

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ И УЗНАВАЕМОСТЬ АВТОРСКОГО СТИЛЯ В РАБОТАХ ЦИФРОВЫХ ХУДОЖНИКОВ

Перова О.В. Email: Perova646@scientifictext.ru

Перова Ольга Валентиновна - 2D-иллюстратор, специалист в области цифровой живописи, художник – фрилансер, г. Сочи

Аннотация: в статье исследуется такая актуальная форма современного искусства как цифровая живопись. Рассматриваются причины бурного роста количества цифровых художников, связанного с постоянным увеличением компьютерной мощности и доступностью графических устройств. Отсутствие необходимости в академическом художественном образовании привлекает новых пользователей, многие из которых обладают выдающимся талантом и экстраординарными способностями в области рисунка и живописи. В сложившихся условиях перенасыщения творческого сообщества цифровыми художниками остро стоит вопрос разработки собственного уникального стиля живописи. Автор проводит анализ творческого почерка популярных цифровых художников, выделяя ключевые особенности и отличительные черты их узнаваемого авторского стиля.

Ключевые слова: цифровая живопись, цифровое искусство, современное искусство, компьютерная графика, авторский стиль, живописные приемы.

PECULIAR METHODS AND RECOGNIZABILITY OF SIGNATURE STYLE IN THE WORKS OF DIGITAL ARTISTS

Perova O.V.

Perova Olga Valentinovna – 2D illustrator and digital painter, Freelance Artist, SOCHI

Abstract: the article explores the now trending form of contemporary art namely digital painting. It covers reasons for the rapid growth of the number of digital artists, associated with the constant increase in computer power and the availability of graphic devices. The absence of necessity for academic art education attracts new users, many of whom have outstanding talent and extraordinary abilities in the field of drawing and painting. In the current conditions of supersaturation of the creative community by digital artists, the problem of developing one's unique style of painting is especially acute. The author analyzes the creative touch of popular digital artists, highlighting key features and peculiar features of their recognizable signature style.

Keywords: digital painting, digital art, contemporary art, computer graphics, signature style, peculiar methods.

УДК 76.01:004

Компьютерная цифровая живопись активно развивается с 80-х годов двадцатого века, вместе с ее развитием и популяризацией растет количество цифровых художников. Массовому пользователю стали доступны мощные компьютеры, поддерживающие высокотехнологичные функции графических приложений, дисплеи с высоким разрешением и повышенным качеством цветопередачи, графические планшеты. Возможность регулярно заниматься живописью на персональном компьютере, единожды вложив относительно небольшую сумму в покупку необходимых для цифрового творчества устройств, провоцирует постоянный приток новых художников. [1]. Большую часть крупных творческих сообществ, таких как DeviantArt, составляют именно цифровые художники.

Теоретические и практические навыки современного цифрового художника, как правило, включают в себя понимание тенденций актуальной иллюстрации, знание основ рисунка и живописи, умение рисовать от руки. Однако стоит признать тот факт, что далеко не каждый цифровой художник имеет профессиональное художественное образование, и, как следствие, не в достаточной степени владеет навыками композиции, колористики и перспективы, поверхностно разбирается в анатомии человека и животных. В то же время наличие профильного образования не является гарантом выдающихся художественных способностей – среди самоучек достаточно высок процент состоявшихся в профессиональном плане художников, добившихся успеха и международного признания. [2].

В сложившейся ситуации (увеличении числа цифровых художников) художники оказываются в условиях жесткой конкуренции и вынуждены формировать свой уникальный творческий почерк, оттачивать собственный авторский стиль, чтобы их работы были узнаваемы в массе наполняющего онлайн-галереи творческого контента, часто невысококачественного.

Среди признанных художественным сообществом цифровых художников особенно выделяются несколько человек, использующих в своих работах отличительные живописные приемы.

Канадская художница Ван Юэ, работающая под псевдонимом “Sakimichan”, рисует персонажей из мультфильмов, видеоигр и комиксов. Отличительной чертой ее стиля стало заполняющее фон белое,

реже - цветное, свечение. Sakimichan рисует свечение мягкой кистью, отчего ее персонажи воспринимаются парящими в воздушной дымке. Эффект свечения также позволяет более четко отделить персонажа от фона, подчеркивает контраст и придает картине общую мягкость.

Кроме того, персонажи Sakimichan обладают характерным анатомическим складом лица. Их глаза чуть растянуты по горизонтали и расставлены на лице достаточно широко. Рот, напротив, гипертрофированно преуменьшен. Такой стиль характерен для японской мультипликации (аниме), хотя работы Sakimichan более тщательно проработаны. Колористически работы насыщены и многоцветны, персонажам присущ чувственный эротизм.

Стэнли “Artgerm” Лау живет и работает в Гонконге, являясь креативным директором и со-основателем художественной студии. Среди его клиентов такие крупные издательства как DC Comics и Marvel Comics. Работы Стэнли Лау, как правило, представляют собой иллюстрации известных женских персонажей из комиксов. Стиль Artgerm’a узнаваем благодаря детальной контрастной прорисовке и четкости линии. Особенно заметны его глубокие познания в области анатомии человеческого тела – Лау тщательно выписывает каждую мышцу, подчеркивая атлетическое телосложение своих героинь. В плане изображения лиц Artgerm, как и Sakimichan, тяготеет к аниме, но его стиль более реалистичен.

Во многих, особенно поздних, работах Лау использует яркий солнечный свет и теплые цвета. Общая подача иллюстраций отсылает к плакатному искусству – работы Artgerm’a безупречно выверены с точки зрения композиции.

Инженер-программист Лин Ван занимается цифровой живописью в качестве хобби. Он широко известен под псевдонимом “Wlop”.

Работы Wlop’a выделяются присущей ему сдержанной палитрой цветов. Художник в основном использует неяркую гамму, в которой преобладают серо-зеленые, голубоватые и охристые оттенки. Отсутствие насыщенных красок придает работам художника некоторую мрачность, атмосферу печали.

Стиль иллюстраций имитирует традиционную технику масляной живописи – широкие рваные мазки, эффект текстуры холста. Второстепенные персонажи без детальной проработки, фон – ландшафт, помещение или драпировка – нарисован крупными цветовыми пятнами, без деталей.

Многие работы Wlop’a имеют сюжет. События происходят в фантастическом либо фэнтезийном мире.

Алиса де Сент-Круа живет в Лондоне и работает под псевдонимом DestinyBlue. Художница выделяется выразительностью своего визуального языка – работы DestinyBlue пронизаны романтическим настроением с оттенком меланхолии. Цвета яркие и насыщенные, стиль рисунка напоминает пастельную живопись. Использование контраста между ярко-голубым и пурпурно-желтым цветами придает иллюстрациям эффект неоновое свечения.

Персонажи имеют несколько детскую внешность, обладают преувеличенно большими глазами, цветными волосами; образы красочные и эмоциональные.

Художница страдает от психического заболевания и отражает в своих работах душевное состояние. В ее иллюстрациях заложены скрытые послания, через которые DestinyBlue делится историей своей борьбы с депрессией. [4].

Сандара Тан читает лекции по искусству в Сингапуре и рисует иллюстрации для таких крупных фирм как Kopami. Для ее творчества характерна фэнтезийная тематика.

Отличительно чертой работ Сандары являются сложные сюжетные композиции с участием мифологических существ – драконов, единорогов, грифонов. Она рисует преимущественно масштабные сцены битв, часто с участием нескольких персонажей. Задники детализированные, ландшафты сложные, многоплановые, с глубокой воздушной перспективой и вниманием к деталям.

В сравнении с ландшафтами и фантастическими животными люди прорисованы не так тщательно. На иллюстрациях Сандары они являются лишь частью композиции, но не ее центром.

Проведенный выше анализ показывает, что уникальность живописного стиля заключается не в единственной характерной черте, но в совокупности приемов, дающих желаемый результат. Очевидно, что художнику, желающему добиться общественного признания, недостаточно владеть одним, пусть и исключительным, навыком.

Комбинируя в своих работах специфичную цветовую палитру и смысловую сюжетную составляющую, анатомические особенности персонажей и характерное построение композиции, современный цифровой живописец создает узнаваемые и конкурентоспособные произведения искусства с высоким коммерческим потенциалом.

Список литературы / References

1. Турлюн Л.Н. Цифровая живопись как вид компьютерного искусства // Молодой ученый, 2016. № 4. С. 876-879.

2. *Перова О.В.* Доступное самообразование: изучение цифрового рисунка и живописи в эпоху информационных технологий // Проблемы и перспективы развития образования: IX Междунар. науч. конф., 2018. С. 45-47.
3. *Joline Blais, Jon Ippolito.* At the Edge of Art // Thames & Hudson, 2006. С. 256.
4. Искусство про психическую болезнь [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://tanjand.livejournal.com/2070941.html/> (дата обращения 8.08.2018).