

5. Гершкович З.И. Художественное творчество и техника массовой коммуникации (эстетико-социологические проблемы) / Художественное и научное творчество. Ред. Б.С. Мейлах. Ленинград: Наука, 1972. С. 209-236.
6. Жапарова Р.С. Теория конструктивизма в современном образовании // Обучение и воспитание: методики и практика. 2014. №17. С. 15-20.
7. Зашихина И.М. Почему культурно-историческая теория Льва Выготского актуальна сегодня? // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2014. №5. С. 38-45.
8. Касавин И.Т. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. Москва: «Канон+», РООИ «Реабилитация», 2009. С. 63-72.
9. Манин Ю.А. Монументальная живопись: синтез искусства, науки и практики (методология изучения, анализа, и освоения техник и технологий: дис...канд. по искусствоведению: 5.10.3. Москва, 2023. 176 с.
10. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис числа у ребенка. Логика и психология. Москва: Просвещение, 1969. 659 с.
11. Токарева О.В. Конструктивизм в политических коммуникациях российских женщин-парламентариев // Вестник ЗабГУ. 2017. №11. С.70-76.
12. Трифонова Г.С. Методологические принципы анализа монументальной живописи на примере изучения творчества южноуральского художника К.В.Фокина // Вестник ЮУрГУ. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2010. №8 (184). С.68-75.
13. Abel G. Was ist Interpretationsphilosophie? Simon. (Hg.) Zeichen und Interpretation. Frankfurt a. M., 1994. S. 16-35.

References:

1. Antonovskij A.Ju. Konstruktivizm // Jenciklopedija jepistemologii i filosofii nauki. Moskva: «Kanon+», ROOI «Reabilitacija», 2009. 1248 s.
2. Babich Nada Konstruktivizm: obuchenie i prepodavanie // Vestnik KGPU im. V.P. Astaf'eva. 2013. №3 (25). S. 97-101.
3. Bazieva G.D. Hudozhestvennaja kommunikacija v monumental'nom iskusstve // MNIZh. 2020. №4-2 (94). S. 132-134.
4. Vygotskij L.S. Istorija razvitija vysshih psihicheskikh funkcij. Moskva: Jurajt, 2024. 336 s.
5. Gershkovich Z.I. Hudozhestvennoe tvorcestvo i tehnik massovoj kommunikacii (jestetiko-sociologicheskie problemy) / Hudozhestvennoe i nauchnoe tvorcestvo. Red. B.S. Mejlah. Leningrad: Nauka, 1972. S. 209-236.
6. Zhaparova R.S. Teorija konstruktivizma v sovremennom obrazovanii // Obuchenie i vospitanie: metodiki i praktika. 2014. №17. S. 15-20.
7. Zashihina I.M. Pochemu kul'turno-istoricheskaja teorija L'va Vygotskogo aktual'na segodnja? // Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal'nogo universiteta. Serija: Gumanitarnye i social'nye nauki. 2014. №5. S. 38-45.
8. Kasavin I.T. Jenciklopedija jepistemologii i filosofii nauki. Moskva: «Kanon+», ROOI «Reabilitacija», 2009. S. 63-72.
9. Manin Ju.A. Monumental'naja zhivopis': sintez iskusstva, nauki i praktiki (metodologija izuchenija, analiza, i osvoenija tehnik i tehnologij: dis...kand. po iskusstvovedeniju: 5.10.3. Moskva, 2023. 176 s.
10. Piazhe Zh. Izbrannye psihologicheskie trudy. Psihologija intellekta. Genezis chisla u rebenka. Logika i psihologija. Moskva: Prosveshhenie, 1969. 659 s.
11. Tokareva O.V. Konstruktivizm v politicheskikh kommunikacijah rossijskikh zhenshin-parlamentariev // Vestnik ZabGU. 2017. №11. S.70-76.
12. Trifonova G.S. Metodologicheskie principy analiza monumental'noj zhivopisi na primere izuchenija tvorcestva juzhnoural'skogo hudozhnika K.V.Fokina // Vestnik JuUrGU. Serija: Social'no-gumanitarnye nauki. 2010. №8 (184). S.68-75.
13. Abel G. Was ist Interpretationsphilosophie? Simon. (Hg.) Zeichen und Interpretation. Frankfurt a. M., 1994. S. 16-35.

УДК 75.03

EDN UACDYC

Е.А.Тумова

СТИЛИЗАЦИЯ КАК МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАЗНОГО РЕШЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКА (НА АВТОРСКОМ ПРИМЕРЕ ЖИВОПИСНЫХ РАБОТ)

В статье рассмотрены понятия «стилизация» и «трансформация» как вектор развития образного решения в современном искусстве живописи. Цель работы – проанализировать стилизацию как творческий метод для создания новых художественных образов объектов и их среды, для усиления воздействия зрительного и чувственного восприятия от образного решения картины. В качестве примера использованы живописные работы профессионального художника. Приведено обоснование применения метода стилизации в работах по изобразительному искусству. Методология анализа начинается от понятий: стиль, стилизация, трансформация и реализация их в работах художника. Проведен сравнительный анализ с реалистическими работами этого же автора с точки зрения образного решения, проанализирована взаимосвязь между изображением с натуры и

стилизованным изображением. Рассмотрены этапы развития образного мышления в творчестве после применения метода стилизации и приема трансформации. Доказана необходимость активного внедрения метода стилизации в современном художественном образовании и в произведениях художников. Проанализированы научные работы, связанные с темой стилизации, ее методом и приемами, приведены доказательства, что метод работает и необходим для современного общества. Доказано, что метод стилизации можно применять на основе визуального опыта об окружающей действительности. Сделаны выводы о необходимости применения метода стилизации в работах современных художников и в образовательных креативных методиках.

Ключевые слова: метод, прием, стиль, стилизация, трансформация, креативная идея, творческие способности, ассоциативно-образное мышление, художественный образ, содержание, форма, оптимизация

Для цитирования: Титова Е.А. Стилизация как метод оптимизации образного решения в творчестве художника (на авторском примере живописных работ) // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2024. № 2. С.45-54. EDN UACDYC.

Elena A. Titova STYLIZATION AS A METHOD OF OPTIMIZING THE FIGURATIVE SOLUTION IN THE ARTIST'S WORK (ON THE AUTHOR'S EXAMPLE OF PAINTINGS)

The article considers the concepts of "stylization" and "transformation" as a vector of development of an imaginative solution in the modern art of painting. The purpose of the work is to analyze stylization as a creative method for creating new artistic images of objects and their environment, to enhance the impact of visual and sensory perception from the figurative solution of the painting. As an example, the paintings of a professional artist are used. The rationale for the use of the stylization method in works of fine art is given. The methodology of the analysis begins with the concepts: style, stylization, transformation and their implementation in the artist's works. A comparative analysis with the realistic works of the same author from the point of view of the figurative solution is carried out, the relationship between the image from nature and the stylized image is analyzed. The stages of the development of imaginative thinking in creativity after the application of the method of stylization and the method of transformation are considered. The necessity of active implementation of the stylization method in modern art education and in the works of artists is proved. The scientific works related to the topic of stylization, its method and techniques are analyzed, evidence is provided that the method works and is necessary for modern society. It is proved that the method of stylization can be applied based on visual experience about the surrounding reality. Conclusions are drawn about the need to apply the method of stylization in the works of contemporary artists and in educational creative methods.

Keywords: method, technique, style, stylization, transformation, creative idea, creative abilities, associative-imaginative thinking, artistic image, content, form, optimization

For citation: Titova E.A. Stylization as a method of optimizing the figurative solution in the artist's work (on the author's example of paintings) // Bulletin of Kazan State University of Culture and Arts. 2024. № 2. С.45-54. EDN UACDYC.

Введение

Внутренняя содержательность – суть произведения искусства. Копировать действительность можно, этот вид деятельности существует, но главная задача художника – создать «свой мир», то есть раскрыть и передать свое отношение к действительности, к реальным объектам и среде с помощью авторского художественно-пластического языка. Одним из эффективных методов является стилизация. Метод стилизации должен осваиваться в художественном образовании и активно применяться в творчестве художников как инструмент для передачи образа. Эксперт Т.А. Ягупова пишет: «Проблема развития творческих способностей требует решения ряда вопросов по разработке и созданию новых методик» [15]. Таким образом, исследование по теме актуально для художественного образования. Цель проведенного исследования – доказать, что стилизация является методом оптимизации образного решения в

творчестве художника, метод необходимо широко внедрять в творческие методики художественного образования. Задачи исследования: проанализировать произведения живописи с точки зрения применения метода стилизации, изучить практические приемы стилизации на данных приемах, доказать креативность метода, необходимость его применения в образовательном процессе художников и дизайнеров, в методиках по развитию креативности, проанализировать научные источники по данной теме, сделать выводы.

Материалы и методы

Материалами для научного исследования выбраны произведения живописи. Метод исследования – анализ применения метода стилизации в живописных работах художника. Отбор данных работ сделан для яркого восприятия и анализа их композиционного решения в зависимости от идеи картины, понимания методов и технических приемов выполнения. Проанализированы научные источники, в кото-

рых исследовались темы, связанные с методом стилизации. Вышеперечисленные материалы и методы необходимы для подтверждения выдвинутой гипотезы об актуальности использования метода стилизации как инструмента для усиления остроты образного решения в творчестве начинающих и профессиональных художников.

Рассмотрим понятия образ, стиль, стилизация, трансформация с целью понимания их применения с точки зрения теории и практики в современном изобразительном искусстве. Образ – эстетически воздействующее воспроизведение художником формы объекта. По словам О.Л. Голубевой, произведение содержит художественную ценность, если оно гармонично, и в нем заключен художественный образ. [3, с. 7]. В высказывании имеется в виду гармония как единство формы и содержания, человек определяет данную меру. Рисунок, цвет, композиция в роли составляющих эстетической красоты. Стиль – это категория искусства, эстетический фундамент, выражает идейную сущность творчества через содержание и форму, использует изобразительные приемы, взгляды, идеи, как отдельной личности, так и целого поколения. Понятие «Стилизация» тесно взаимосвязано с понятием «Стиль» [9]. Одним из методов изобразительного искусства является стилизация. Метод стилизации основан на творческом восприятии и авторской пе-

реработке реалистического объекта в образ. В процесс творческой стилизации входит: процесс изучения реалистического объекта, анализ и авторское прочтение данного объекта, образное воплощение с элементами новизны. Метод стилизации является наиболее эффективным средством раскрытия образной составляющей творческой идеи, служит переходом от реалистического изображения к декоративному. «В трансформации с наибольшей отчетливостью выражаются художественные принципы композиционной организации» [7]. Действительно, прием трансформации утрирует форму, метод стилизации декоративно обобщает композицию и объекты в ней, таким образом достигается максимально выразительный результат. Прием трансформации дополняет метод стилизации, помогает развить авторскую идею и тему работы.

Экспериментальные данные основаны на анализе и сопоставлении образного ряда творческих работ. Живописные произведения «Утро на Баумана» и этюд «Зимний денек» выполнены с натуры, с точной цветовой и тоновой передачей изображения городского пейзажа. Классические композиции без новизны композиционных решений (рис.1, рис.2). Следует отметить, что фундаментальные знания реализма, обладание академической школой рисунка и живописи для современного художника недостаточны при отсутствии образного мышления.

Рис. 1. Утро на Баумана. 50x60, холст, масло, 1998 г.

Рис. 2. Зимний денек. 35x40, холст, масло, 1999 г.

В станковых произведениях «Окраина» и «Муравейник» (рис.3, рис.4), применен метод стилизации, прием трансформации объектов и среды. Создана новая реальность: утрированы пропорции объ-

ектов, применена криволинейная и прямолинейная пластика графического композиционного решения, выделены цветовые пятна объектов в графическом хаосе разнообразных линий. По словам экспер-

та Е.О. Соколовой: «Обобщенность и упорядоченность познания человеком окружающей действительности заложена на уровне восприятия...» [11]. Визуальное восприятие образов подтверждает мнение, что сознание упорядочивает данный линейный хаос в восприятии динамичных пятен, составляющих структуру работ. В произведениях художественный образ со-

здан воспоминаниями об объектах, их среде, с элементами новизны в композиционном, стилевом решениях. Проводя сравнительный анализ с реалистическими работами, декоративные стилизованные произведения в стиле экспрессионизма производят эмоциональный эффект.

Рис. 3. Окраина. 120x120, холст. масло, акрил, 2003 г.

Рис. 4. Муравейник. 100x100, холст, масло, акрил, 2004 г.

Воспроизведение объекта по представлению может стать отправной точкой для создания креативной методики с использованием стилизации, применяться на практических занятиях художественной композиции, декоративно-прикладном искусстве в образовательных учреждениях художественной направленности, заключаться в цикл заданий по изображению характеров образов объекта

по представлению. Это подтверждает мнение педагога по изобразительному искусству: обучающиеся должны учиться наблюдать, анализировать, сравнивать, обобщать, запоминать, воспроизводить по памяти [6]. Данное мнение компетентно, таким образом обучающиеся изучают формообразование предметов, метод стилизации.

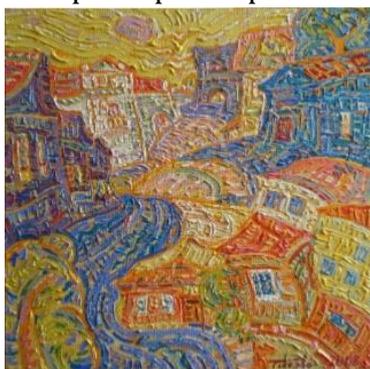

Рис.5. Душевная. Лев.часть диптиха.40x40, холст.масло,акрил.

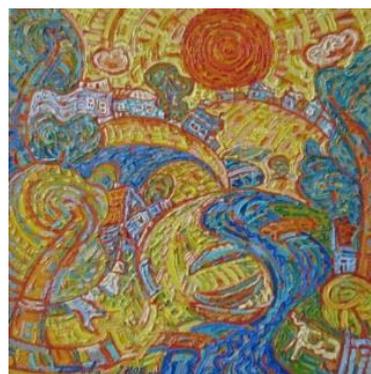

Рис.6. Солнечная. Прав.часть диптиха.40x40,холст.масло,акрил.

В живописных произведениях «Душевная» (2008 г.) (рис.5) и «Солнечная» (2008 г.) (рис.6), криволинейная пластика в контрастном цветовом решении на противопоставлении дополнительных цветов является средством для гармоничного результата. Работы отличает импрессионистическое

полицветное-мазковое наложение масляной краски на поверхность. Важную роль играет красная линия, красным цветом обозначен рисунок композиции, линия объединила цветовые пятна. В данных произведениях наблюдается: «Процесс творческой переработки объек-

тов окружающей среды при художественном обобщении, с целью выявления характерных декоративных качеств» [5]. Сравнивая с реалистическими работами с точки зрения выразительности образного решения, указанные стилизованные произведения производят более эмоциональный эффект благодаря цвету, фактуре и пластике. Творческая методика по разработке стилизованной среды должна развивать пластическое понимание формы, обучающемуся творческим методам необходимо выполнять разнообразные пластические решения с применением линии и пятна как выразительных средств изобразительного искусства. Одно из заданий обучения может быть - преобразование рисунка в декоративный образ, последовательно его трансформируя [6]. Особое внимание при осуществлении данной методики должно быть направлено на пластическую фактурную составляющую.

Рис. 7. Пейзаж с белой башней. 80x80, холст. масло, акрил, 2002 г.

На основе стилизации создается художественно-образная трансформация реального предметно-средового содержания, несущая определенный смысл. В живописных произведениях «Пейзаж с белой башней» (рис. 7) и «Вечер» (рис. 8) стилизованная форма исторических архитектурных объектов представлена в виде образов-символов. Композиционное решение, фактура поверхности, цветовая минимизация, отсутствие деталей – показывают монументальную силу образного восприятия от архитектурных объектов. Проводя сравнительный анализ с реалистическими работами, данные стилизованные произведения, выполненные в направлении символизма, эмоциональные, сложно-фактурные, лаконичные. Использован метод стилизации как креативный подход для создания новизны и силы образа в композиционном решении.

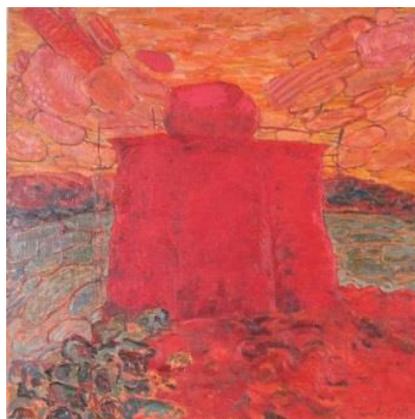

Рис. 8. Вечер. 80x80, холст. масло, акрил, 2002 г.

В творческом образовании художников, дизайнеров на профильных предметах важно методически последовательно развивать образное мышление. Степень стилизации и трансформации свойств объекта могут быть разными, от минимального – объект более выразителен, узнаваем, до максимального – объект практически «перерождается» в условный образ-символ. Задания по освоению творческих методов должны поддерживать и закреплять связь теории с практикой, последовательно формировать креативное мышление, способное создавать образы-

символы. Например, педагог Д.В. Кислица использует ассоциативный метод, метод визуализации образа, метод мозгового штурма, на их основе создана авторская методика, которая помогает в освоении стилизованного формообразования в работах [6].

Литературный обзор

Как формулирует Е.Н. Устюгова, стиль является проектом, направленным в будущее, стилизация имеет вектор из настоящего в прошлое, ориентируясь на актуальный горизонт ожидания [14, с. 8]. Это образное определение стиля и стили-

зации – бесспорно. Стиль возникает достаточно спонтанно как появление целостных качеств «идеального объекта», личной индентификации образа. Стилизация возникает на основе размышлений о данном объекте или среде, которые подвергаются процессу стилизации с использованием различных художественных приемов, творческий и жизненный опыт являются базой процесса стилизации. При обучении стилизованному декоративному рисунку у обучающихся следует развивать фантазию, композиционное мышление, изобретательность, художественное восприятие реальной действительности, способность к плоскостно-орнаментальному видению природы [2]. Методика анализа, наблюдений, эвристический подход уместны в креативных методиках по изучению метода стилизации. Декоративное обобщение изображаемых объектов, то есть стилизация, с применением ряда приемов: изменение цвета, объема, формы – это инструмент для оптимизации, усиление характеристик объекта с целью максимально сильного восприятия.

Вот что пишет Бегидова С.Н. о методе стилизации: «Стилизация – это не технический прием, а процесс осмысления, анализа и изучения природы» [1, с.15]. Понимание сути данного метода – первое впечатление от объекта, его среды должно быть осмысленным, чтобы выделить главные черты характера, выразительные особенности и пластическое образное решение, для применения творческой методики с использованием метода стилизации необходимо изучить, проанализировать природу, прежде чем изобразить предмет в новой стилизованной форме. Учитель Ш.Э. Туляганова говорит, что «лучшими стилистами называют детей. Они способны упростить любой сложный рисунок» [13, с. 65]. Поэтому рисунки детей обладают наибольшей выразительностью. Каждый автор находит определенный художественно-пластический язык, свою образную форму, которые помогают передать сущность, характер изображае-

мого объекта. Форма является пластической реализацией замысла.

Прием трансформации выявляет наиболее соответствующие характеристики объекта по его внешнему виду и назначению. Для применения необходимо абстрагироваться от реального объекта, «вычленив» главное, отбросить детали. Чаще всего, стилизуя объекты, художники используют и прием трансформации, как изменение, преобразование формы. Стилизация и трансформация тождественны. В научной работе И.В. Смекалова и С.Г. Шлеюк есть утверждение, что художественное произведение может быть раскрыто благодаря сопоставлениям и контрастам: статичности-динамики, высокий-низкий, легкое-тяжелое. Таким образом появляется гармония, равновесие, определяется композиция [12, с. 25]. Согласимся с этим утверждением, сопоставление характеристик одной категории качеств объектов всегда более интересен, чем однообразное перечисление одинаковых. Эстетическим критерием для стилизованной композиции является цельность. Замысел и воплощение должны быть едины, содержание должно соответствовать форме. Данный эстетический критерий используют художники, применяя метод стилизации. Приведем точное высказывание об искусстве Пархоменко Н.: «Вы разошлись с внешней стороной действительности, нарушили перспективу и т.д., но приблизились к ее внутреннему содержанию» [10]. Метод стилизации позволяет художнику отходить от классических правил академической школы рисунка и живописи, делать это осознанно, таким образом, выявляя характер изучаемых объектов реальной действительности, утрируя их свойства, отсекая детализацию, которая не подтверждает выявленных основных характеристик объекта. В научной работе П.Г. Василенко и соавторов разработаны критерии оценки уровня развития художественно-творческих способностей обучающихся стилизованному и декоративному рисованию, обосновав что: «Стилизованное декоративное рисование занимает особое

место в области художественного творчества» [2]. Данное высказывание подтверждает, что метод стилизации необходимо применять в образовательном процессе для развития творчества.

Таким образом, стилизацию можно характеризовать как метод абстрагирования, обобщения, обозначение главного во вновь созданном авторском образе, данный метод необходимо реализовывать в креативных методиках по обучению. Это подтверждают исследования С.Н. Бегидовой, О.Л. Голубевой, Г. А. Ланщиковой, Е. В. Скрипниковой, Н. Пархоменко, Е. В. Соколовой, И. В. Смекаловой, С. Г. Шлеюк, С. В. Тулягановой, П. Г. Василенко, Т.В. Кислица, К. Т. Дагдьян и других экспертов искусства. Исследование метода стилизации актуально для нового витка развития искусства и художественного образования.

Результаты

Стилизация в творческом процессе – это создание образа предмета, основанного на реальности. Изучаемый предмет обладает определенными свойствами, структурой взаимодействия со средой и другими предметами, но после исследовательского анализа художника в новой стилизованной интерпретации он становится единственным в мире, как продукт индивидуального авторского творчества. Необходимо применять метод стилизации и прием трансформации, определив доминирующий признак будущего образа. Доминанта подчиняет общую форму, пластику, ритм, масштаб, объекта.

Таким образом, создание образа с применением метода стилизации требует от художника владения средствами художественного обобщения формы. При стилизации черты объекта обязательно должны сохраняться, чтобы объект оставался узнаваем. Они должны передавать общую схожесть, но с использованием анализа и синтеза благодаря новому взгляду и тонким чувствам, авторскому отношению художника. Эти работы должны обретать новый, более глубокий смысл, эмоциональную окраску и содержательность. Благодаря синтезу образно-

го и логического мышления создаются и реализуются креативные идеи, что является доказательством оптимизации метода для образного решения в творчестве студентов и художников, дизайнеров. Креативные методики должны быть направлены на формирование понимания формы, упрощение ее цельного образного восприятия, декоративного интерпретирования. Задания по стилизации должны выполняться системно, последовательно развивая необходимые компетенции по освоению метода, базироваться на последовательных методиках, этому есть подтверждение, например, педагог К. Т. Дагдьян, автор учебного пособия для вузов по декоративному искусству подробно освещает тему принципов и методов стилизации, рассматривает цикл заданий [4]. Эксперт по педагогическим компетенциям Л. В. Манжос обращает внимание на вопросы особенностей профессиональной самореализации педагогов, работающих в образовательных организациях, применяет диагностику креативности педагогов [8]. Согласимся с ценностью личностных качеств педагога, который обучает креативным методикам творчества.

Обсуждение

Стилизация осуществляется при условии общего формообразующего начала таким образом, что масштаб, пространство, ритм, пластика объекта приводят результат авторской переработки к новой гармонии или дисгармонии, что соответствует идее автора. Необходимый уровень выразительности с использованием метода стилизации достигается только при этом условии. В познании, обучении изобразительному искусству, для освоения и создания новых произведений выработаны базовые дидактические принципы развития творческих способностей людей, обучающихся художественно-изобразительной деятельности: научности, наглядности, доступности, креативности, систематичности, последовательности, прочности усвоения, личностного подхода, связи теории с практикой. Для того чтобы заниматься творческим процессом, используя метод стилизации, ре-

комендуется экспериментальным путем рассмотреть и исследовать принципы метода стилизации. Для создания стилизованных образов необходимо вырабатывать эстетический вкус и особое чувство меры. Применяя трансформацию как прием метода стилизации, важно проанализировать приемы трансформации формы на примерах современного изобразительного искусства XX – XXI веков, именно в этот исторический период метод стилизации стал активно применяться художниками.

Творческая личность должна иметь интуицию, воображение, ассоциативно-образное мышление, так как это следующая ступень профессионального роста в творчестве. Креативность – создание новых идей, умение нестандартно комбинировать образную информацию. Творческое и креативное мышление тесно взаимосвязаны. Креативность необходима людям искусства, без креативности нет движения вперед, то есть нет прогресса. Стилизация – один из методов создания креативной идеи, креативной композиции. В формате современного времени стилизации отведена преобладающая роль в искусстве, методики по освоению метода есть в профессиональном образовании, их развитие, адаптированное к художественным специальностям, необходимо. Время формирует иное сознание, оно ориентировано на «новое образное звучание». Стилизация и трансформация являются инструментами для создания новой, индивидуальной реальности. Метод стилизации выявляет главные черты, качества изображаемого объекта, раскрывает его смысловую суть. Абстрагирование от реальности способствует созданию наиболее выразительных образов, созданных на ее основе. «Тема трансформации и стилизации в художественном образовании – одна из важнейших. В практическом курсе формальной композиции она играет одну из ключевых ролей, поскольку в ней с наибольшей отчетливостью выражаются художественные принципы композиционной организации...» [7].

Заключение

В соответствии с поставленной целью исследования были решены намеченные задачи. Охарактеризованы понятия: стиль, стилизация, трансформация, определена их суть. Выявлена роль метода стилизации для достижения выразительного образа, обладающего особенными свойствами пластического решения, характера формы. Проанализированы произведения живописи художника в разных живописных стилистических, наглядно продемонстрировано применение метода стилизации с целью передачи остроты образа объекта, среды. Обоснована взаимосвязь реалистического и стилизованного изображения при применении метода стилизации. Доказано, что благодаря методу создается новая художественная трансформация реального объекта, которую характеризует процесс создания нового объекта, наделенного символическим смыслом и образом, внутренним содержанием, остротой его передачи. В ходе исследования выявлена необходимость взаимодействия аналитического мышления для определения основных качеств объекта и среды, их воплощения в материале с использованием изобразительных средств, что является активным, эмоциональным моментом при формировании ассоциативно-образного мышления художника.

Таким образом, приведены доказательства, что стилизация – креативный метод развития творчества в изобразительном искусстве, гипотеза о необходимости использовать метод стилизации как инструмент для усиления остроты авторского образного решения в творчестве подтверждена.

На основании анализа научной, методической литературы по данной теме обозначена необходимость применения метода стилизации в современном художественном образовании, рассмотрены педагогические методики с применением обобщения, анализа, сравнения в работах. Доказано, что использование стилизации в деятельности позволяет обучающимся изобразительному искусству включиться

в творческий процесс художника, раскрыть креативные возможности, развить художественный вкус, воображение, выработать авторское видение, художественный почерк, развить образное мышление. Освоение метода формирует абстрактно-конструктивное мышление, способность графическими и живописными средствами передавать идею, прививает необходимые компетенции молодым специалистам. Происходит художественное кодирование, которое помогает раскрыться будущему художнику, дизайнеру в качестве уникального автора, который

владеет способностями: писать и копировать с натуры, умеет создавать свою реальность, передавать свое отношение к изображаемой реальности, самостоятельно выбирать температуру накала автора, модели, среды. Достигнута цель исследования: метод стилизации как метод оптимизации образного решения в творчестве студентов и профессиональных художников отвечает требованиям времени в системе инновационного художественного образования и современного искусства.

Примечание: произведения живописи, фото из личного архива Е.А. Титовой.

Литература:

1. Бегидова. С. Н., Василенко П. Г. Стилизованное рисование как особый вид художественного творчества // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 3 : Педагогика и психология. 2016. № 3 (183). С. 15-21.
2. Бегидова С. Н., Василенко П. Г., Манжос Л. В. Развитие художественно-творческих способностей обучающихся стилизованному декоративному рисованию // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. 3 : Педагогика и психология. 2015. № 3 (162). С. 36-43.
3. Голубева. О. Л. Основы композиции : учебное пособие. Москва : Изобразительное искусство, 2008. С. 143
4. Дагдидян. К. Т. Декоративная композиция : учебное пособие для вузов. 3-е изд. Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. С. 312 (Высшее образование). ISBN 978-5-222-17944-4.
5. Егорова О. С., М. В. Мельникова Методика обучения приемам стилизации // Вопросы науки и образования. 2020. № 36 (120). С. 14-18.
6. Кислица Д.В. Стилизация как художественный метод обучения школьников средних классов искусству декоративной живописи на внеклассных занятиях по изобразительной деятельности // Актуальные исследования. 2021. № 30 (57). С. 58-60. URL: <https://apni.ru/article/2723-stilizatsiya-kak-khudozhestvennij-metod-obuch> (Дата обращения 10.04.2024).
7. Ланщикова. Г. А., Скрипникова Е. В. Трансформация и стилизация в художественно-композиционном формировании // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 8-5 (50). С. 48-50.
8. Манжос. Л. В. Особенности профессиональной самореализации педагогов, работающих в образовательных организациях разного типа // Концепт : научно-методический электронный журнал. 2015. Т.37. С. 246-250.
9. Молодыхенко Е. Н. Идентичность, стиль и стилизация: социолингвистическая перспектива // Terra Linguistica. 2022. Т. 13. № 2. С. 11-29. DOI: 10.18721/JHSS.13202
10. Пархоменко. Н., Пархоменко К. Метод стилизации как способ формирования визуальной грамотности и образного мышления у художника, дизайнера // Univers Pedagogic. 2022. № 3 (75). С. 22-27.
11. Соколова Е. О. Стилизация как важнейший принцип взаимосвязи натурального и декоративного рисования // Преподаватель XX век. 2013. № 4. Ч. 1. С. 194-203.
12. Смекалов И. В., Шлеюк С. Г. Стилизация и интерпретация стиля в провинции // Вестник Оренбургского государственного университета. 2015. № 5 (180). С. 73-79.
13. Туляганова. Ш. Э. Стилизация в изобразительном искусстве // Проблемы педагогики. 2021. № 1 (52). С. 65-66.
14. Устюгова. Е. Н. Стратегии интерпретации стиля и стилизации // Terra Aestheticae. 2021. № 2 (8). С. 8-30.
15. Ягупова. Т. А. Влияние стилизации на развитие творческих способностей студентов художественно-графических факультетов // Ученые записки Орловского государственного университета. Сер. : Гуманитарные и социальные науки. 2010. № 3-2 (37). С. 367-369.

References:

1. Begidova. S. N., Vasilenko P. G. Stilizovannoe risovanie kak osobyj vid hudozhestvennogo tvorchestva // Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. 3 : Pedagogika i psihologija. 2016. № 3 (183). S. 15-21.
2. Begidova S. N., Vasilenko P. G., Manzhos L. V. Razvitie hudozhestvenno-tvorcheskih sposobnostej obuchaju-shhihsja stilizovannomu dekorativnomu risovaniju // Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universi-teta. Ser. 3 : Pedagogika i psihologija. 2015. № 3 (162). S. 36-43.
3. Golubeva. O. L. Osnovy kompozicii : uchebnoe posobie. Moskva : Izobrazitel'noe iskusstvo, 2008. S. 143
4. Dagdijan. K. T. Dekorativnaja kompozicija : uchebnoe posobie dlja vuzov. 3-e izd. Rostov-na-Donu : Feniks, 2011. S. 312 (Vysshee obrazovanie). ISBN 978-5-222-17944-4.
5. Egorova O. S., M. V. Mel'nikova Metodika obuchenija priemam stilizacii // Voprosy nauki i obrazovani-ja. 2020. № 36 (120). S. 14-18.

6. Kislica D.V. Stilizacija kak hudozhestvennyj metod obuchenija shkol'nikov srednih klassov iskusstvu dekorativnoj zhivopisi na vneklassnyh zanjatijah po izobrazitel'noj dejatel'nosti // Aktual'nye is-sledovanija. 2021. № 30 (57). S. 58-60. URL: <https://apni.ru/article/2723-stilizatsiya-kak-khudozhestvennij-metod-obuch> (Data obrashhenija 10.04.2024).
7. Lanshhikova. G. A., Skripnikova E. V. Transformacija i stilizacija v hudozhestvenno-kompozicionnom formoobrazovanii // Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal. 2016. № 8-5 (50). S. 48-50.
8. Manzhos. L. V. Osobennosti professional'noj samorealizacii pedagogov, rabotajushhijh v obrazovatel'-nyh organizacijah raznogo tipa // Koncept : nauchno-metodicheskij jelektronnyj zhurnal. 2015. T.37. S. 246-250.
9. Molodychenko E. N. Identichnost', stil' i stilizacija: sociolingvisticheskaja perspektiva // Terra Linguistica. 2022. T. 13. № 2. S. 11–29. DOI: 10.18721/JHSS.13202
10. Parhomenko. N., Parhomenko K. Metod stilizacii kak sposob formirovanija vizual'noj gramotnosti i obraznogo myshlenija u hudozhnika, dizajnera // Univers Pedagogic. 2022. № 3 (75). S. 22-27.
11. Sokolova E. O. Stilizacija kak vazhnejshij princip vzaimosvjazi natur'nogo i dekorativnogo risova-nija // Prepodavatel' XX vek. 2013. № 4. Ch. 1. S. 194–203.
12. Smekalov I. V., Shlejuk S. G. Stilizacija i interpretacija stilja v provincii // Vestnik Orenburgskogo gosudarstvennogo universiteta. 2015. № 5 (180). S. 73-79.
13. Tuljaganova. Sh. Je. Stilizacija v izobrazitel'nom iskusstve // Problemy pedagogiki. 2021. № 1 (52). S. 65-66.
14. Ustjugova. E. N. Strategii interpretacii stilja i stilizacii // Terra Aestheticae. 2021. № 2 (8). S. 8-30.
15. Jagupova. T. A. Vlijanie stilizacii na razvitie tvorcheskih sposobnostej studentov hudozhestvenno-graficheskikh fakul'tetov // Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. : Gumani-tarnye i social'nye nauki. 2010. № 3-2 (37). S. 367-369.

УДК: 371.65

EDN XWZNON

Ц. Чэнь

МУЗЕЙ БУДУЩЕГО: СОХРАНЕНИЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В МУЗЕЯХ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ НА ПРИМЕРЕ МУЗЕЕВ КНР

С развитием информационной эры применение цифровых технологий в культурной сфере становится всё более зрелым. Эта статья фокусируется на музейных выставках, оснащённых цифровыми технологиями, исследует их применение в формах представления и культурном распространении. В статье обсуждается необходимость внедрения цифровых технологий в музеи; на основе конкретных примеров анализируется положительное влияние цифровых технологий на сохранение музейных предметов, способы выставки, культурное распространение и качество обслуживания, а также на практическую эффективность их применения.

Ключевые слова: цифровые технологии, музейные выставки, способы выставки, культурное распространение

Для цитирования: Чэнь Ц. Музей будущего: сохранение и презентация культурного наследия в музеях цифровой эпохи на примере музеев КНР // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2024. № 2. С.54-61. EDN XWZNON.

Jing Chen MUSEUM OF THE FUTURE: PRESERVATION AND PRESENTATION OF CULTURAL HERITAGE IN MUSEUMS OF THE DIGITAL AGE ON THE EXAMPLE OF MUSEUMS IN CHINA

With the development of the information age, the application of digital technologies in the cultural field is becoming more mature. This article focuses on museum exhibitions equipped with digital technologies, exploring their application in modes of presentation and cultural dissemination, discusses the necessity of introducing digital technologies into museums, and analyzes the positive effects of digital technologies on the preservation of museum objects, modes of exhibition, cultural dissemination and service quality, as well as the practical effectiveness of their application through case studies.

Keywords: digital technologies, museum exhibitions, modes of exhibition, cultural dissemination

For citation: Chen J. Museum of the future: preservation and presentation of cultural heritage in museums of the digital age on the example of museums in China // Bulletin of Kazan State University of Culture and Arts. 2024. № 2. С. 54-61. EDN XWZNON.

Введение

Музей – это материализованная история, содержащая многомерную информацию о естественной истории и деятельности человека, музей несёт в себе социальную память нации и народа, является духовной связью, поддерживающей единство нации, а также мостом, соединяющим прошлое, настоящее и будущее. В

традиционных музеях конкретные и уникальные артефакты или натуральные объекты являются основным носителем информации [11], их кураторская подача в контексте выставки основывается на уникальности доказательств за счет предметов, собранных вместе, чтобы отразить определённые отношения между людьми и миром, людьми и прошлым.