

ЯЗЫК ЛИНИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ В РАБОТЕ НАД СОЗДАНИЕМ ОБРАЗА ЧЕЛОВЕКА

Гутман Е. А.,

научный руководитель доцент кафедры «Рисунок, живопись и скульптура»

Никитина М.В.

Сибирский Федеральный Университет

Линия вовсе не является искусственным изобретением художников и дизайнеров. В окружающей нас среде линии можно встретить везде. Различные по пластике, толщине, настроению, они, несомненно, оказывают влияние на восприятие увиденного человеком. Проявление этого можно увидеть еще в древности когда, не владея широким кругом изобразительных техник, человек изображал события своей жизни посредством линейного рисунка, передавая им формы, силуэт, и даже эмоциональный характер изображаемых событий.

Несмотря на множество всевозможных изобразительных техник, существующих сегодня и использующих цвет, рисунок - как графический язык, является актуальным и не отходит на второй план. Поскольку он является важным выразительным средством многих видов изобразительной деятельности, ему уделяется огромное внимание при подготовке специалистов в области дизайна. Умение анализировать объект, его пропорции, форму, и способность передать объем, с помощью линий и тона - все это необходимо для формирования визуальной грамотности специалиста дизайнера. Развитие объемно-пространственного мышления, так необходимого для этих профессий, начинается с уроков рисунка.

Основным языком рисунка является линия. Геометрия описывает линию как кратчайшее расстояние между двумя точками. Можно также сказать, что линия - это траектория движения глаза, поэтому, в зависимости от того какой характер заложен в линии - медленный, стремительный, мягкий, жесткий, радостный или агрессивный, можно предположить наличие в ней интонации, с помощью которой передаётся информация об объекте. В художественном же смысле линия имеет более широкое значение – это как музыка для глаз, наполненная определённым звучанием. Линия является неотъемлемо частью художественной композиции или конструкции, способной как вносить различные эмоциональные оттенки, так и поддерживать целостность.

В ходе проделанного мной исследования я изучал язык линий. Первоначально познакомившись с ним в ходе учебного процесса на художественных дисциплинах, мне стало интересна история его формирования и существование его сегодня.

Язык линий как средство выражения появился на этапе первобытного развития общества. С самой древности человек формировал его в своем сознании, познавая окружающий мир. Эмоции и ощущения, полученные в результате освоения мира, формулировали этот язык на протяжении всего существования цивилизации. И сегодня этот язык может дополняться, сохраняя впечатления от увиденного, в постоянно развивающейся и изменяющейся окружающей среде. Он, несомненно, является выразительным и информативным, и используется для осуществления художественного замысла в архитектуре, живописи, графике.

Искусство дизайна костюма, создания образа человека, существуя в синтезе с вышеперечисленными видами искусства, направлены не только на обеспечение комфорта для потребителя, но и на создание общей гармонии окружающей среды человека, её поддержания, вписывая его в сотворенный мир. Умение читать язык

линий, понимая его, помогает в создании этого гармоничного существования синтеза искусств. Использование особых свойств линии позволяет на самых ранних, исключительно «линейных» этапах проектирования более точно передавать художественный замысел коллекции. Мощным инструментом язык линий может выступать в работе над образом человека в искусстве визажа и стилистике, позволяя подходить к нему более индивидуально. Являясь первоосновой увиденного, линия способна рассказать очень много об объекте. Грамотный её анализ позволит достичь выразительности и правильности изображения образа человека и его костюма.

Анализируя объект, можно довольно ясно считать его линейную организацию. Это касается и человека: контурные очертание фигуры имеют различные конфигурации и пластики, и на сегодняшний день даже условно разделены на категории. То же самое касается и лица. Однако при более точном анализе можно найти индивидуальные особенности в деталях, четкой категоризации которых не имеют. Такие детали и могут служить средством для более точной передачи и понимания образа.

В проектировании одежды линии условно можно разделить на три группы:

1. Силуэтные линии – границы, в которых проявляются контуры формы в целом.
2. Конструктивные линии – видимые линии соединения составных частей и деталей формы (швы, вытачки).
3. Декоративные – линии различных отделок, отделочные строчки, строчки рельефов, пояса, клапаны, хлястики, шнуры, сутаж, линейная вышивка. Часто декоративный характер носят и конструктивные линии.

Линии в одежде играют большую роль: они ведут наш взгляд по конструктивной поверхности объемной формы, создают зрительное движение (динамику). С помощью линий можно усилить восприятие образа. Правильно организованная структура линий способна подчеркнуть природную красоту человека.

При конструировании изделий из неэластичного материала для формообразования использования конструктивных линий не избежать. Однако в этом ограничении дается свобода в выборе формы этих линий. На помощь здесь приходит конструктивное моделирование – раздел конструирования одежды, рассказывающий о правилах трансформации конструктивных линий без потерь в формообразовании. Можно по-особому взглянуть на линии членения в одежде, использовать её не только как конструктивную необходимость, но и средство передачи художественного замысла проектировщика, наделить её особыми выразительными свойствами для создания задуманного образа, и средствами конструктивного моделирования осуществить это в крое изделия.

Понимание характера линии способно помочь в проектировании на самых начальных его этапах. Еще до введения в образ цвета, фактуры, художник проектировщик может передать создаваемый им образ с помощью линейного рисунка, изобразить развитие формы в пространстве.

Особые свойства линии используются в создании зрительных иллюзий в костюме. С помощью линий кроя можно осуществить желаемую форму. Не прибегая к физическому изменению формы (например, увеличение толщины плеч накладками, сужение линии талии с помощью корсета), с помощью оптической иллюзии можно добиться желаемого результата. Используя этот прием в проектировании одежды можно как полностью изменить человека, добиться получения именно того образа, который являлся художественным замыслом проектировщика. Прибегнув к тонкому анализу, поняв особенность характера линии модели, используя расширенные свойства линии можно более глубоко передать эмоциональность и выразительность образа.

