

Светлана ГОНЧАРОВА,
доцент кафедры информационных
технологий в культуре Белорусского
государственного университета культуры
и искусств, кандидат технических наук

Татьяна ЖИЛИНСКАЯ,
аспирантка Белорусского государственного
педагогического университета
имени Максима Танка, преподаватель
кафедры информационных технологий
в культуре Белорусского государственного
университета культуры и искусств

ИМИТАЦИЯ СТИЛЕВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИМПРЕССИОНИЗМА СРЕДСТВАМИ РАСТРОВОЙ ГРАФИКИ: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Мастацкая адукацыя і культура. № 1'2009

Предлагаемые методические материалы могут быть использованы при подготовке и проведении факультативных занятий «Компьютерный дизайн» и «Отечественная и мировая художественная культура». Широкое распространение и применение компьютерной графики в различных сферах жизни делает необходимым её изучение. В статье рассматриваются методические приёмы и способы имитации стилевых особенностей импрессионизма средствами растровой графики. Предложенный материал будет интересен не только учителям, но и учащимся, которые изучают компьютерную графику самостоятельно.

Имитация традиционных художественных стилей является одной из творческих вех на пути к новому художественному самовыражению с помощью компьютерных технологий. Данное направление компьютерной графики в последние годы бурно развивается, ставя своей основной целью совмещение красоты и эмоциональности художественных произведений со скоростью и гибкостью компьютерной обработки. Вопросы методики преподавания компьютерной графики освещены в работах Н. Г. Широковой, Л. М. Турановой, И. Я. Лернера, В. В. Жилина и др. Е. М. Крысинской рассмотре-

ны способы повышения эстетической культуры средствами компьютерной графики [3]. Н. А. Бушмелёвой [2], М. Н. Троян, Е. М. Гринчук, Е. М. Зайцевой [5] и др. разработаны методические рекомендации по её освоению. Однако в настоящее время нет публикаций, посвящённых подробному рассмотрению методических приёмов изучения имитации стилевых особенностей средствами компьютерной графики, хотя данный вопрос особенно актуален в связи с её широким применением и сложностью стилевой ситуации в современном искусстве, характеризующемся поиском новых художественных

форм, содержания, а также переосмыслением всего мирового наследия. Одно из следствий такой тенденции — отсутствие в художественном творчестве устойчивых стилевых течений. Современное искусство представлено самыми разными направлениями, развивающимися параллельно, иногда в соприкосновении или отталкивании. Однако стремление к цельности и оформленности не исчезло: при утрате организующих принципов и форм «большого» стиля парадоксально важное значение приобретает «стильность» внутри произведений, обеспечивающая сохранение основ выразительности.

Компьютер как инструмент нового искусства со своими уникальными средствами и методами предоставляет большие возможности для творческой имитации сложившихся стилей.

Для создания высокохудожественных произведений в области компьютерной графики необходимо знание возможностей программных средств и инструментов, приёмов работы с ними. Художник должен владеть ими так же свободно, как карандашом или кистью. Когда он, решая творческие задачи, будет думать о линии, форме, передаче объёма, света и тени, о художественном замысле, не концентрируя при этом своего внимания на средствах программы, настройках фильтров, тогда можно считать, что компьютер стал инструментом в его руках.

Цель данной статьи — изучить способы имитации стилевых особенностей средствами растровой графики, дать методические рекомендации по изучению этой темы, показать примеры выполненных работ.

Растровое изображение состоит из пикселей — элементарных точек разных цветов, благодаря чему растровые файлы являются идеальным способом хранения фотографий и других полноцветных материалов, содержащих точные и тонкие геометрические и цветовые переходы. Растровая графика появилась позже векторной, но используется гораздо шире, так как количество задач, решаемых с её помощью, значительно больше. Редактирование растрового рисунка — замена ста-

рых пикселей в выбранных областях изображения на новые — осуществляется в специальных программах, наиболее мощными из которых являются Adobe Photoshop и Corel Photo-Paint.

Выделим основные приёмы и принципы применения растровой графики, проанализируем подробнее её возможности при имитации конкретного стиля.

Имитация импрессионизма

Изучение рассматриваемой темы целесообразно разбить на следующие этапы:

1. Подготовительный. Знакомство с историей возникновения, особенностями импрессионизма, а также анализ произведений художников, которые работали в этом стиле.

2. Основной (технический). Изучение инструментария и основных приёмов работы с Adobe Photoshop и Corel Photo-Paint, знакомство с эффектами, фильтрами и их настройками, режимами наложения слоёв.

3. Заключительный (творческий). Создание условий для раскрытия творческого потенциала учащихся, применения полученных знаний, умений и навыков в самостоятельной работе.

Подготовительный этап

Импрессионизм (от франц. *impression* — впечатление) — направление в искусстве, возникшее во Франции в последней трети XIX в. Главные представители импрессионизма: Клод Моне, Огюст Ренуар, Камиль Писсарро, Альфред Сислей, Берта Моризо, а также примыкавшие к ним Эдуар Мане, Эдгар Дега и некоторые другие художники [4].

Стилевые особенности импрессионизма: стремление к утончённому художественному изображению мимолётных впечатлений, принципиальная эскизность, свежесть непосредственного восприятия. Импрессионисты сосредоточили своё внимание на цвете и свете. Они вышли из мастерских на пленэр, отказались от тёмных и сложных цветовых тонов (земляных, «асфальтовых»), характерных для искусства Нового времени, отдав предпочтение чистым (их палитра ограничивалась 7–8 красками). Цвета на холст ху-

дожники клали раздельными мазками в расчёте на их оптическое смешение при восприятии картины, чем достигался эффект особой свежести и непосредственности. Свободное построение композиции, подвижные контуры форм, окутанных воздухом, острота ракурсов, раздельность мазков, не совпадающих с абрисом предметов, исчезновение локального цвета, насыщенность тона изменчивым светом — всё это было направлено на то, чтобы зафиксировать окружающий мир с оптической достоверностью. Импрессионисты фактически отказались от жанрового подхода в изобразительном искусстве, сосредоточив внимание на живописной передаче своего впечатления от случайно увиденного фрагмента действительности — чаще пейзажа (как у Моне, Сислея, Писсарро), реже сюжетных сценок (как у Ренуара, Дега) [4].

Учитель предлагает для рассмотрения репродукции картин Клода Моне «Сад художника в Живерни» (1900), «Впечатление. Восход солнца» (1873), Поля Синьяка «Сосна. Сен-Тропез» (1909), Камиля Писсарро «Площадь французского театра» (1898).

Основной (технический) этап

Для имитации импрессионизма лучше всего подходит фильтр *Impressionist* из группы *Art Strokes* программы *Corel Photo-Paint*. Он имеет следующие параметры: тип мазка *Strokes* (штрихи) либо *Dabs* (точки (пунктилизм)), *Coloration* отвечает за чистоту цвета, а *Brightness* — за количество света в картинке.

В программе *Adobe Photoshop* аналогичного фильтра нет, поэтому можно использовать комбинацию фильтров, например *Paint Daubs* из группы *Artistic* (тип кисти *Wide Blurry*) и *Spatter* из группы *Brush Strokes*.

Однако применением одного фильтра процесс имитации стиля не ограничивается. Необходимо рассмотреть дополнительные средства:

- для придания большей выразительности и красочного разнообразия используются эффект *Color Overlay* и его настройки: *Blend Mode: Vivid Light, Opacity*, либо режимы наложения слоёв из группы *Overlay* (например, *Vivid, Pin, Linear Light*);

- для устранения резких пятен и переходов прибегают к инструментам *Dodge* и *Burn* и их настройкам *Range, Exposure*;

- для добавления мягких оттенков применяется кисть различных оттенков и инструмент *Clone Stamp* в режиме наложения *Multiply* с различной прозрачностью.

Учащимся предлагается исходное изображение для имитации импрессионизма (см. рис. 1 на с. 1 вклейки).

Учитель демонстрирует последовательность обработки рисунка и комментирует свои действия, показывая оптимальность выбранного инструмента, эффекта, фильтра и возможности их настроек. В данном случае целесообразно использовать проектор [1].

Каждый учащийся получает методическую карту, описывающую последовательность обработки изображения.

Методическая карта

В программе *Corel Photo-Paint* к предложенному изображению применить фильтр *Impressionist* со следующими настройками: *Style: Strokes Technique, Stroke 11, Coloration 34, Brightness 50*.

Для придания большей выразительности композиции в программе *Adobe Photoshop* обработать передний план: с помощью инструмента *Polygonal Lasso* выделить отражение в воде и скопировать на отдельный слой. Применить фильтр *Smudge Stick* из группы *Artistic* с настройками *Stroke Length 2, Highlight Area 0, Intensity 10* (либо *Smooth* из группы *Blur* программы *Corel Photo-Paint*). В результате передний план станет более размытым, а имитация пастозно написанного леса на заднем — более выразительной. Кроме того, для придания изображению красочного разнообразия к новому слою применить эффект *Color Overlay* на основе синего цвета со следующими настройками: *Blend Mode: Vivid Light, Opacity 24 %*.

Для устранения резких пятен и переходов использовать инструменты *Dodge* с настройками: *Range: Highlights, Exposure 35 %*, и *Burn* с настройками: *Range: Highlights, Exposure 18 %*. Для добавления мягких оттенков применять кисть различных оттенков (*Mode: Multiply, Opacity 15 %*) и инструмент *Clone Stamp* (*Mode: Normal, Opacity 60 %*). Затем сле-

дует несколько изменить композицию по отношению к исходному варианту: нижнюю часть работы обрезать (*команда Image: Crop*), верхнюю часть расширить (*Image: Canvas Size*), изображение растянуть (полученный результат см. на с. 1 вклейки, рис. 2).

Заключительный (творческий) этап

Учащимся необходимо подобрать изображение и, используя изученные возможности графических программ, самостоятельно создать имитацию импрессионизма, после чего составить методическую карту выполненной работы.

Осваивая компьютер, школьники не

только овладевают новыми приёмами работы, но и получают возможность проявить свои творческие способности. Имитация стилевых особенностей связана с познавательной деятельностью. На этапе самостоятельной работы активизируется восприятие детей, идёт настройка на продуктивное творчество и экспериментирование, поддерживается интерес к художественно-творческой деятельности. Предлагаемая последовательность изложения материала способствует осознанию учащимися своих внутренних сил, созданию благоприятных условий для самореализации.

Список использованной литературы

1. Асаблівасії використання інформаційних і телекомуникаційних технологій у професійним навчанні педагога-мастакої / С. А. Ганчарова, Т. С. Жылінская // Педагогическое образование в условиях трансформационных процессов: методология, теория, практика : материалы III Межд. научно-практ. конф., Минск, 7–8 дек. 2006 г. / Бел. гос. пед. ун-т им. М. Танка. — Минск, 2007.
2. Бушмелёва, Н. А. Методика обучения элементам вычислительной геометрии и компьютерной графики будущих учителей информатики / Н. А. Бушмелёва. — М., 2001.
3. Крысинская, Е. М. Использование компьютерной графики как средства повышения эстетической культуры будущего учителя технологии и предпринимательства : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Е. М. Крысинская. — М., 2007. — 208 с.
4. Лексикон нонкласики. Художественно-эстетическая культура XX века / под ред. В. В. Бычкова. — М. : Российская политическая энциклопедия, 2003. — 607 с.
5. Троян, Г. Н. Основы компьютерных технологий в образовании. Компьютерная графика. Основы работы в Интернете / Г. Н. Троян, Е. М. Зайцева, Е. М. Гринчук [и др.]. — Минск : РИВШ БГУ, 2002. — 188 с.