

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2024.10.11.042

Система формального языка в современной живописи**Чжан Бу**

Аспирант,
Российский государственный художественно-промышленный
университет им С.Г. Строганова,
125080, Российская Федерация, Москва, Волоколамское ш., 9;
e-mail: 172055464@qq.com

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы, связанные с системой формального языка в современной живописи. Цель исследования – изучить систему формального языка в современной живописи, выявить основные особенности и черты. Основные методы исследования: метод анализа, сравнения, логического рассуждения и многие другие. Изучены формы и значения картин в живописи. Работа должна иметь форму, и картина должна иметь форму. Каждая картина передает свои мысли через выражение формы. Живопись – это форма выражения, как и написание статьи. Это просто форма самовыражения. Когда автор хочет выразить свою точку зрения, он может рисовать, писать статьи или даже снимать фильмы, если он может выражать свои мысли. Любая форма приемлема. Это коннотации, которые нужно сначала выразить, а затем выразить в различных формах. В статье изучена характеристика современных форм живописи, связь между формой и содержанием картин. Определен язык формы и элементы формы живописи. В современном обществе, с развитием и прогрессом науки и техники, художественное творчество должно идти в ногу с темпами науки и техники, интегрировать новые медиа и технологические средства в собственное творческое вдохновение, пытаться интегрировать стили китайской живописи и западной живописи, и создать стиль живописи с китайской спецификой. Например, технология компьютерного программного обеспечения может использоваться для всесторонней обработки изображений, чтобы сформировать уникальное чувство художественного изображения.

Для цитирования в научных исследованиях

Чжан Бу. Система формального языка в современной живописи // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 2А. С. 185-192. DOI: 10.34670/AR.2024.10.11.042

Ключевые слова

Система, формальный язык, современная живопись, картины, красота, формы.

Введение

Живопись – это изобразительное искусство, в котором отношения между языком живописи, формой живописи и коннотацией живописи тесно связаны и взаимно усиливают друг друга. Форма живописи – это язык живописи, который непосредственно передается зрителю, а язык живописи – важный носитель живописных произведений для передачи эмоций. В этой статье основная разработка состоит в том, чтобы проанализировать формы живописи в разные периоды и получить от них живописный опыт. Художники не должны ограничиваться какой-либо формой техники живописи, а активно стремиться вырваться за рамки традиционных техник живописи, приспосабливаться к изменениям времени, идти в ногу с течением времени и стремиться создавать более совершенные работы. Для достижения эффекта распустившихся сотен цветов. С развитием времени нельзя игнорировать роль науки и техники в области живописи, поэтому в процессе рисования можно использовать современные технологии для обновления формы живописи. В эпоху скоротечности, если произведение просто следует тренду без своих особенностей, оно будет быстро забыто, поэтому художникам необходимо добавлять свои уникальные характеристики при создании, чтобы произведения выделялись и передавались из поколения в поколение. Как художник, самое главное найти формальный язык, который подходит вам, чтобы ваши работы были более жизненными, а ваши субъективные эмоции могли быть выражены более обильно, не будучи жесткими и пустыми.

Материалы и методы

При проведении исследования использовались труды российских и зарубежных ученых. При проведении данного исследования были использованы следующие методы: анализа, сравнения, логического рассуждения и многие другие.

Литературный обзор

Вопросы, касающиеся системы формального языка в современной живописи рассматривали многие ученые такие, как Лотман Ю. М., Гофман А.А., Пармон Ф.В., Сурганова Е.А. и другие. Считаем, необходимым продолжить исследование в данном направлении и более подробно изучить отдельные вопросы темы.

Результаты

Жизнь картин – это язык формы, обладающий неповторимым эстетическим чувством. Красота формы – это один вид красоты, когда она ценится сама по себе, и другой вид красоты, когда она не зависит от произведения. Оба вида красоты – формальная красота, но они вызывают у людей совершенно разные чувства. Картины – это уникальное понимание автором мира, его подсознательных мыслей и чувств, а связь между ними и его собственными идеалами выражается через форму живописи. В произведениях содержится не только авторское переживание мира, но и изображение авторского сердца. Способность читать внутренние мысли автора в картине является важным показателем оценки качества картины, поэтому внимание к формальному языку является важной особенностью современных картин. Живопись – это способ самовыражения автора, отличный от статьи, он использует визуальные символы, линии и цвета для замены текста в статье, как носитель мыслей и чувств автора, является формой

языка. Живопись находится в многообразной эпохе, и особенно важно отразить в живописных произведениях авторское художественное мастерство и эмоциональное сознание. Большинство современных живописцев используют репродукцию и экспрессию образов, особенно все больше используется сочетание графических элементов изображения и современной плоскостной композиции [Ильин, 1996, 79].

Каждый художник имеет свои уникальные особенности при использовании языка живописи. По эпохе и месту у художников разных эпох и мест есть фракции, но они тесно связаны между собой. Начиная с эпохи Возрождения, европейские художники подняли волну реализма, глубоко исследуя свет и тень, перспективу и гармонию света, создавая произведения, которые дают людям другое ощущение реализма. Это новый вид живописи. С тех пор многие художники встали на путь реализма, и до сегодняшнего дня некоторые люди следуют этой художественной технике. Большое количество живописцев, появившихся позже, открыло новые художественные приемы на пути реализма. Каждый из этих художественных приемов имеет свои преимущества и недостатки, но суть не изменится.

Форма и коннотация – это внешний способ выражения. Для художников форма и коннотация были трудной проблемой с древних времен, и это также очень старое положение. Форма внешняя, которую оценщик может видеть непосредственно, а коннотацию нужно переживать и обдумывать оценщиком медленно. У всех разный опыт коннотации картины, и вам нужно немного научиться самому. С небольшим опытом каждый может прочесть свое очарование в картине. Это самая большая разница между формой и коннотацией. Так называемое метафизическое называется Дао, а метафизическое называется посудой. Это означает, что форма является физической, потому что мы можем ее увидеть и потрогать, и она действительно существует, а коннотация метафизическая, некая иллюзорная вещь. Мы не можем потрогать его, но мы можем почувствовать его внутреннее существование сердцем.

Каждая работа имеет свой подтекст, потому что автор добавил свое чувство и понимание при рисовании. У каждого разная оценка красоты и уродства картины, у каждого разное чувство прекрасного. Естественно, что во всем нет различия между красотой и безобразием, и все есть мера красоты в человеческом сердце. Поскольку оценка у всех разная, самое главное для произведения искусства – выразить свой собственный оттенок [Рожнова, 2007, 201].

Как мы все знаем, живопись является основной категорией искусства, и ее основное значение относится к использованию красивых линий и разумных цветовых тел для разумного описания объектов, чтобы передать определенную идею. Живопись требует не только рисования некоторых объектов, но, что более важно, содержание картины должно иметь глубокую содержательную мысль, которая может передавать положительную энергию людям. В процессе живописи ее содержание и форма тесно связаны, можно сказать, что содержание живописи – это тема, а форма – техническое воплощение живописца. Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что живопись содержит в себе технику, форму и тему. Эти части взаимосвязаны и ограничивают друг друга. Способность живописца есть всестороннее отражение этих составляющих. И если вы хотите, чтобы созданные картины демонстрировали сильную привлекательность, это должно проверить достижения художника в вышеуказанном содержании. Следовательно, наличие глубокого понимания трех вышеуказанных составляющих живописи определяет уровень живописца. Каждый художник понимает это по-своему и использует по-разному, таким образом создавая разные стили живописи разных художников, и в мире живописи также есть работы разных форм, и все они великолепны. Из истории живописи мы видим, что со знаменитого европейского живописца Леонардо да Винчи началось возникновение разных стилей живописи, то есть наиболее

примитивного реалистического стиля живописи. Художник использует свет для построения формы и использует прямые линии для построения сцены. Исследуя анатомию человеческого тела, художник наполняет работу чувством реализма. Работы этих художников полны гуманизма, а стиль живописи красив, гармоничен, естественен и атмосферен, что является истинным изображением реальной жизни. С помощью искусных приемов художники создавали новый тип стиля живописи, то есть стиль «классицизм» в каждой работе. Этот стиль живописи нельзя отождествлять с импрессионизмом, он не использует свет и цвет, а отражает солнечный свет и цвет через описание. Наоборот, импрессионисты часто доносят до нас функцию света и цвета. Используя цвет, художники-импрессионисты продемонстрировали новый способ выражения эмоций. Даже если бы не использовались линии, художники использовали бы свет и цвет, чтобы рисовать потрясающие работы одну за другой. Даже если линии используются для определения рамки, например, линии на внешнем крае фигуры, трехмерный эффект картины будет более очевидным, поэтому линии по-прежнему являются средством выражения формы [Сурганова, www].

Далее рассмотрим характеристику современных форм живописи.

Форма живописи, она существует с первых произведений. Любое произведение имеет свое чувство формы, и каждое произведение само есть форма содержания произведения, которое является причиной. Человеческая живопись всегда служила религиозным правителям, и живописи эта задача предписывается. В то время у художников не было инициативы заниматься формами. Форма картины в то время находилась еще в состоянии свободы. Законное и сознательное применение человеческим обществом онтологической ценности живописной формы началось в современном жанровом движении в 19-м и начале 20-го веков. Их работы пренебрежительно называют «формализмом», но именно в них раскрывается ценность самой формы, а работы художников этого периода можно рассматривать как выражение их эмоций по поводу прекрасного.

Современные картины демонстрируют разнообразие, в основном отражающееся в творческих идеях и формах:

В современных формах живописи мы можем видеть различные формы живописи, такие как акварель, эскиз, фреска и комиксы и т.д. В эту эпоху существовали различные формы живописи. Когда живописец пишет, он всегда имеет ярко выраженные личностные характеристики. Каждое произведение воплощает неповторимую живописную форму автора и в то же время доносит до общества внутреннее мышление и идеалы автора.

Сочетая современную живопись с наукой и технологиями, язык живописи богат и красочен.

С развитием общества в картинах все больше используются изобразительные функции науки и техники. Художники используют образы для воспроизведения общества, но большинство из них представляют собой фигуративные картины. Современное общество свободно и открыто, как и произведения художников. Цветут сотни цветов, и художники могут создавать всевозможные естественные и неестественные объекты. Когда художники объединяют свои собственные произведения искусства и изображения, это делает их собственные работы уникальными и инновационными.

Современная живопись сочетается с изображениями и становится все более инновационной в технике живописи.

Теперь мы часто можем видеть картины и картины разных стилей, собранные вместе для создания. Это форма, в которой художники используют функции обработки изображений для представления произведений разных стилей. Даже классические картины маслом сочетаются с изображениями для воссоздания. С начала нового века не только наука и техника добились

быстрого прогресса, но и формы искусства, а живопись вступила в эпоху невиданного расцвета. Времена идут вперед и меняются. Это время дает художникам платформу для полного самовыражения и самовыражения. Художники должны воспользоваться возможностью объединиться с наукой и технологиями и исследовать новые формы, когда время дает им такую врожденную возможность. правила, совершайте прорывы, пробуйте разные возможности и создавайте произведения, принадлежащие этой эпохе [Келлен, 1921, 99].

Рассмотрим связь между формой и содержанием картин.

Язык живописи конкретно относится к общей структуре работы, которая должна быть нарисована с использованием точек, линий, поверхностей, форм и позиционирования для построения общего макета. Используйте эти основные положения для построения картины, чтобы передать определенный идеологический оттенок и духовный оттенок. Язык живописи в основном состоит из двух частей: одна – внутренняя структура, а другая – внешний язык. Эти два фактора дополняют друг друга и тесно связаны. Потому что форма – это способ передачи мысли, как говорится: «Уста – дверь сердца, а сердце – господин богов», что снаружи выражается, то и внутри. В специфическом живописном процессе через тесное сочетание структуры и языка, под руководством и инструкцией структуры художнику необходимо проектировать образы посредством построения, описания и лиризма, чтобы передать мысль автора. Романтическая манера живописи Тернера, новаторские приемы и энергичный замысел, смелая композиция и крупные наклонные цветовые блоки наполняют произведение жизненной силой, Уайз использует природные декорации для передачи идей и выражения собственных желаний в своих работах. Соединение объективного существования и субъективного сознания через живопись приемы, превращающие фрагменты жизни в картины с глубоким смыслом.

Форма означает, что в процессе живописи художник обрабатывает объекты красивой формы по методу формальной красоты, а затем облачает их в выразительную форму художественных произведений. Форма – это способ для художников использовать цвет, линию и другие художественные приемы для представления на экране. Грамотное использование формы очень способствует богатству рамы картины, а также может сделать картину приятной и красивой. Когда зрители оценивают работу, они также могут получить больше удовольствия и быстрее понять ее коннотацию, что показывает, что статус живописной формы в работе очень высок.

Основные элементы формы, такие как точки, линии и поверхности:

Формальные элементы живописи включают точки, линии, поверхности, положения, формы, материалы и другие формальные элементы. Среди многих элементов рисования точки имеют размер, форму и цвет, а также определенные изображения. Среди них правильные точки дадут людям ощущение точности и правильности, а точки приблизительно неправильной формы дадут людям ощущение живости и живости, а точки, близкие к вертикальным линиям, дадут людям ощущение безопасности и спокойствия. Существуют различные формы линий, такие как прямые линии, асимптоты, параллельные линии и т. д. Линии имеют сильное эмоциональное выражение и привлекательность. Горизонтальные линии дают людям ощущение спокойствия, а вертикальные линии могут заставить людей чувствовать себя возвышающимися, мрачными. В искусстве живописи точки, линии и поверхности существуют относительно. Поверхность – это фигура больше точки и шире линии. Она состоит из точек и линий. Любое количество точек и линий может образовывать постоянно меняющуюся картину. поверхность. Точки, линии и плоскости – это три основные формы в живописи, и эти три формы имеют разные визуальные эффекты и художественное выражение [Самоненко, 2010, 15].

Цветовые элементы:

Источники света, цветные объекты, глаза и мозг составляют цветовое восприятие людей, а

цвет приносит людям бесконечную красоту и наслаждение. В искусстве живописи мы должны гибко использовать такие элементы, как яркость и чистота цвета, чтобы сделать картину более ритмичной. В процессе рисования можно регулярно повторять один или два элемента, таких как точки, линии, плоскости и цвета, чтобы придать картине чувство ритма.

Пространственные и материальные элементы:

Рамка любой картины имеет как положительную, так и отрицательную пространственную композицию. Позитивное пространство может формировать ощущение закрытости и закрытости, а также ощущение визуального центра; негативное пространство относится к внешнему пространству вне объекта. Природа самого материала оказывает непосредственное влияние на эстетическую ценность и художественные характеристики живописи. Разные материалы могут заставить картины показывать разные художественные стили. В то же время разные материалы представляют разные эстетические вкусы. Художники могут гибко использовать разные материалы в разных работах в соответствии со своими творческими пожеланиями, таким образом создавая различные художественные стили живописи.

Обсуждение

Создание живописи – это практическая художественная деятельность, которая рисует произведения искусства за счет гибкого использования линий, цветов, форм и других составляющих элементов. При создании формальный язык картины может выражать ее духовную окраску. Тема живописи тесно связана с духом, переданным произведением. Композиция, содержание и форма являются языковым выражением живописных произведений искусства, и между ними существует тесная связь. В процессе росписи художник больше внимания уделяет композиции и форме картины, и каждый штрих работы является результатом тщательного обдумывания художника. Композиция и форма являются мостами содержания и духовной связи художественных произведений, важными носителями визуальной связи художественных произведений, но в конечном счете композиция и форма служат теме живописи. Композиция и форма являются важными носителями эмоциональной выразительности картин и художественных произведений. Форма вмещает содержание. При рисовании художественных произведений ни один момент нельзя игнорировать или подчеркивать отдельно.

Изучение духа традиционной китайской и западной живописи, интеграция инноваций: в длинной реке истории искусства китайский и западный языки живописи демонстрируют разные характеристики с точки зрения композиции и формы из-за различий в их соответствующих регионах, культурах, религиях, мыслях и эмоциональных выражениях. Чтобы правильно понять различия в китайском и Западной форма искусства живописи – это современный единственный способ создавать картины. Разница в композиции между ними заключается в том, что китайская живопись ориентируется на единство субъективных и объективных художественных образов, тогда как западная живопись уделяет больше внимания проработке объективных образов. При составлении картины в китайской живописи внимание уделяется тому, чтобы увидеть малое из большого, в то время как традиционная западная живопись уделяет больше внимания трехмерной композиции и стремится к стабильности и балансу картины. Во-вторых, с точки зрения выразительной формы живописи линия является важным носителем выразительности в китайской живописи, в то время как западная живопись делает упор на формирование света, тени и объема. В-третьих, для выражения эмоций китайская живопись фокусируется на выражении субъективного вкуса автора и уделяет внимание очарованию в живописи, в то время

как западная живопись стремится описать форму формой. Сегодняшние китайские художники-живописцы должны иметь глубокое понимание художественных особенностей западной живописи, интегрировать приемы живописи, передаваемые из поколения в поколение в Китае, и сочетать особенности времени в процессе рисования, чтобы создать новый стиль живописи с китайскими особенностями.

Заключение

Применение новых материалов и новых медиа в создании современного живописного искусства также расширило возможности выражения языка живописи художника. Отличительные характеристики самой среды и умелое ее применение художником в творческом процессе могут привести к другим эффектам, чем обычные люди. В создании современных картин есть немало успешных примеров использования художниками специальных средств в процессе создания.

Библиография

1. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. М., 2002. 344 с.
2. Гофман А. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. СПб.: Питер, 2004. 208 с.
3. Демшина А. Визуальные искусства в ситуации глобализации культуры – институциональный аспект: дис. ... д-ра культурологии. СПб., 2011. 270 с.
4. Демшина А. Проблема взаимодействия искусств в эпоху постмодернизма: российская художественная практика: дис. ... канд. культурологии. СПб., 2003. 165 с.
5. Ильин И. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм. М.: Интрада, 1996. 340 с.
6. Келлен Л. Стиль в изобразительном искусстве. 1921. 552 с.
7. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. СПб., 1998. 285 с.
8. Пармон Ф. Композиция костюма. М.: Легпромбытиздат, 1997. 318 с.
9. Ригль А. Вопросы стиля. Основы истории орнаментики. 1893. 234 с.
10. Рожнова О. Генезис журнальной формы. Стилеобразующая роль структуры издания: дис. ... канд. искусствоведения. М., 2007. 300 с.
11. Самоненко О. Ассоциативно-образный метод проектирования костюма: дис. ... канд. искусствоведения. СПб., 2010. 140 с.
12. Солонин Ю.Н. (ред.) Культурология. М.: Высшее образование, 2005. 566 с.
13. Сурганова Е. Что еще бумага стерпит. Как современные технологии реанимируют бумажную прессу. URL: <http://lenta.ru/articles/2013/05/13/technology/>
14. Blackman C. 100 Years of Fashion Illustration. London: Laurence King Publishing, 2007. 384 p.

The system of formal language in modern painting

Zhang Bu

Postgraduate,
Moscow State Stroganov Academy of Design and Applied Arts,
125080, 9, Volokolamskoe h., Moscow, Russian Federation;
e-mail: 172055464@qq.com

Abstract

The article discusses issues related to the system of formal language in modern painting. The purpose of the study is to study the system of formal language in modern painting, to identify the main features and traits. Basic research methods: method of analysis, comparison, logical reasoning

and many others. The forms and meanings of pictures in painting have been studied. The work must have a form, and the painting must have a form. Each painting conveys its thoughts through the expression of form. Painting is a form of expression, just like writing an article. It's just a form of self-expression. When an author wants to express his point of view, he can draw, write articles, or even make films as long as he can express his thoughts. Any shape is acceptable. These are connotations that must first be expressed and then expressed in various forms. The article examines the characteristics of modern forms of painting, the connection between the form and content of paintings. The language of form and elements of painting form are defined. In modern society, with the development and progress of science and technology, artistic creativity should keep up with the pace of science and technology, integrate new media and technological means into one's own creative inspiration, try to integrate the styles of Chinese painting and Western painting, and create a painting style with Chinese specifics. For example, computer software technology can be used to comprehensively process images to form a unique sense of artistic image.

For citation

Zhang Bu (2024) Sistema formal'nogo yazyka v sovremennoi zhivopisi [The system of formal language in modern painting]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (2A), pp. 185-192. DOI: 10.34670/AR.2024.10.11.042

Keywords

System, formal language, modern painting, paintings, beauty, forms.

References

1. Blackman C. (2007) *100 Years of Fashion Illustration*. London: Laurence King Publishing.
2. Demshina A. (2003) *Problema vzaimodeistviya iskusstv v epokhu postmodernizma: rossiiskaya khudozhestvennaya praktika. Doct. Dis.* [The problem of interaction of arts in the era of postmodernism: Russian artistic practice. Doct. Dis.]. St. Petersburg.
3. Demshina A. (2011) *Vizual'nye iskusstva v situatsii globalizatsii kul'tury – institutsional'nyi aspekt. Doct. Dis.* [Visual arts in the situation of globalization of culture – institutional aspect. Doct. Dis.]. St. Petersburg.
4. Gofman A. (2004) *Moda i lyudi. Novaya teoriya mody i modnogo povedeniya* [Fashion and people. New theory of fashion and fashionable behavior]. St. Petersburg: Piter Publ.
5. Il'in I. (1996) *Poststrukturalizm, dekonstruktivizm, postmodernizm* [Poststructuralism, deconstructivism, postmodernism]. Moscow: Intrada Publ.
6. Kellen L. (1921) *Stil' v izobrazitel'nom iskusstve* [Style in fine arts].
7. Lotman Yu.M. (1998) *Struktura khudozhestvennogo teksta* [The structure of a literary text]. St. Petersburg.
8. Parmon F. (1997) *Kompozitsiya kostyuma* [Costume composition]. Moscow: Legprombytizdat Publ.
9. Riegl A. (1893) *Voprosy stilya. Osnovy istorii ornamentiki* [Problems of Style: Foundations for a History of Ornament].
10. Rozhnova O. (2007) *Genezis zhurnal'noi formy. Stileobrazuyushchaya rol' struktury izdaniya. Doct. Dis.* [Genesis of the magazine form. The style-forming role of the publication structure. Doct. Dis.]. Moscow.
11. Samonenko O. (2010) *Assotsiativno-obraznyi metod proektirovaniya kostyuma. Doct. Dis.* [Associative-figurative method of costume design. Doct. Dis.]. St. Petersburg.
12. Solonin Yu.N. (ed.) (2005) *Kul'turologiya* [Culturology]. Moscow: Vysshee obrazovanie Publ.
13. Surganova E. *Chto eshche bumaga sterpit. Kak sovremennye tekhnologii reanimiruyut bumazhnuyu pressu* [What else can paper endure? How modern technologies are reviving the paper press]. Available at: <http://lenta.ru/articles/2013/05/13/technology/> [Accessed 02/02/2024]
14. Wölfflin H. (2002) *Osnovnye ponyatiya istorii iskusstv* [Principles of Art History]. Moscow.