА ФАУНЫ В ПРИЧЕСКАХ И БОДИ-АРТЕ

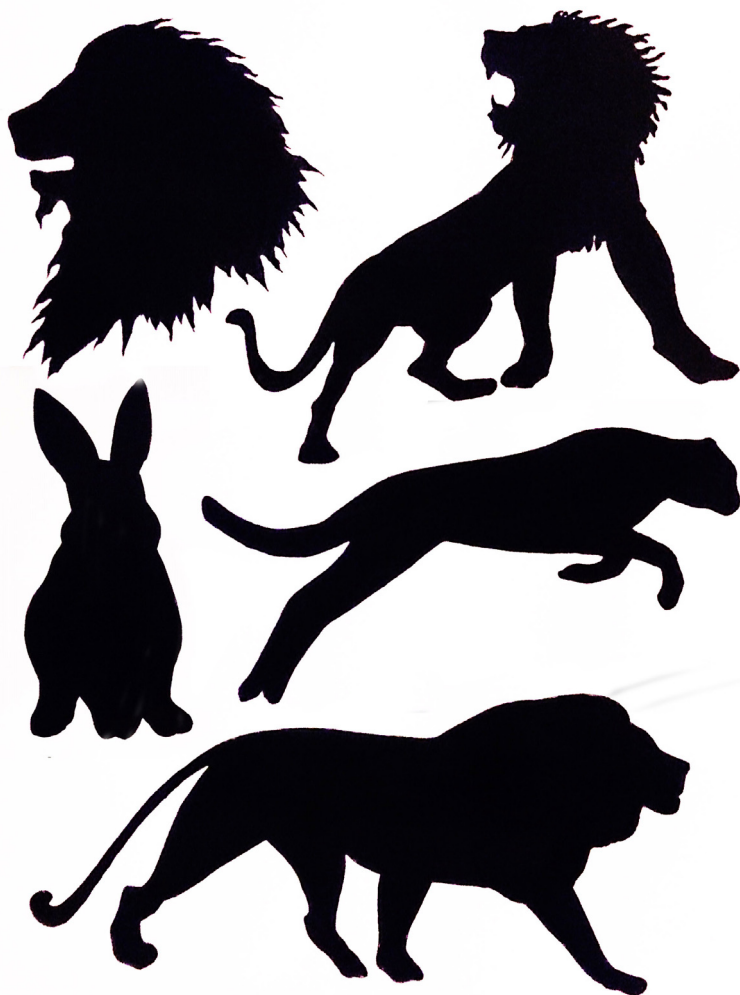
С. Зараус. Образы на тему «Насекомые»

Г. Даниэле. Биоморфный боди-арт

.....
ПРИЛОЖЕНИЕ Д
.....

СИЛУЭТЫ ОБЪЕКТОВ ФАУНЫ

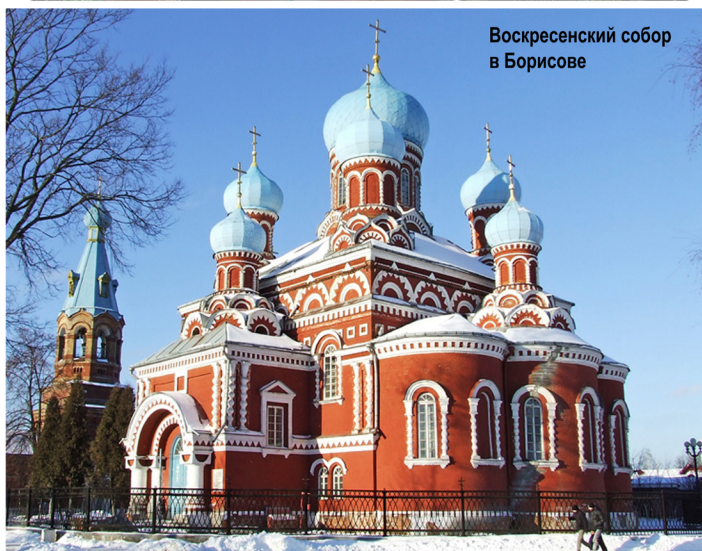
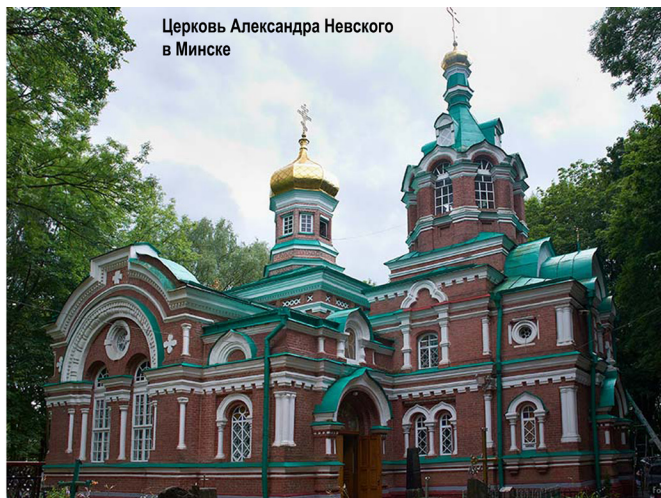

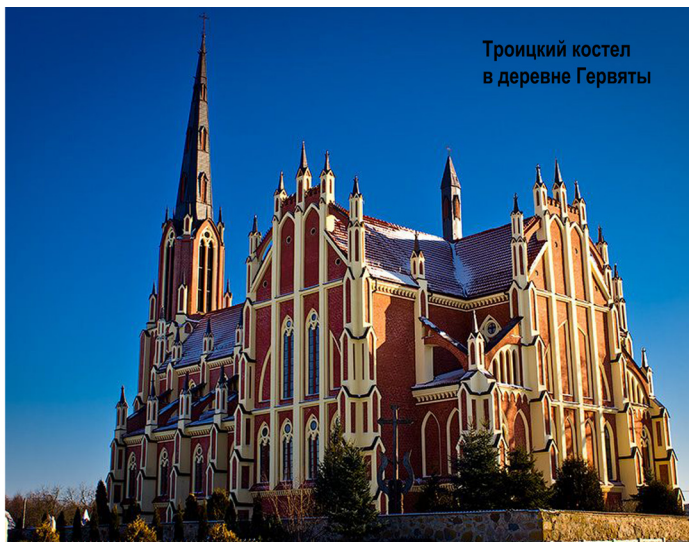

..... ПРИЛОЖЕНИЕ Е

АРХИТЕКТУРА

Троицкий костел
в деревне Гервяты

Костел Святого Петра и Павла
в деревне Старые Василишки

Свято-Покровская церковь
в деревне Турец

Костел Вознесения Святой Девы Марии
в Будславе

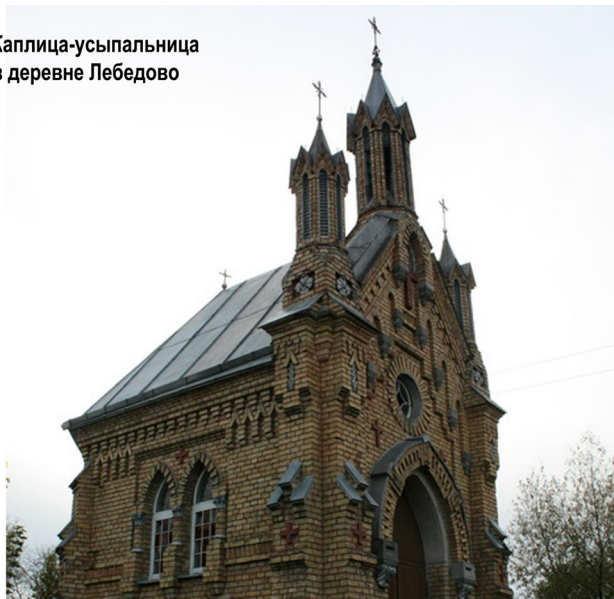
Мечеть Джама Масджид в Дели

Пизанский собор в Италии

**Каплица-усыпальница
в деревне Лебедово**

**Храм Покрова Богородицы
в Филях**

.....
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
.....

ТЕХНИКА

.....
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
.....

СТИЛИЗОВАННАЯ ФИГУРА

1. О. Бёрдслей. Иллюстрации к пьесе «Саломея» Оскара Уайльда

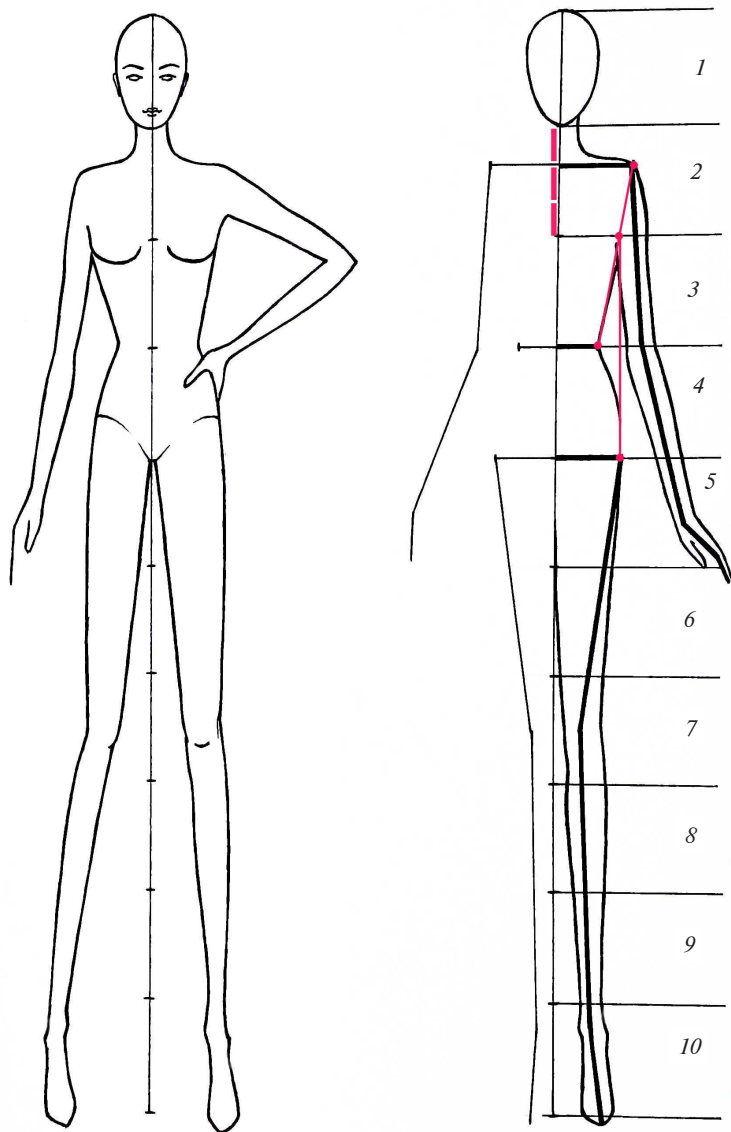

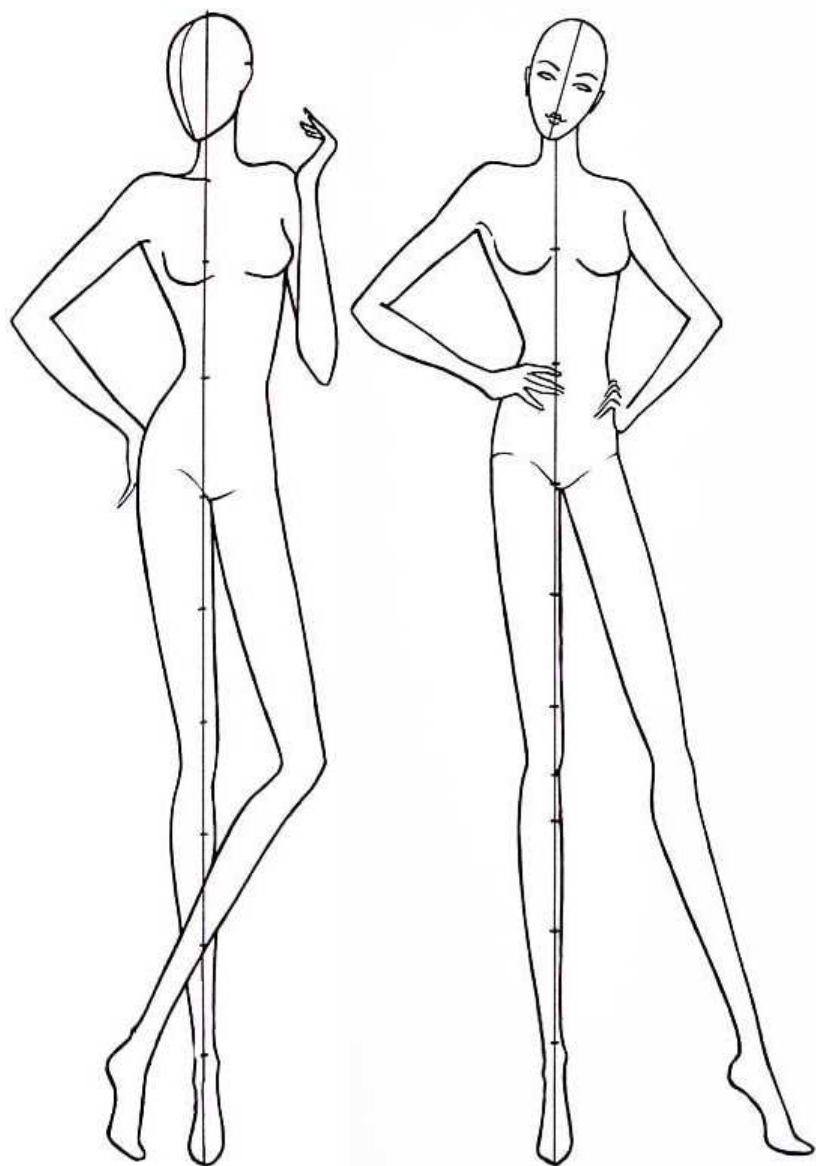

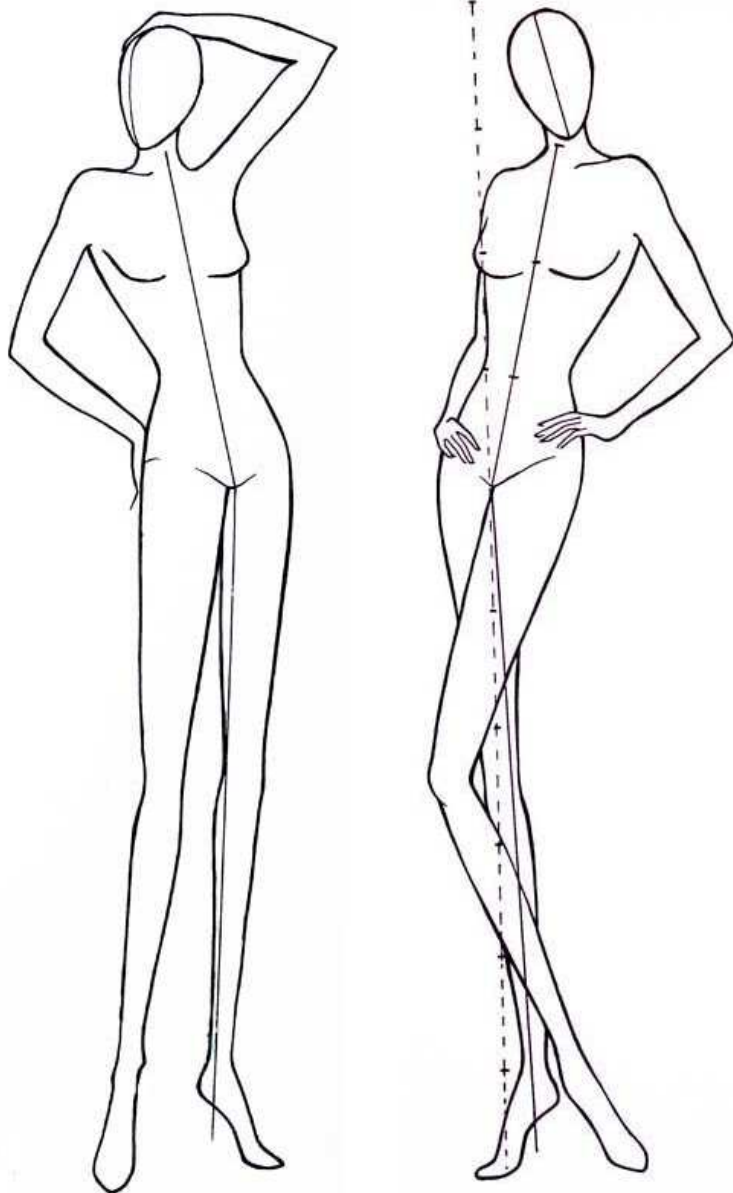

2. Пропорции стилизованной фигуры

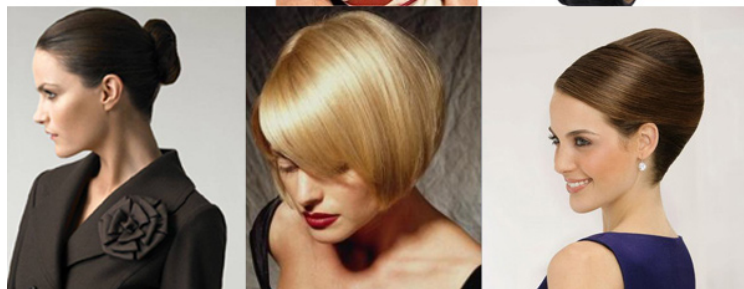

..... ПРИЛОЖЕНИЕ И

СОВРЕМЕННЫЕ СТИЛИ В ПРИЧЕСКАХ

1. Классический стиль

2. Романтический стиль

3. Спортивный стиль

4. Авангард

5. Эклектика

..... ПРИЛОЖЕНИЕ К

ЦВЕТОВЫЕ ГАРМОНИИ

1. Модели цветового круга в истории

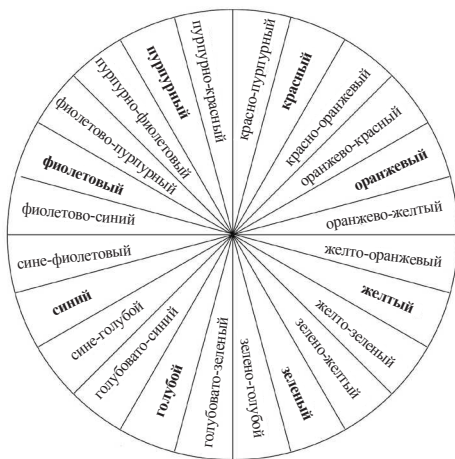
Цветовой круг
Ньютона (XVII в.)

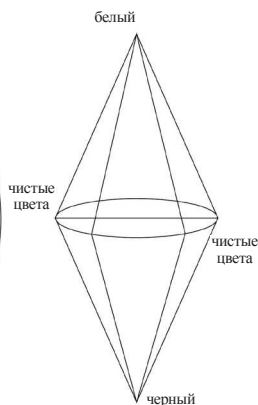
Цветовой круг
Гёте (XVIII – нач. XIX в.)

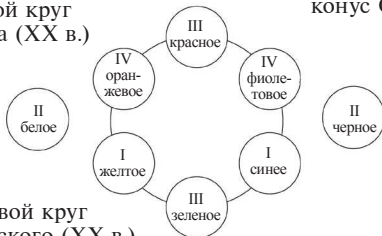
Цветовой круг
Манселла (XX в.)

Цветовой круг
Оствальда (XX в.)

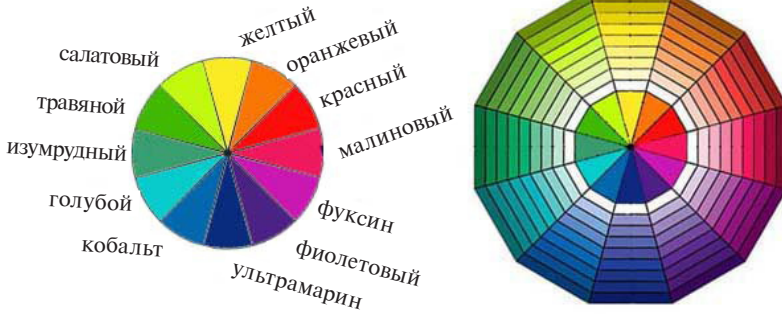

Цветовой двойной
конус Оствальда (XX в.)

Цветовой круг
В. Кандинского (XX в.)

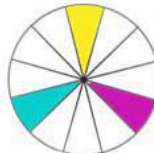
2. Схемы гармоничных цветовых сочетаний по цветовому кругу

Родственная группа

Классическая триада

Диаметральный контраст

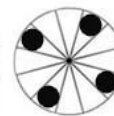
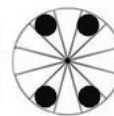
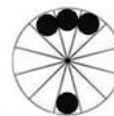
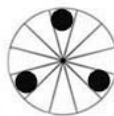

Родственно-контрастная тетрада

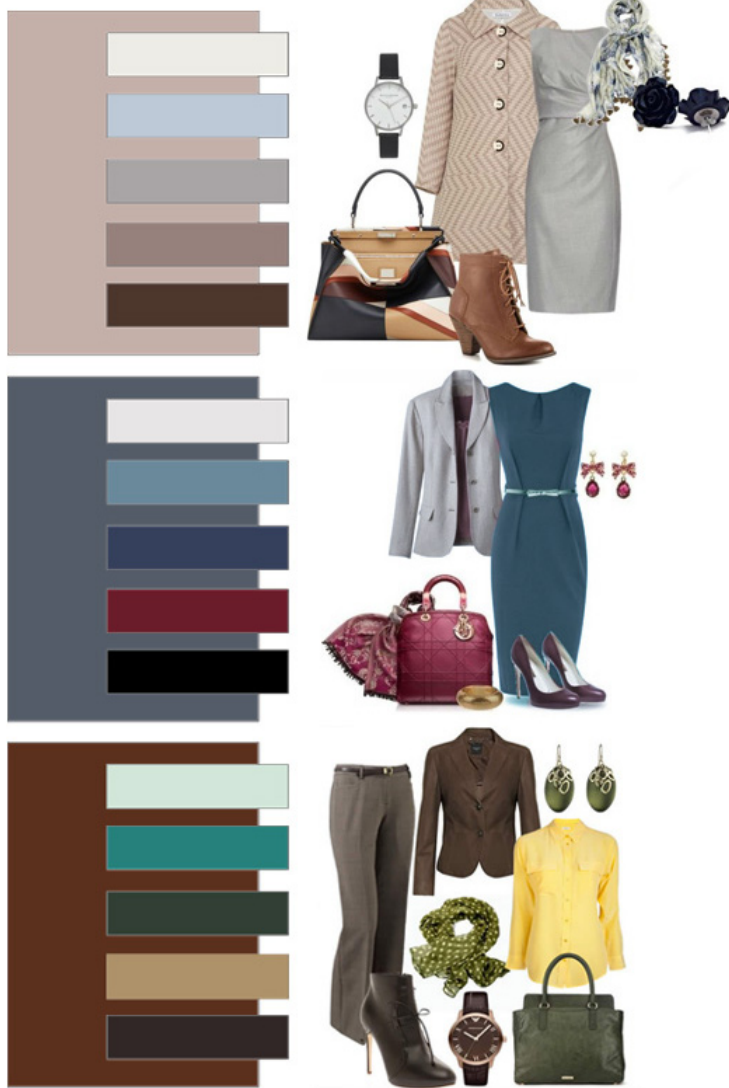

Контрастная тетрада: сочетание цветовых пар через один цвет

Контрастная тетрада: сочетание цветовых пар через два цвета

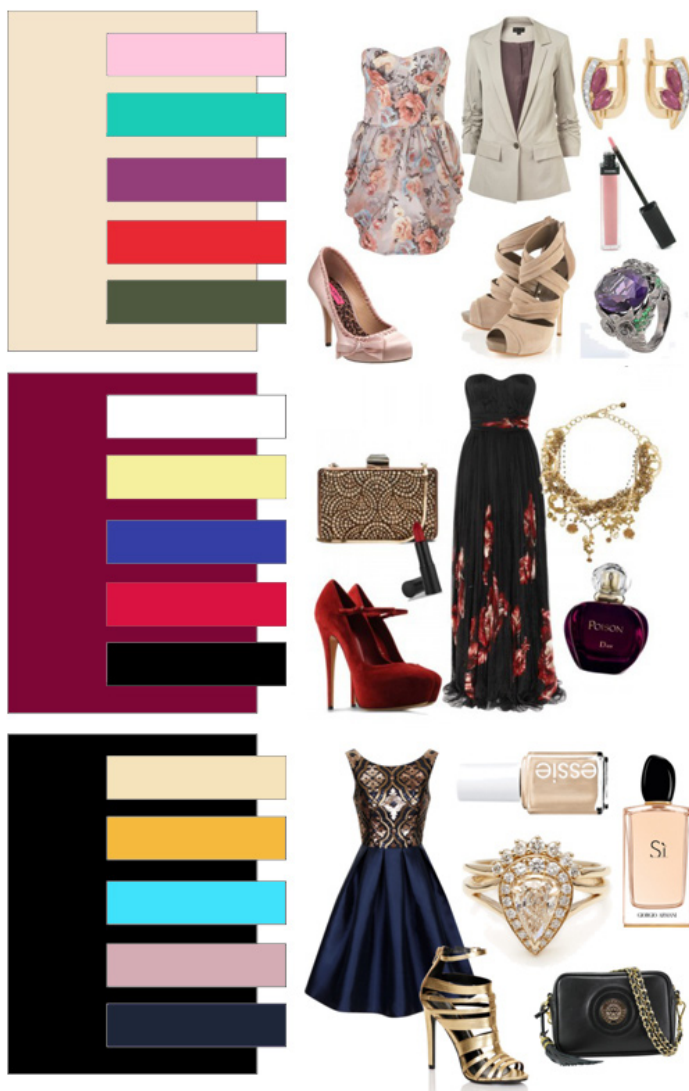
3. Цветовые схемы для делового образа

4. Цветовые схемы для нарядного элегантного образа

5. Цветовые схемы для нарядного яркого образа

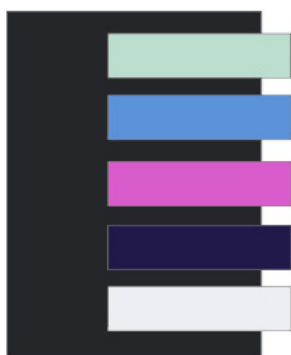
6. Цветовые схемы для повседневного образа

7. Цветовые схемы для романтического образа

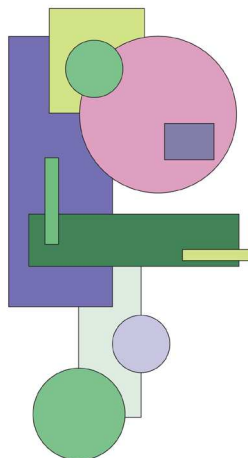
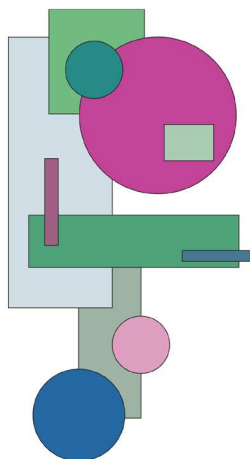
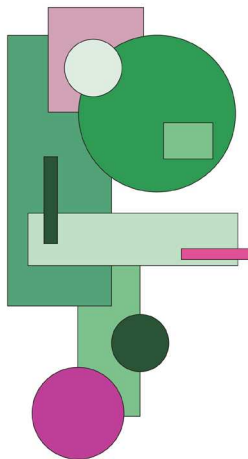
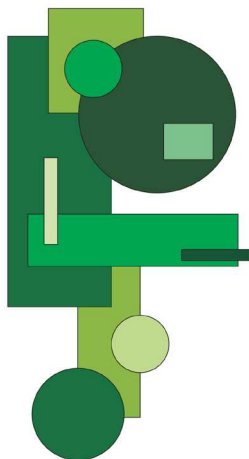
8. Цветовые схемы для экстравагантного образа

..... ПРИЛОЖЕНИЕ Л

ПРИМЕРЫ РАБОТ

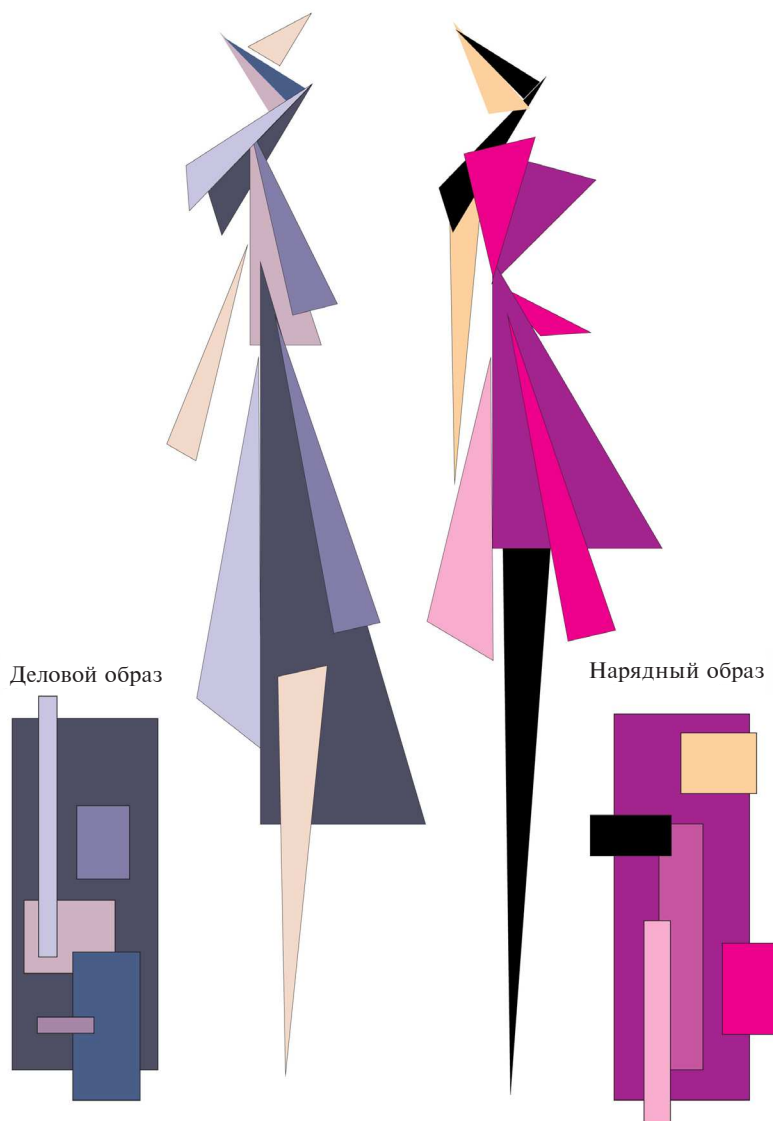
1. Цветовая комбинаторика на основе одного цвета и цветовых гармоний по цветовому кругу

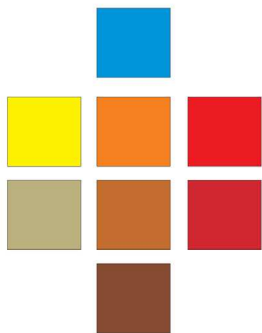
2. Цветовая комбинаторика на основе модного образа

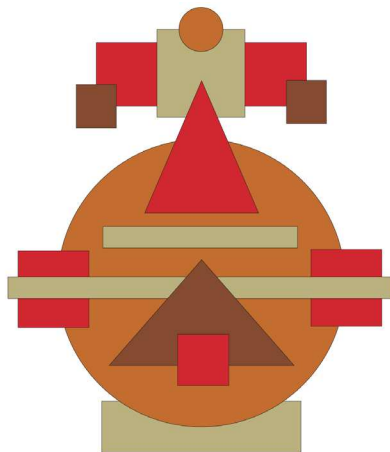
3. Цветовая комбинаторика: абстрактная и силуэтная на основе цветовой схемы образа

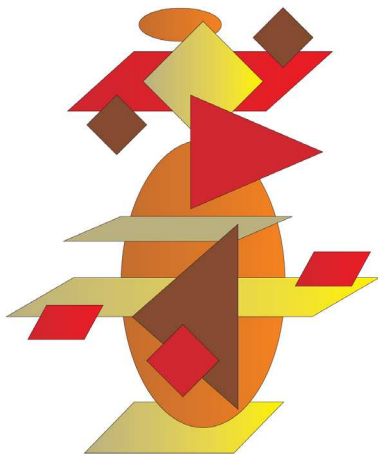
4. Цветовая комбинаторика: переход от статики к динамике

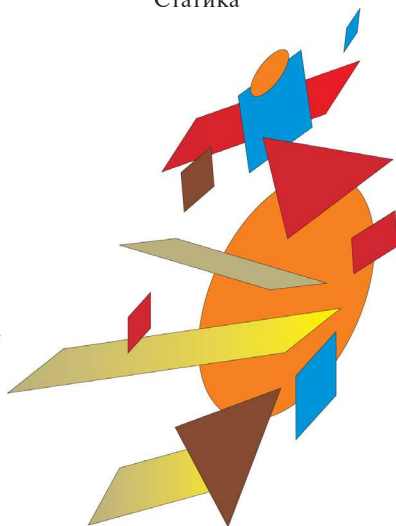
Цветовая схема

Статика

Неявная динамика

Динамика

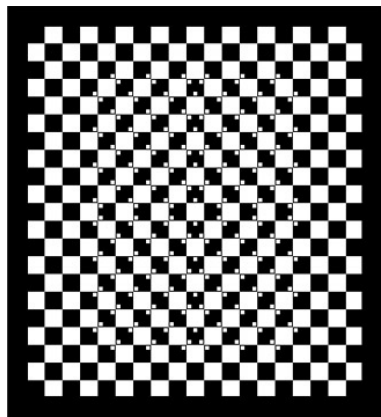
5. Эскиз полного образа: ассоциация по репродукции картины

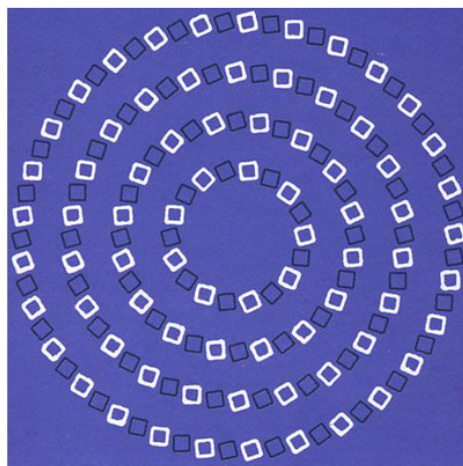
.....
ПРИЛОЖЕНИЕ М
.....

ЗРИТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ, МЕТАМОРФОЗЫ И АССОЦИАЦИИ

1. Иллюзии искажений

Узор изгибается вовнутрь? Но квадраты
на самом деле не искажены

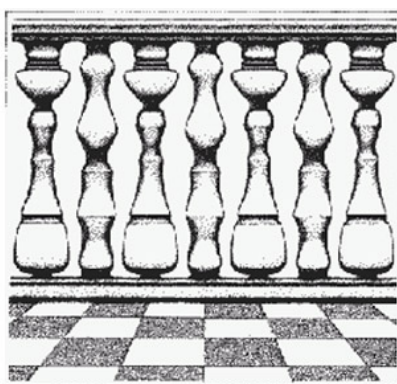

Круги или спираль?

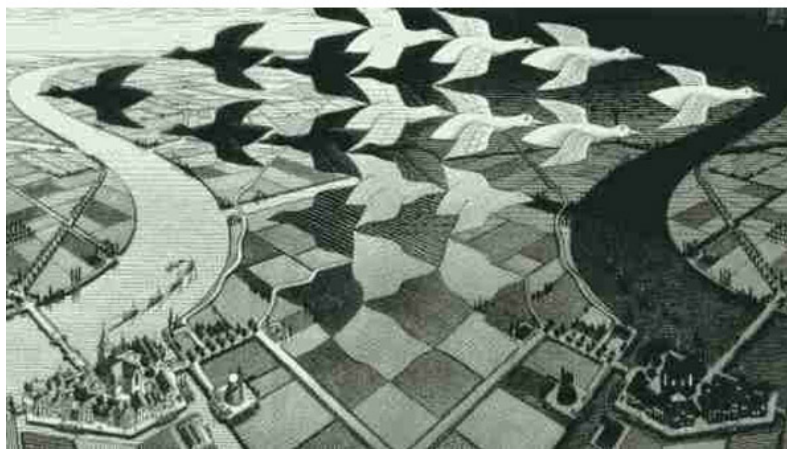
2. Иллюзии соотношения фона и предмета искажений

Ваза или два лица в профиль

Балюстрада или силуэты фигур

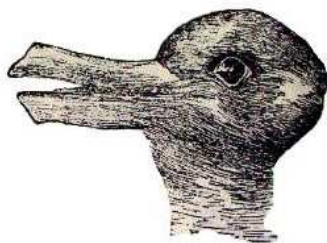

Мауриц Эшер. День и ночь

3. Иллюзии двойственного изображения

Одно лицо или два?

Заяц или утка?

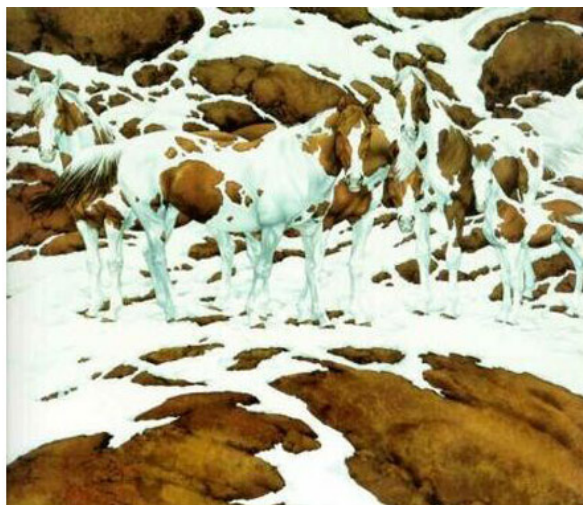

Эскимос или индеец?

Молодая женщина или старуха?

4. Иллюзии скрытых тел

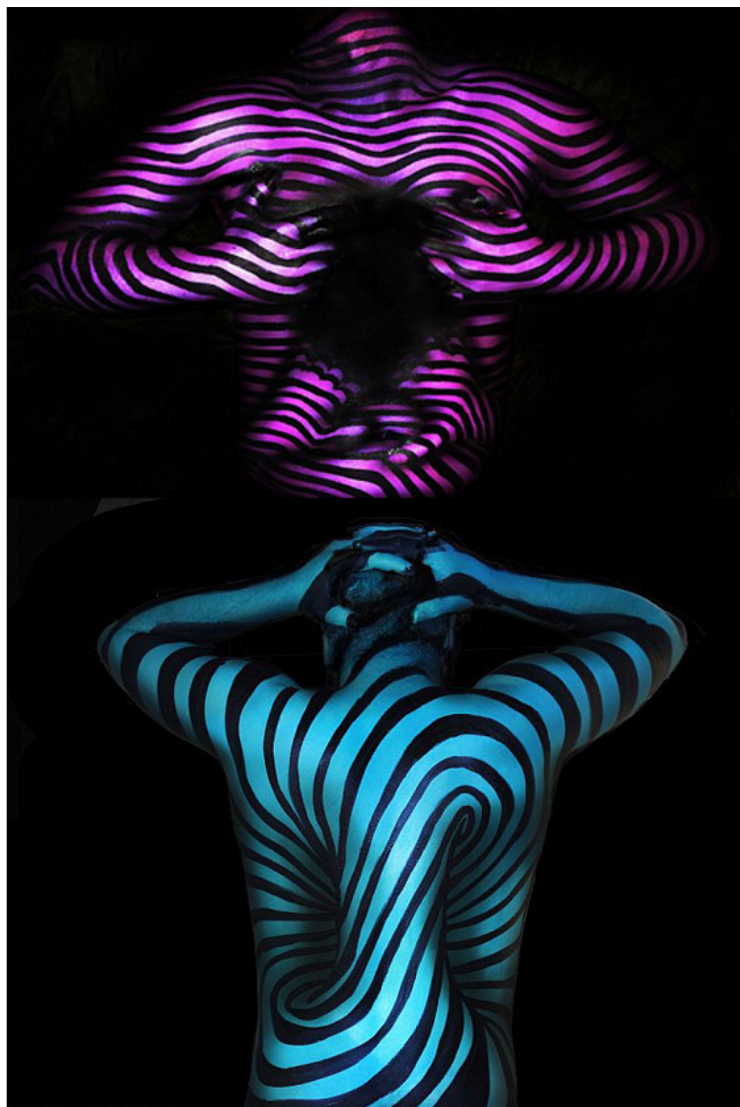

Пять лошадей на фоне гор

Дональд Раст. Скрытый лев

5. Боди-арт с применением оптических иллюзий (Н. Флетчер)

6. Фейс-арт с применением зрительных иллюзий

7. Произведения Д. Арчимбольдо

Весна

Лето

Осень

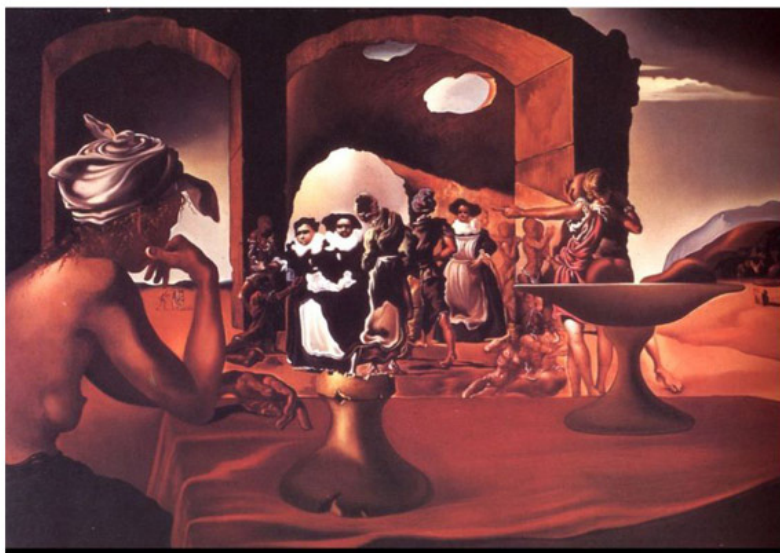

Зима

8. Произведения С. Дали

Явление лица и вазы с фруктами на берегу моря

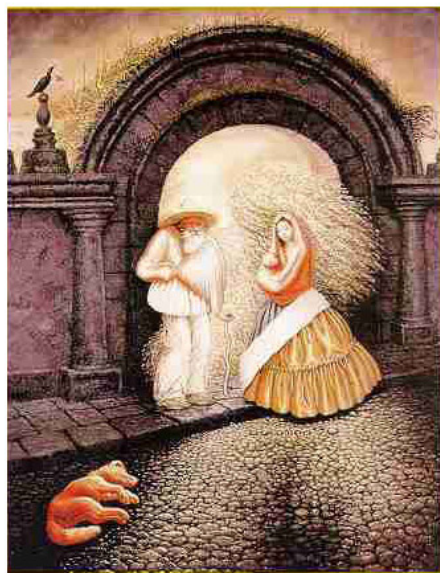

Невольничий рынок с явлением незримого бюста Вольтера

9. Произведения О. Окампо

Дон Кихот

Генерал

..... ПРИЛОЖЕНИЕ Н

РЕПРОДУКЦИИ КАРТИН ДЛЯ СОЗДАНИЯ АССОЦИАТИВНЫХ ОБРАЗОВ

Поль Сезанн. Натюрморт с драпировкой

Жан-Батист Симеон Шарден. Натюрморт с виноградом и гранатами

Петр Кончаловский. Натюрморт. Сирень в вазе на окне

Кирилл Дацук. Натюрморт с хлебом

Иван Хруцкий. Фрукты и птичка

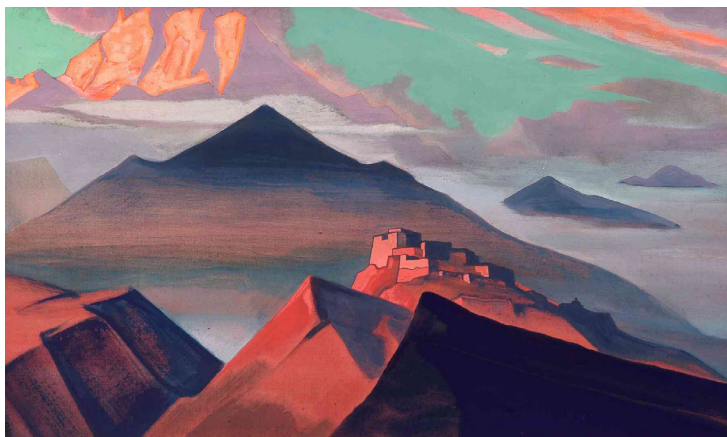
Винсент Ван Гог. Звездная ночь

Исаак Левитан. Весна в Италии

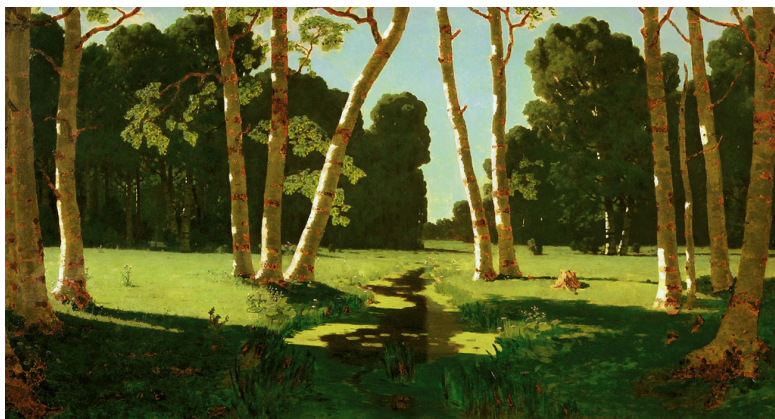
Алексей Саврасов. Весенний вечер

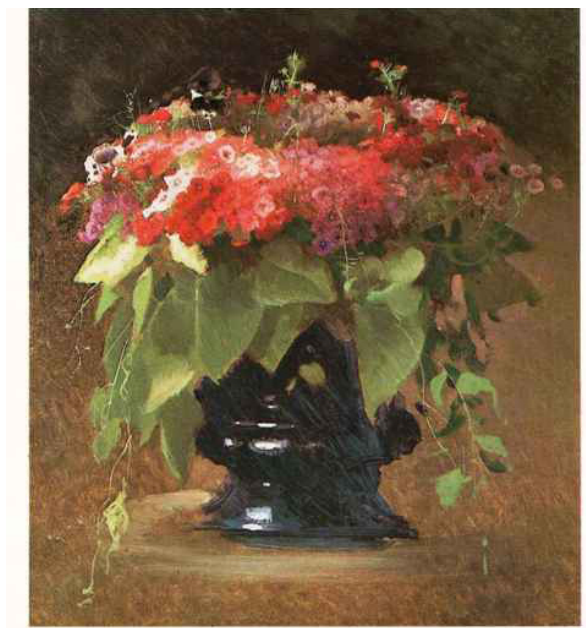
Николай Рерих. Шатровая гора

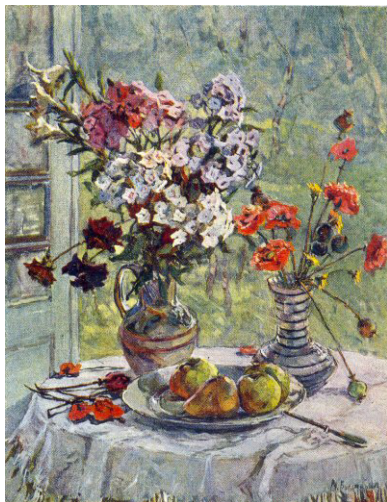
Михаил Лебедев. Аллея в Альбано

Архип Куинджи. Березовая роща

Иван Крамской. Флоксы

Матильда Булгакова. Флоксы

Бальтазар ван дер Аст. Ракушки и фрукты

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОТ АВТОРА	3
ВВЕДЕНИЕ	5
РАЗДЕЛ 1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГРАФИКА.....	9
1.1. Графическое начало начал.....	9
1.2. Фактурные паттерны	14
1.3. Гармония в композиции	20
РАЗДЕЛ 2. СТИЛИЗАЦИЯ ФОРМ.....	27
2.1. Трансформация объектов флоры.....	27
2.2. Трансформация объектов фауны.....	42
2.3. Трансформация объектов архитектуры и техники	52
2.4. Модификация элементов прически на основе стилизованных форм.....	68
2.5. Синтез разнородных элементов в реализации художественного образа.....	76
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ.....	85
3.1. Цвет и форма	85
3.2. Динамика и статика.....	108
3.3. Доминанта	113
3.4. Ассоциации и иллюзии	131
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	138
ПРИМЕЧАНИЯ.....	139
ЛИТЕРАТУРА.....	151
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Создание фактуры по шагам.....	153
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Шаблоны для создания зендалы.....	156
ПРИЛОЖЕНИЕ В. Силуэты растений	160

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Образы мира фауны в прическах и боди-арте	163
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Силуэты объектов фауны	165
ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Архитектура.....	168
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Техника.....	173
ПРИЛОЖЕНИЕ З. Стилизованная фигура	176
ПРИЛОЖЕНИЕ И. Современные стили в прическах.....	183
ПРИЛОЖЕНИЕ К. Цветовые гармонии.....	188
ПРИЛОЖЕНИЕ Л. Примеры работ.....	196
ПРИЛОЖЕНИЕ М. Зрительные иллюзии, метаморфозы и ассоциации	201
ПРИЛОЖЕНИЕ Н. Репродукции картин для создания ассоциативных образов	211

Учебное издание

Сергеенко Елена Николаевна

ОСНОВЫ СТИЛИСТИКИ В ПАРИКМАХЕРСКОМ ИСКУССТВЕ И ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКЕ

Учебное пособие

Редактор *Л. Э. Татьянак*
Технический редактор *Е. В. Потапейко*
Корректор *Н. Я. Суходрева*
Дизайн обложки *О. С. Дубойской*

Подписано в печать 23.11.2016. Формат 60×84/16.
Бумага офсетная. Печать цифровая.
Усл. печ. л. 12,83. Уч.-изд. л. 11,58. Тираж 400 экз. Заказ 400.

Издатель и полиграфическое исполнение:
Республиканский институт профессионального образования.
Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/245 от 27.03.2014.
Ул. К. Либкнехта, 32, 220004, Минск. Тел.: 226 41 00, 200 43 88.

Отпечатано в РУП «Информационно-вычислительный центр
Министерства финансов Республики Беларусь».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 2/41 от 29.01.2014.
Ул. Кальварийская, 17, 220004, Минск. Тел. 294 77 12.