

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ «МЕТАФОРА» В ИСКУССТВЕ И ГРАФИКЕ

Заболотская Евгения Александровна

Доцент, кандидат технических наук, Институт
Искусств, РГУ им.А.Н.Косыгина (ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН.
ИСКУССТВО), г. Москва,
evgeniya.art@mail.ru

STYLISTIC DEVICE "METAPHOR" IN ART AND GRAPHICS

E. Zabolotskaya

Summary: This article is devoted to the study of the stylistic trope "metaphor" in art and graphics, as one of the means of figurative representation of reality in artistic terms. Metaphor is defined as a hidden comparison carried out by applying the name of one object to the second and thus revealing some important feature of the second. Metaphor serves not only as a name, it accompanies human thinking and makes the author's creative thought accessible to other people.

Art is thinking in images, and in order to create the most vivid, expressive image, it is necessary to be able to use various stylistic devices. Modern artists actively use metaphor in their works; the metaphor in hieroglyphic writing (Asian and ancient Egyptian) is also interesting.

Keywords: literature, art, graphic arts, stylistic devices, metaphor, visual information, artistic language, graphic language, expressiveness of the image.

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию стилистического тропа «метафора» в искусстве и графике, как одному из средств образного отображения действительности в художественном плане. Метафора определяется, как скрытое сравнение, осуществляемое путем применения названия одного предмета ко второму и выявляющее, таким образом, какую-либо важную черту второго. Метафора служит не только наименованием, она сопровождает человеческое мышление и, делает творческую мысль автора доступной для других людей.

Искусство – это мышление в образах, а для того, чтобы создать наиболее яркий, выразительный образ, необходимо уметь пользоваться различными стилистическими приемами. Современные художники активно применяют метафоричность в своих работах; так же интересна метафора и в иероглифической письменности (азиатской и древнеегипетской).

Ключевые слова: литература, искусство, графика, стилистические приемы, метафора, визуальная информация, художественный язык, графический язык, выразительность образа.

Метафорой называется троп, представляющий собой употребление слов и выражений в переносном смысле на основе аналогии, сходства, сравнения для передачи характеристик данного предмета другому предмету [1]. Так как метафора многофункциональна, своё применение она находит не только в литературных, но и в художественно-графических образах. Из-за тесной связи образного мышления с метафорическим, творчество многих художников наполнено переносным значением, которое необходимо увидеть и понять [2].

Но многие художественные произведения больше связаны с живописью, с отражением реальности через объем. Рассмотреть метафоричность графики можно издали, например, со стороны иероглифической письменности. Азиатские иероглифы - это, по сути своей, изначально стилизованные предметы, прошедшие огромный исторический путь до современности, претерпевшие в процессе огромные изменения в стиле написания, сохранив при этом смысловое значение

Изучая каллиграфию, можно отметить, что чувства и эмоции передаются графически начертанием линий с изменением их структуры и пластики.

В качестве примеров можно рассматривать китай-

ский иероглиф "печаль", состоящий из двух частей – "осень" и "сердце" и ономотопею (звукоподражание) в азиатской графике (рис.1, рис.2). Для передачи звука в индоевропейских языках необходимо написать звукоподражательное слово полностью, что добавляет сложности в изображении его графически. Азиатским языкам с иероглифами проще использовать средства графики, поскольку звук-символ уже представляет собой картинку, которую достаточно лишь правильно передать в изображении: тяжелый звук добавляет толщины линии иероглифа, а легкий и мимолетный превращает линию в визуальную невесомую нить.

Основа художественной графики – передача характера или состояния предмета с помощью линий и пятен, и с данной задачей, как было доказано, идеально справляются иероглифы. Вопрос лишь в том, как использовать анализ знаков письменности для последующего их выражения в метафоричности образа? В случае с каллиграфией можно использовать способ миниатюры. Иероглиф – это графический эскиз, где одна часть кричит, выбивается, акцентирует и направляет на себя все внимание, а остальные части лишь подчиняются (рис.3). Однако, для более глубокой проработки необходимо понимать, о чем кричит акцентированная часть. Поэтому, сначала метафора строится визуальным языком. Например, в плакате к фильму А. Тарковского "Жертвоприни-



Рис. 1. Китайский иероглиф «печаль»



Рис. 2. Ономопатия в азиатской графике

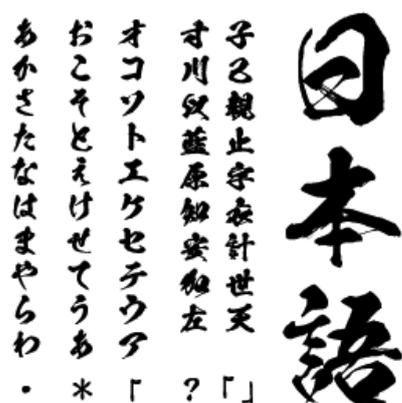


Рис. 3. Пластика линии в иероглифике

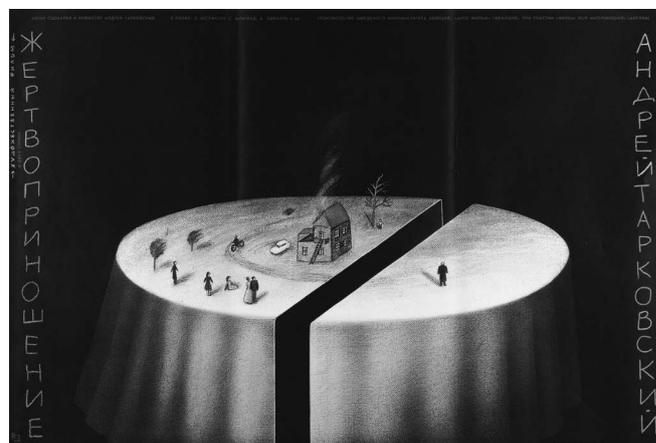


Рис. 4. Плакат к фильму Тарковского «Жертвоприношение»



Рис. 5. Плакат «Стоп ядерному самоубийству»

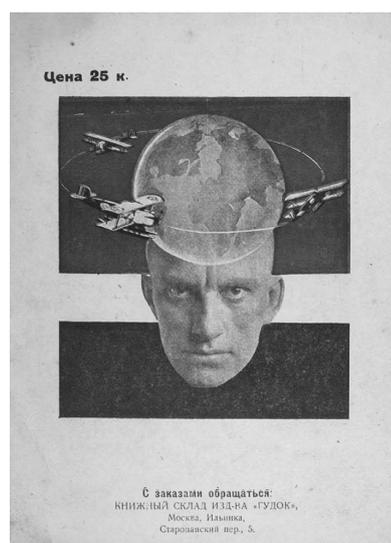


Рис. 6. Обложка-фотомонтаж к книге «Разговор с фининспектором о поэзии»

шение" изобразительной метафорой данного произведения является отсеченное пространство, где находится один человек, а по другую сторону – люди и общество (рис.4). Таким приемом художник И. Майстровский передает вполне понятную каждому человеку метафору одиночества.

В графическом дизайне метафоричность осуществляется по двум основным направлениям. Первое – «резкая метафора» [3]. Примером первого направления может служить плакат английского художника F. Henr Kaу Henrion "Стоп ядерному самоубийству" (рис.5). Изображение взрыва наложено на изображение черепа, что уже является сильной метафорой, демонстрацией древнейшего символа смерти на плакате. Последствия, не изображенные на плакате, ярко отображаются в нашем воображении, и смысл плаката выходит далеко за его пределы. Но резкая метафора может объединять и далеко стоящие друг от друга понятия.

Другое направление – «нерезкая метафора», основанная на оттенках образа, интонациях, подтекстах и т.д. В данном случае дизайнером преподносятся несвойственные природе объекта мотивы, выглядящие, как графическая аранжировка, а не как реалистичный признак. К такой метафоре можно отнести обложку-фото-монтаж авторства А. Родченко к книге В. Маяковского "Разговор с фининспектором о поэзии" (рис.6). В одном изображении соединяются портрет автора, земной шар и аэропланы, летающие по определенной орбите. Все это ассоциативно заставляет зрителя догадаться, какому образу мышления придерживается поэт. Он, преодолев земное притяжение, вырывается своей мыслительной деятельностью к космосу. Данная метафора не является очевидной и очень тонко отсылает к творчеству В. Маяковского.

Работа с фоном и цветом также входит в процесс организации и подачи метафоры художником. Во-первых, в графическом изображении конкретного персонажа его взаимодействие с фоном может рассказать об его эмоциональном состоянии, принадлежности к какому-либо социальному положению, профессии, образу мышления и т.д. Во-вторых, цветовая гамма также многое расскажет о настроении, характере персонажа [4].

Линии и пятна могут поддерживать общий образ, но не всегда выходят на передний план. Линии в иероглифе на рис.1 передают грустное, меланхоличное состояние, они будто сделаны дрожащей рукой, с разводами и каплями слез. Линии в звукоподражании на рис.2 выполнены широко и массивно, но выполняют не только свое прямое значение – передача звука, а также и переносное – если бы они оказались внизу, то было бы не понятно, откуда идет звук, но именно в таком расположении

он воспринимается направленным вверх. Так же и в графическом образе конкретного персонажа: нужно направить взгляд зрителя к значимому по замыслу художника участку его изображения, чтобы он привлек внимание и вызвал размышление о смысле расположения в этом месте широкой, резкой линии и по каким причинам она переходит в плавную, кривую. Смысловое объединение образа при помощи графической метафоры происходит во взаимодействии его с фоном на заключительной стадии создания художественного произведения.

Так, например, недостаточно создать образ моряка и изобразить на фоне корабль. Нужно ответить себе на вопросы: почему он находится именно на корабле, может ли он находиться в другой среде и какой смысл может получить его изображение при визуальном взаимодействии с тем или иным фоном? В таком случае, варианты метафорического подхода к теме могут появиться сами: окруженный водой и картами моряк, вполне может найти свое место, как под водой, так и на фоне карты. В первом случае метафора довольно резкая и прямая, и, скорее всего, воспримется обычным зрителем как гибель, физическая или психологическая, что уже заставит задуматься. Моряк на фоне карты - метафора нерезкая, скорее, как плакат Родченко, намекающая. Становится понятна его профессия, а от расположения карты зависит и внутреннее наполнение иллюстрации, ведь на карте может не оказаться суши, что является метафорой «замкнутого пространства» [5].

Линейной графикой возможна передача либо полной эмоциональной «закрытости» персонажа - сплошные линии, переходящие в новые, либо - открытости, вплоть до отстраненности от реальности при применении прерывистых линий и организации форм, пропускающих много воздуха через себя, иногда до полной замены фоном определенных участков изображения. Пятновое решение образа, в свою очередь, может создать впечатление «ухода» образа вглубь, в себя, и он будет восприниматься задумчивым, отстраненным, либо возможно определенными графическими средствами его «вытянуть вперед», придавая ему ощущение активности и открытости. Подобные приемы придают изображаемому персонажу смысл метафоричности, раскрывают многослойность его содержания [6].

Рассмотрев применение стилистического приема «метафора» в искусстве и графике, можно сделать вывод, что данный прием позволяет формировать наиболее выразительный, эмоциональный и чувственный образ изображаемого персонажа, что делает возможным решение проблемы стилистического однообразия в искусстве и расширение возможностей художественного графического языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс / Н.Д. Арутюнова // Теория метафоры: сб. – М.: Прогресс, 1990. – 512 с.
2. Имшинецкая И. Сила визуальных образов. — М.: РИП-холдинг, 04.[Электронный ресурс] - Режим доступа к стр.: <http://evartist.narod.ru/text11/62.htm> (Дата обращения: 21.02.2023).
3. Кассирер Э. Сила метафоры / Э. Кассирер // Теория метафоры: сб. – М.: Прогресс, 1990. – 512 с.
4. Сиббет Д. Визуализируй это! Как использовать графику, стикеры и интеллект-карты для командной работы / Д. Сиббет // 2019. - 280 с.
5. Рекламный образ и приемы его создания. [Электронный ресурс] - Режим доступа к параграфу 15: <http://ref.by/refs/48/9806/1.html> (дата обращения: 21.02.2023).
6. Принципы визуализации в рекламе. [Электронный ресурс] - Режим доступа к стр.: <http://www.sostav.ru/articles/2003/06/19/rec190603/> (дата обращения: 24.12.2022).

© Заболотская Евгения Александровна (evgeniya.art@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство)