А.В. СКВОРЦОВ
Доцент кафедры «Академический рисунок» МГХПА им С.Г. Строганова
e-mail: ak-ris@mghpu.ru

A.V. SKVORTCOV
Assistant professor of the department of academic drawing of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: ak-ris@mghpu.ru

ВИРТОГРАФИКА — НОВЫЙ ТИП ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

VIRTOGRAPHICS AS THE NEW TYPE OF GRAPHIC IMAGES

Виртографика — авторская изобразительно-графическая система, разработанная доцентом Скворцовым А.В., основана на эмоциональном посыле и вариативности изображений замкнутых линейных контуров. Ее использование открывает новые возможности создания различных творческих произведений в самых разнообразных техниках и материалах, в том числе с использованием компьютерных технологий и 3D программ. Способствует поиску новых композиционных идей и решений, созданию оригинальных композиций. Кроме того, может служить пропедевтикой ряда заданий, упражнений, используемых в начальной стадии обучения студентов, учащихся художественных учебных заведений.

Virtografica — is the author's pictorial system developed by the associate professor F.V.Skvortsov, based on the emotional message and variability of images of closed linear contours. Its usage opens up new possibilities for making various creative works in a variety of techniques and materials, including computer technologies and 3D software applications. It also stimulates the search for new compositional ideas and solutions, the creation of original compositions. In addition, it can be used as propaedeuticts of a number of tasks, exercises used at the initial stage of training university students and students of art schools.

Ключевые слова: виртографика, замкнутые линейные контуры, моделирование формы, графические техники, композиционные вариации.
Keywords: virtographics, closed linear contour, graphic modelling, graphic techniques, compositional variations.

Система графических изображений, основанная на моделировании замкнутого линейного контура различного характера (плавных, геометрических или ломаных линий), получила авторское название «виртографика», а получаемые типы замкнутых графических композиций — «виртографами». Подобная система графических изображений имеет и свои аналоги в истории изобразительного и декоративного искусства: различные типы замкнутых декоративных орнаментов, элементы графического оформления книг, виньетки и т.д. Данный тип изображений был экспериментально разработан автором с целью поиска новых формально-композиционных приемов, а также для развития композиционного мышления студентов-дизайнеров.

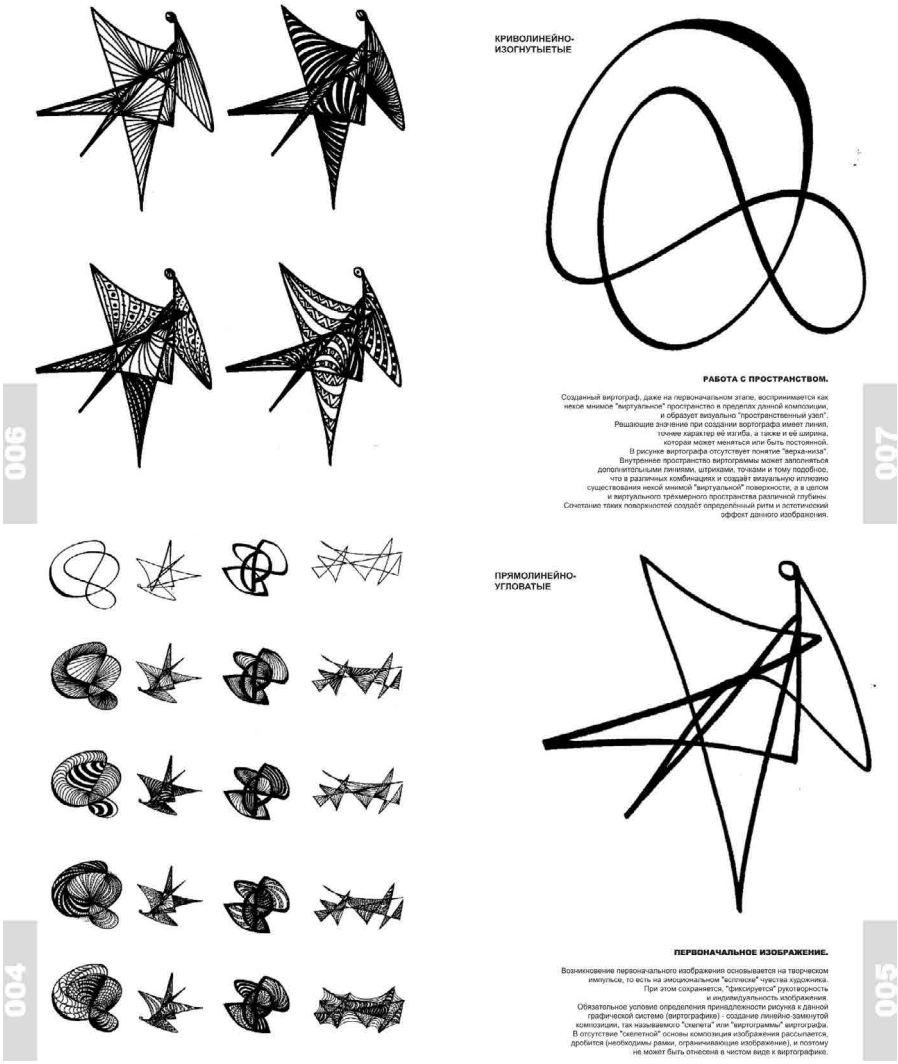
Виртографика основана на эмоциональном посыле и асимметрии; отличается оригинальностью, образностью, новизной художественных решений, метаморфичностью.

Работа с пространством

Созданный виртограф, даже на первоначальном этапе, воспринимается как некое мнимое «виртуальное» пространство в пределах данной композиции и образует визуально «пространственный узел».

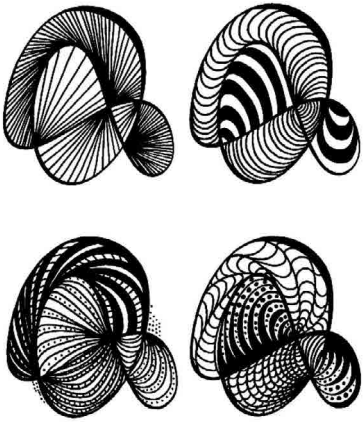
Решающее значение при создании виртографа имеет линия, точнее характер ее изгиба, а также и ее ширина, которая может меняться или быть постоянной.

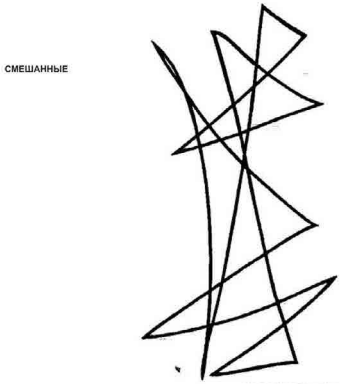
В рисунке виртографа отсутствует понятие «верха-низа». Внутреннее пространство виртограммы может заполняться дополнительными линиями, штрихами, точками и тому подобное, что в различных комбинациях и создает визуальную иллюзию существования некой мнимой «виртуальной» поверхности, а в целом и виртуального трехмерного пространства различной глубины. Сочетание таких поверхностей создает определенный ритм и эстетический эффект данного изображения.

Первоначальные изображения

Возникновение первоначального изображения основывается на творческом импульсе, то есть на эмоциональном «всплеске» чувства художника. При этом сохраняются, «фиксируются» рукотворность и индивидуальность изображения. Обязательное условие определения принадлежности рисунка к данной графической системе (виртографике) —

АНАЛОГИ И ОТЛИЧИЯ.

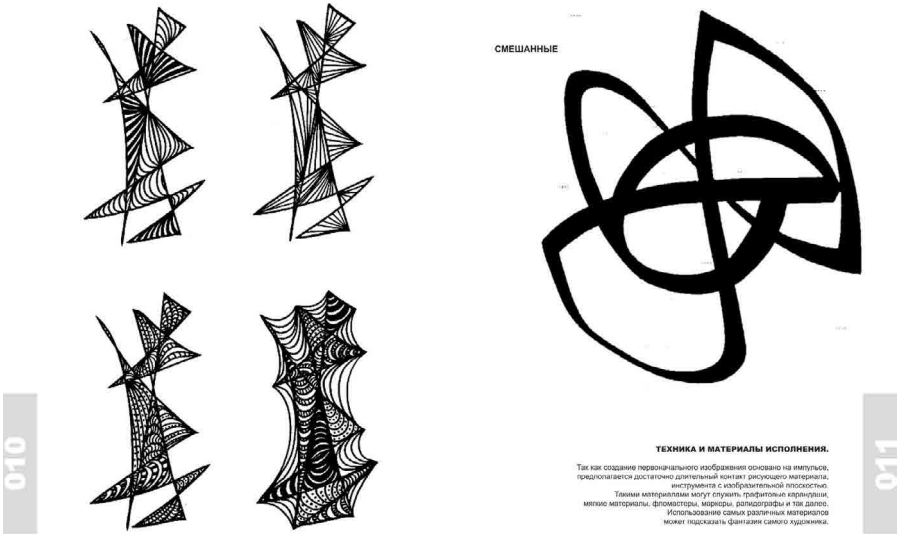
Изображения, внешне напоминающие виртографы, не такое уж редкое явление в изобразительном искусстве. Подобные изображения, отдельно взятые, можно встретить в орнаментах или знаках различных национальных культур, в частности: в орнаментах и знаках искусства Востока, в знаках славянских, африканских культур и так далее. Ближе всех стоят кельтские линейные знаки и изображения. Практически все подобные изображения, основанные на использовании признаков того или иного национального орнамента - они двухмерны, симметричны или фрагментарны.
Виртографы же представляют из себя изначально глубинные изображения, то есть трехмерны. В орнаментальных изображениях и знаках на первом месте стоит рациональное начало, а виртографика основана, прежде всего, на эмоциональном начале и ассиметрии. Они также может использоваться в прикладном искусстве. Китайские и японские иероглифы напоминают виртографы, но в отличие от них имеют чёткое функциональное назначение и линейно разомкнуты.

создание линейно-замкнутой композиции, так называемого «скелета» или «виртограммы» виртографа. В отсутствие «скелетной» основы композиция изображения рассыпается, дробится (необходимы рамки, ограничивающие изображение) и поэтому не может быть отнесена в чистом виде к виртографике.

Система, в которой используются виртографы — пространственные, линейно-замкнутые, графические композиции: а) прямолинейно-угловатые; б) криволинейные — изогнутые; в) смешанные (различные сочетания прямолинейно-угловатых и криволинейно-изогнутых).

Аналоги и отличия

Изображения, внешне напоминающие виртографы, — не такое уж редкое явление в изобразительном искусстве. Подобные изображения, отдельно взятые, можно встретить в орнаментах или знаках различных, национальных культур, в частности в орнаментах и знаках искусства Востока, в знаках славянских, африканских культур и так далее. Ближе всех стоят кельтские линейные знаки и изображения. Практически все подобные изображения, основанные на использовании признаков того или иного национального орнамента, двухмерны, симметричны или фрагментарны.

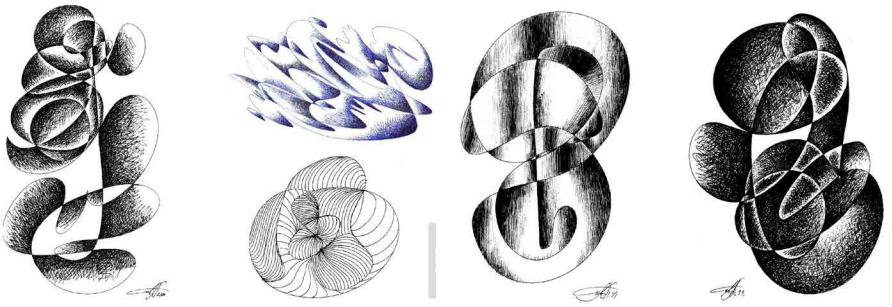

Виртографы же представляют собой изначально глубинные изображения, то есть трехмерны. В орнаментальных изображениях и знаках на первом месте стоит рациональное начало, а виртографика основана, прежде всего, на эмоциональном начале и асимметрии. Виртографика также может использоваться в прикладном искусстве. Китайские и японские иероглифы напоминают виртографы, но, в отличие от них, имеют четкое функциональное назначение и линейно разомкнуты.

Техника и материалы исполнения

Так как создание первоначального изображения основано на импульсе, предполагается достаточно длительный контакт рисующего материала, инструмента с изобразительной плоскостью. Такими материалами могут служить графитовые карандаши, мягкие материалы, фломастеры, маркеры, рапидографы и так далее. Использование самых различных материалов может подсказать фантазия самого художника.

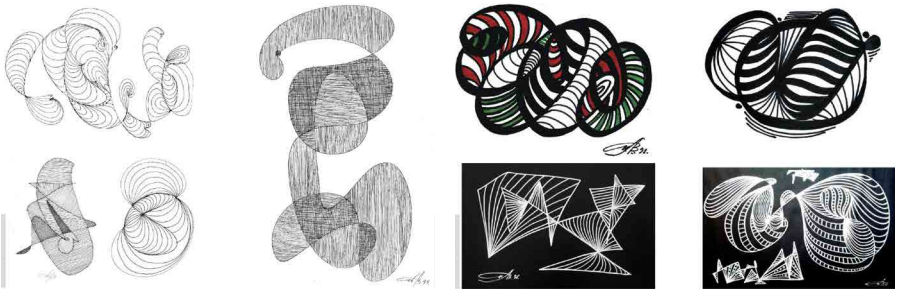
Карандаш — базовый инструмент художника и является удобным и универсальным инструментом. Простые графитные карандаши — как мягких, так и твердых сортов. Хороши также цанговые карандаши, снабженные толстым грифелем. Изменяя угол, под которым проводится

карандашная линия, можно регулировать толщину и выразительность изображения. Интересного эффекта можно достичь сдвоенным карандашом или фломастером.

Перо оставляет плотный черный след и может быть использовано для создания тонких, как волосок, или твердых и сплошных линий, по выразительности по технике исполнение напоминает гравюру. Природа линии, проведенной перьевой ручкой, зависит от типа пера, способа подачи туши. Помимо традиционного гусиного пера, тростниковых ручек и широкого диапазона стальных перьев, существует большой и постоянно растущий выбор самопишущих ручек. Он включает различные, иногда самые замысловатые инструменты: рапидографы с трубчатыми наконечниками, которые проводят линию постоянной ширины. Они, главным образом, предназначены для выполнения чертежей и других технических работ, но являются полезным инструментом для художника-рисовальщика. Среди рапидографов есть и такие, которые способны подавать тушь на постоянной основе в более традиционные наконечники. Шариковые ручки доступны повсюду, и это является огромным преимуществом. Линия получается мягкой и плавной. С их помощью можно и декорировать композицию различными элементами.

Удобными материалами являются соус, рисовальный уголь и сангина, которые обладают большими изобразительными возможностями, позволяют рисовать и линейно, и «пятном», что помогает достигать выразительности решения композиции, передать богатство тональных отношений. Рисунок этими материалами имеет свои особенности, с их помощью можно получить широкую рыхлую, бархатистую линию с богатой фактурой и тональными отношениями, зависящими от степени нажатия и фактуры материала.

Различные типы и размеры кистей, как мягких, так и жестких, круглых и плоских, представляют художнику богатейшие и разнообразные возможности создания оригинальных виртографов.

Линия проводится легко, непринужденно, свободно и при слабом касании кистью материала, так и при сильном нажиме. Разная ширина линии создает дополнительный эстетический эффект.

Возможное применение

Применение виртографа универсально — от использования принципов изображения виртографа в создании знаков и знаковых систем, до монументальных изображений (при увеличении размеров виртографа его эстетические свойства сохраняются). Не исключается использование виртографа как отдельного станкового произведения, выполненного в различных графических и живописных техниках. Применение цвета, различного рода фактур и материалов усиливает выразительность виртографов. Пластика виртографов может послужить идеей создания скульптур, рельефов, дизайн объектов, которые могут украшать, декорировать интерьер и экстерьер. Не исключается использование виртографов в компьютерной графике, которое позволит производить с ними различные изобразительные манипуляции. На основе принципов виртографики можно создавать новые шрифтовые гарнитуры и фирменные знаки.

Практическое применение

Обязательное условие при рисовании виртографа — создание линейно-замкнутой композиции, так называемого «скелета» или «виртограммы» виртографа. В отсутствие «скелетной» основы композиция изображения распадается, дробится и поэтому не может быть отнесена

в чистом виде к виртографике (необходимы рамки, ограничивающие изображение). Изображения, внешне напоминающие виртографы, — не такое уж редкое явление в изобразительном искусств. Копируя и стилизуя растительные и зооморфные формы, художник переносит их в виде орнаментов, узоров, украшений, скульптурных деталей на бытовые изделия, которыми пользуется в повседневной жизни. Созданный виртограф, даже на первоначальном этапе, воспринимается как некое мнимое «виртуальное» пространство в пределах определенной композиции и образует визуально «пространственный узел». Решающее значение при создании виртографа имеет линия, точнее — характер ее изгиба, а также ее ширина, которая может меняться или быть постоянной.

Применение принципов создания виртографии в качестве одного из учебных заданий на различных специализациях обучения будущих художников, дизайнеров и т.д. способствует развитию абстрактно-ассоциативного мышления и фантазии студентов художественных учебных заведений, важных качеств для дальнейшей творческой работы.

Уже есть некоторый опыт использования возможностей этой изобразительно-графической системы при обучении студентов по специальности «Промышленный дизайн».

Считаю возможным привести ссылки на впечатления и отзывы студентов о значении и влиянии изображений виртографов в проектной практике студентов.

Вот некоторые из них:

Алина Калачарова, 1 курс магистратуры. Кафедра «Промышленный дизайн»:

«Так как "виртограммы" изначально представляют собой иллюзию некого пространства, заключенного в пределах данного изображения, нам были показаны итоговые трансформации в 3D визуализациях в виде объектов из проволоки. Следующей задачей стала вазуализация одного из виртографов с применением различных сечений….

Соответственно, в течение этапа моделирования из проволоки нам были показаны итоговые трансформации виртографов в 3D визуа-

лизациях. Собственно, следующей задачей и стала визуализация последнего выбранного виртографа с применением различных сечений. Этот, подводящий к одной из итоговых вариаций некогда плоскостной линии, особо интересен, так как программа дает более широкие возможности к деформациям, а также дает соблазн придать материальность, что, конечно, было ошибкой, — материал в этом случае был вторичен, но такой этап имел место быть. Этот процесс, наверное, не имеет завершения, или его сложно найти — ассоциативный ряд с получившимися объектами довольно расплывчат, оттого хочется некой осязаемости в рендерах. Пройдя все этапы — от плоскостной замкнутой бездумной каракули до объемного объекта, можно сделать некие выводы.

Виртограф — это замкнутая линия, имеющая начало в безыдейной плоскости, и "олицетворенное" множество завершенных вариаций в нагруженных смыслом и графическими приемами иллюстрациях (чего мы не коснулись) или в пространстве, что может воплотиться в жизнь в различных разнообразных объектах. То есть виртографика — это метод проектирования практически "из ничего"».

Кристина Чернова, 1 курс магистратуры. Кафедра «Промышленный дизайн»:

«В детстве, не важно, умел ли ребенок рисовать или нет, он всё равно рисовал, порой придумывая себе различные игры, в которых мог сполна проявить свое воображение. Карандаш или ручка в руках ребенка просто скользили по бумаге, куда им захочется — получались весьма интересные и незамысловатые картинки, по которым можно было играть в ассоциации, воображать и представлять, что же именно там изображено. Я такую игру обычно усложняла (или упрощала?), рисуя с закрытыми глазами.

Открыв глаза, я пыталась в множестве линий найти различные фигуры, животных, птиц, людей. Удивительно, но в каждом моем "неосознанном" рисунке с легкостью можно было разглядеть тот или иной образ. В этом году на занятиях конструирования я столкнулась с понятием "виртограф" и "виртографика". Как оказалось, это тоже детская игра — одной линией создается своеобразный "неосознанный" рисунок, который впоследствии может стать самостоятельной единицей в графике, а затем и в объёме. Единственная разница заключается в том, что в более взрослом возрасте сложнее отключиться от мыслительного процесса и полностью довериться эмоциям. Для начала я запаслась бумагой и "отключила мозг". В результате получилось множество разнообразных рисунков.

Далее я начала потихонечку включать свой мозг и, внимательно разглядывая получившиеся композиции, пыталась уловить ассоциации, представить, что и куда можно развивать дальше. В качестве подопытных образцов выбрала наиболее простые рисунки. Затем — с сечениями и материалами объекта.

Благодаря появившимся объёму и применяемым текстурам, объект прекращает быть неосознанной "почеркушкой" на листе, он приобретает вполне реальные формы и в дальнейшем может оказаться скульптурой, предметом мебели, интерьера, объектом средового дизайна — любым арт-объектом подсказанным фантазией.

Таким образом, на своем примере я пыталась показать, как из рисунка можно поэтапно выйти на некую форму и объект. Проведя эти нехитрые эксперименты с любым из первоначальных линейных рисунков, в итоге можно получить весьма интересные объекты, применимые в разных сферах дизайна. Из этого следует, что в любом нашем эмоциональном, не подверженном излишней "мозговой" обработке действии, как правило больше простора для воображения и вдохновения, нужно лишь вовремя направить их в нужное русло».

Анна Холомкина, 1 курс магистратуры. Кафедра «Промышленный дизайн»:

«Суть виртографа — универсальный источник творческих идей. Все начинается с идеи.

Идея — одна из важных составляющих творческого процесса. Задача, поиск, идея, продукт — примерно так можно представить себе последовательность творческой деятельности дизайнера. Толчком для появления новой идеи могут послужить личный опыт, эрудиция, личные персональные знания, а также подсознание. Для любого дизайнерского проекта правильный выбор идеи фактически является залогом будущего успеха. Источниками идей, в частности, могут быть общение, изучение существующих прототипов и воображение.

Основным же источником идеи является дизайнерская мысль, но для того, чтобы она рождалась, необходимо постоянно тренировать процесс творческого мышления, то есть набирать информацию и поддерживать постоянную привычную связь между активной деятельностью мозга и двигательной деятельностью руки. Методы поиска идей условно можно разделить на три группы: методы систематизированного поиска; методы направленного поиска; методы психологической

активизации мышления. Виртограф удачно объединяет в себе все три метода, поскольку является примером систематизированного и направленного поиска идей путем психологической активизации мышления с использованием творческого подсознания. Если считать базовыми способами генерации идей (по Кирби Фергюсону) копирование, комбинирование и трансформацию, последний способ больше всего подходит к описанию процесса создания виртографов. К этим трем вариантам можно добавить еще один — соединение различных вариантов, комбинация различных областей знаний и создание некоего "гибрида" на пересечении различных областей.

И это тоже хорошо отражает суть работы с виртографами и использование их возможностей».

Примечания:

1. Кельтские орнаменты / сост. и авт. пред. В.И.Ивановская. М.: В.Шевчук, 2003.

2. Средневековый орнамент / сост. и сост. и авт. пред. В.И.Ивановская. М.: В.Шевчук, 2008.

3. Скандинавские орнаменты. М., 2008.

4. Орнаменты Древней Америки. М., 2006.

5. Орнаменты всех времен и стилей. М.: Белый город. 720 с.

6. История русского орнамента X–XVI веков по древним рукописям. М.: Арт-Родник, 1997.

7. *Митурич Май.* Записки художника / ред. и комм. М.Чегодаевой. М., 2009. 280 с.