

**ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (филиал)
ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени В.И. ВЕРНАДСКОГО» в г. Ялте**

И. В. Заргарян

**МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ КОМПОЗИЦИИ
В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ**

Учебно-методическое пособие

Ялта – 2020

УДК 7. 02 (07)
ББК 85.12
З-34

Рекомендовано к печати ученым советом Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Ялте.

Заргарян И. В.

Методика преподавания композиции в декоративно-прикладном искусстве: учебно-методическое пособие / И.В. Заргарян. – Ялта : РИО ГПА КФУ, 2020. – 90 с.

Учебно-методическое пособие разработано для преподавателей и обучающихся высших учебных заведений по направлениям подготовки 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 54.03.01 «Дизайн», 54.05.02 «Живопись». В учебно-методическом пособии рассматриваются методы, приемы и этапы выполнения декоративной композиции, а также способы формирования практических умений и навыков работы над стилизацией предмета и составления орнаментальных композиций. В издание включены учебные работы студентов, выполненные под руководством И.В. Заргарян.

Пособие предназначено для студентов, магистрантов и преподавателей художественных вузов, мастеров и художников народного и декоративно-прикладного искусства, преподающих в высших учебных заведениях.

Рецензенты:

Хворостов Дмитрий Анатольевич – доктор педагогических наук, профессор РАО, заведующий кафедрой дизайна ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева».

Максименко Анна Евгеньевна – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в г. Ялте

Виноградов Виктор Евгеньевич – кандидат искусствоведческих наук, доцент кафедры изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна Гуманитарно-педагогической академии (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ имени В.И. Вернадского» в г. Ялте

© Заргарян И.В., 2020
© ГПА (филиал) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского» в г. Ялте, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ	6
Тема 1.1. Основы декоративной композиции	6
Тема 1.2. Динамика, статика, симметрия, асимметрия, контраст и нюанс, ритм, метр в декоративной композиции.....	15
Тема 1.3. Цвет в декоративной композиции.....	28
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ	30
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ.....	30
РАЗДЕЛ 2. МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИИ.....	32
Тема 2.1. Понятие стилизации. Стилизация в декоративной композиции.....	32
Тема 2.2. Искусство орнамента и его виды.....	51
Тема 2.3. Орнаментальная композиция.....	67
Тема 2.4. Формирование практических умений и навыков работы с декоративными элементами	72
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ	78
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ	78
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ	79
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	82
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	83
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ.....	86

ВВЕДЕНИЕ

В декоративно-прикладном искусстве, тесно вплетенном в обыденную жизнь, для творения предметов быта или декора, применяют всевозможные виды техники декорирования. В произведениях искусства декор или орнамент никогда не существует в чистом виде, его функция заключается в сочетании красивого и полезного, т.е. несет в себе практическое применение.

Исследование орнамента – является одним из основных разделов художественной грамоты. Данный вид искусства нужен всем, кто имеет дело с оформлением или формированием художественного облика предметов и сооружений.

Искусство орнамента является одним из распространенных форм пространственного искусства. Орнамент отображает время, эпоху и культуру человечества. Орнамент – популярнейшее из искусств, доступное всем и понятное без особых толкований, и в этом смысле его восприятие зрителем – самая «чистая», свободная от побочных воздействий форма художественного переживания.

Орнамент, это отображение народности, обращенное к истокам национальности, к выразительности ритма, цвета и формы, прежде всего, к нашей интуиции, подсознательному ощущению. По графическому и живописному характеру орнаментов, можно определить национальность и к какому социальному слою принадлежит костюм, предметы быта. Линии передают характер предмета, а цвет – эмоциональное настроение, все совмещает в себе символическую направленность. Понимание орнамента происходит интуитивно, на уровне сознания, вкусовоеприятие или отвержение) происходит на каком-то ином уровне сознания, чем том, на котором мы понимаем литературу, театр, кино, даже живопись.

Да и понимание лишенной сюжетности музыки в ее эмоциональном движении, в развитии темы требует очень часто от слушателя гораздо более сложной и сознательной духовной работы, чем восприятие самого изощренного орнамента.

Предметом курса «Декоративная композиция» является мир предметный, мир вещей. Вещь – помощник человека. В этом ее первый и главный смысл. Но она может быть еще и произведением искусства. На определенном этапе человеческого развития появились вещи-украшения, функция которых была только одна – нравиться, быть красивыми. А потом появились и украшенные вещи, несущие как бы две функции – утилитарную и эстетическую. В процессе исторического бытия вещей образовалась еще одна их функция, состоящая в том, что вещь есть показатель уровня культуры общества, а вместе с тем в определенной мере и стадии развития общественных отношений.

К области прикладного искусства относятся предметы, в которых эстетические качества как бы уравновешены с качествами утилитарными. Это

образцы посуды, писанок, тканей, которые несут в себе признак художественной и народной культуры.

Цель данного учебно-методического пособия – раскрыть возможности основ декоративной композиции, а также оказать помощь в овладении навыками декоративного изображения различных объектов.

В процессе изучения дисциплины «Декоративная композиция» обучающимися решаются следующие **задачи**:

- формирование необходимых знаний и практических навыков;
- ознакомление будущих учителей изобразительного искусства, художников с теоретическими и живописными основами декоративной композиции;
- объяснение культурно-исторического смысла и ценности произведений;
- углубление представлений о художественном образе, сути и природе народного декоративного искусства;
- выработка умений стилизовать предметы и составлять орнаментальные композиции.

Теоретический материал проиллюстрирован работами художников и обучающихся. Таким образом, происходит знакомство с различными формами стилизации и графическими средствами, применяемыми в декоративной композиции.

Пособие состоит из двух глав, содержащих теоретический материал, практические задания, теоретические вопросы и задания для самостоятельной работы.

Выполнение практических заданий, прилагаемых к каждой главе, дает возможность закрепить изученный материал и повысить профессиональное мастерство.

РАЗДЕЛ 1.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Тема 1.1. Основы декоративной композиции

В современном мире декоративно-прикладное искусство является одним из ярких и востребованных видов изобразительного искусства. Применяются различные виды и средства художественной выразительности.

Постоянно создаются новые специальные формы, методы и приемы, свойственные художественному творчеству.

Декоративно-прикладное искусство включает в себя, многочисленные отрасли творческой деятельности, направленные на создание художественных изделий с утилитарными функциями [3].

Термин «декоративно-прикладное искусство» объединяет в себе – декоративное и прикладное искусство. Оно в отличие от произведений изящного искусства, предназначенных для эстетического наслаждения, служит утилитарным качеством.

Декоративно-прикладное искусство носит прикладной характер.

Художественные творения декоративно-прикладного искусства отображают культурный уровень народа, исторического периода.

Произведения не только являются утилитарными, но и отображают вкусы, художественное восприятие. Развивают чувство цвета, ритма; учат постигать замысел художественного произведения.

Органичная способность к художественному синтезу делает декоративно-прикладное искусство собирательным видом изобразительного искусства [3, с. 16].

Понятие «композиция» объединяется одной идеей и включает в себя составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое. Композиционное изображение предметов соотносится в единое целое и подчиняется законам композиции, цветоведения, линейной и воздушной перспективы или декоративной плоскостной композиции. Средства выразительности в декоративно-прикладном искусстве: тональность, цвет и свет, колорит, линия пятно, фактура, план, ракурс.

Использование и грамотное применение законов композиции поможет сделать декоративное искусство более интересным и профессиональным с точки зрения искусствоведения.

Декоративная композиция включает элементы стилизации, абстракции, которые усиливают эмоционально-чувственное восприятие зрителя, обладает высокой степенью выразительности и декоративности.

Выразительность и эмоциональность с частичным или полным отказом от достоверности изображения, является основной целью декоративной композиции [8, с.12].

Понятие «декоративность» в современном изобразительном искусстве употребляется в нескольких смыслах. Рассмотрим его как художественную специфику плоскостных произведений декоративно-прикладного искусства, указывающую на их определенную и значительную связь с окружающим пространством – интерьером или экстерьером зданий и сооружений. Хотя точнее будет сказать, что декоративно-прикладной является любая художественная композиция (панно, мозаика, витраж, настенная роспись, вышивка, эстамп, гобелен, скульптура малых форм), служащая для придания художественной гармонии, законченности и эстетического обогащения интерьеров и экстерьеров общественных и жилых зданий, предметов бытового обихода и одежды, книжно-журнальной и рекламной продукции, транспортных средств и орудий труда. Декоративная композиция может быть выполнена как традиционными средствами изобразительного искусства (живопись, графика, лепка, мозаика, чеканка, резьба по дереву, камню, кости, вышивка), так и с помощью нетрадиционных материалов и различных объектов, нетрадиционными способами и средствами: композиционно организованной садово-парковой флорой, гирляндами и букетами живых и искусственных цветов, растений, камня, цветного стекла [15, с.30].

Полностью завершенная декоративная композиция представляет собой вполне самостоятельное произведение изобразительного искусства, способное передать зрителю определенные мысли, идеи, чувства, настроения.

Задание 1. Выполнение фактуры

Цель: Знакомство с разнообразными графическими техниками и фактурой предметов.

Материал: бумага А-4, графические материалы, тушь, перо, гелиевая ручка.

Требования: на формате А-4 расчертить прямоугольники и заполнить их разными фактурами.

Рис.1. Фактуры

Задание 2. Выполнить тоновые растяжки (гризайль, линией, фактурой)

Цель: достигать плавных переходов от темного к светлому оттенку

Материал: карандаш, графические материалы, тушь, перо, бумага формат А-4.

Требования: На формате А-4 расчертить прямоугольники и заполнить их разнообразными фактурами с плавной тональной растяжкой.

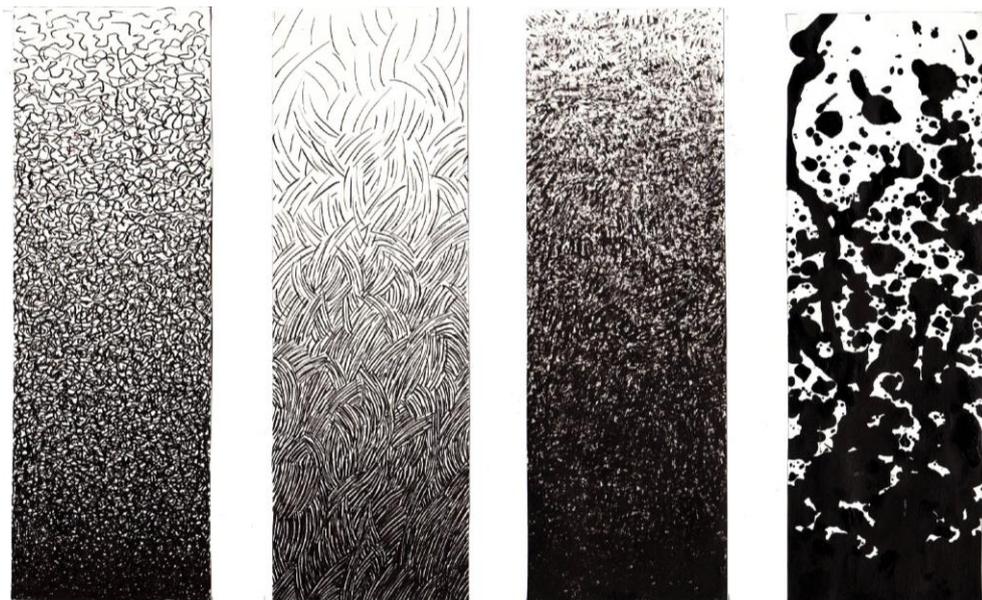

Рис.2. Тоновые растяжки

Задание 3. Змейка

Цель: Подготовка руки к творческим заданиям.

Материал: карандаш, графические материалы, тушь, перо, бумага формат А-4.

Задание состоит из 4 упражнений. Формат и размер листа бумаги выбираются в зависимости от используемых инструментов (перо, фломастер, шариковая ручка), но не более 10х15, 15х20.

Волнистые линии проводятся произвольно с верхней части листа вниз. Целесообразно включить в композицию какую-либо фигурку, напоминающую облачко, ленточку, тропинку, змейку или геометрический эллипс, овал, круг. Обыгрывая их волнистыми линиями, выстраивать композиционный узор, направляя линии сверху вниз, наклоняя вправо или влево, пересекая друг с другом. Свободно и энергично проводятся линии, сочетающие длинные плавные движения с короткими. Также необходимо разнообразить величину и толщину линий, чередуя малые и большие изгибы. В композицию можно дополнительно ввести прямые линии, точки, штрихи.

Важно, чтобы вся плоскость листа была красиво заполнена волнистыми линиями, которые могут проводиться параллельно друг к другу, пересекаться, таким образом, создавая орнаментальные композиции со сложными переплетениями. Вся работа выполняется в течение 10-15 мин.

Рис.3. Использование нажима в линиях

Задание 4. Начертание параллельных линий

Цель: Подготовка руки к творческим заданиям.

Материал: карандаш, графические материалы, тушь, перо, бумага формат А-4.

Требования: упражнения целесообразно выполнять на небольших форматах 10-15 см по большой стороне листа. При этом кисть руки свободно

движется по плоскости листа, движение карандаша или пера осуществляется только пальцами. На больших форматах кисть руки находится над поверхностью листа, что позволяет свободно проводить разнообразные линии во всех направлениях.

По периметру листа необходимо расставить точки на свободном удалении одна от другой таким образом, чтобы расстояние между точками верхней части листа соответствовало расстоянию между точками на его нижней части. Также необходимо поставить точки на правой и левой сторонах листа. Расстановка точек – первый этап работы. При анализе процесса работы включается зрительная деятельность. Когда все точки расставлены, необходимо уточнить их соотношение с точками на противоположной стороне листа и соединить между собой параллельными линиями. Очень важно следить за точкой, чтобы линия проводилась точно в заданном направлении, в котором направляется движение пера по бумаге. Особенно важна скорость движения кисти руки: чем быстрее движение руки, тем точнее и ровнее получится линия. В данном задании целесообразно штрихи наносить в разных направлениях: горизонтально и параллельно друг другу. Это упражнение является своеобразным аутотренингом, психологической подготовкой к выполнению более сложных художественных задач. В композицию можно вводить различные геометрические фигурки, элементы растений, листья.

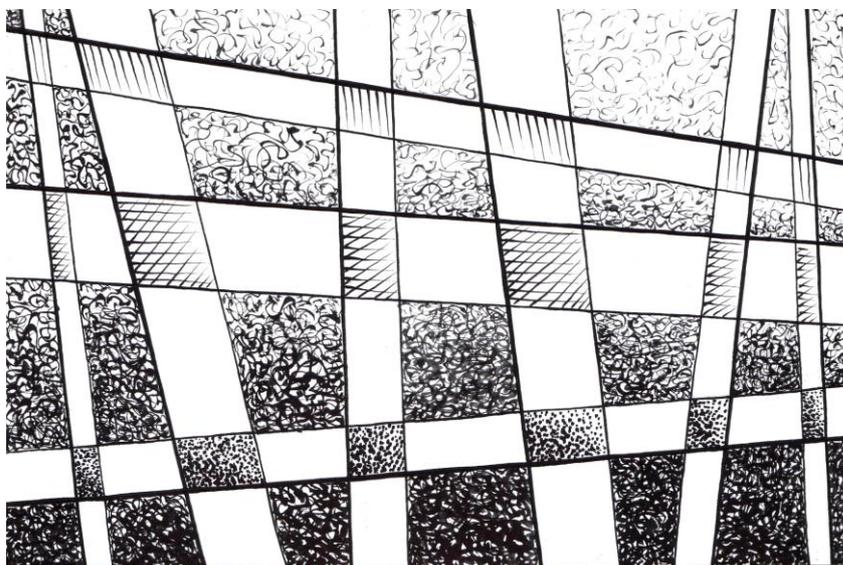

Рис.4. Использование параллельных линий

Задание 5. Луч

Цель: Подготовка руки к творческим заданиям.

Материал: карандаш, графические материалы, тушь, перо, бумага формат А-4.

Требования: по периметру листа бумаги произвольно расставьте точки примерно на расстоянии от 1 до 3 см друг от друга (от расстояния между

точками зависит характер построения композиции). Из каждой точки проведите от двух до четырех линий, соединяя их с точками на противоположных сторонах. Линии могут проводиться цветными карандашами или цветной тушью. В этом случае целесообразно, чтобы точки были различными по цвету. Тогда, например, из зеленой точки можно провести три линии зеленой тушью, соединив их с зелеными точками на противоположной стороне листа. Возможны также варианты, когда из одной точки проводят три линии, проводимые из каждой точки. В этом случае можно получить совершенно новую, непохожую на предыдущие работы. Целесообразно использовать не только различные по цвету, но и по толщине линии.

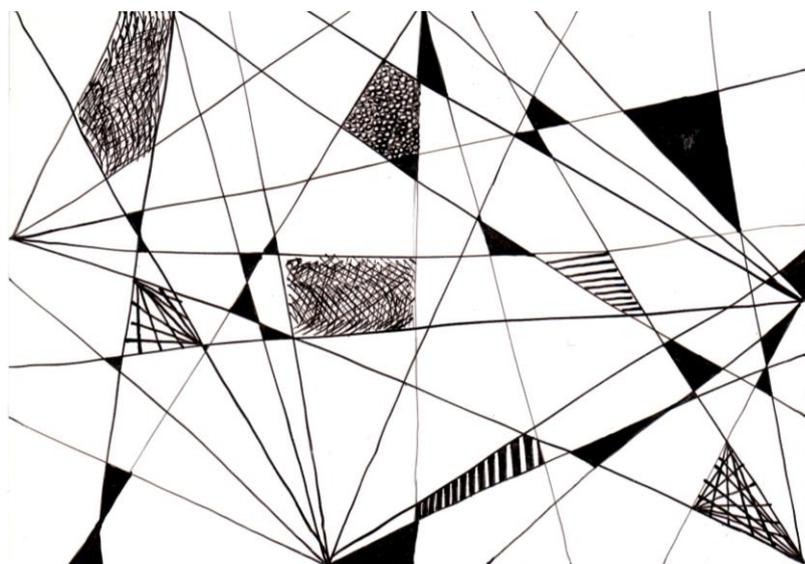

Рис.5. Использование линий из одной точки

Задание 6. Замкнутые линии

Цель: Подготовка руки к творческим заданиям.

Материал: карандаш, графические материалы, тушь, перо, бумага формат А-4.

Требования: сочетание непересекающихся волнистых линий. Поставьте 4-5 точек на свободном поле листа бумаги и из каждой точки начинайте проводить волнистую линию таким образом, чтобы, чередуя большие и малые изгибы, получался определенный рисунок (узор). Необходимо контролировать движения карандаша или ручки, чтобы линии не пересекались. Пустые (пробелы) части листа бумаги нужно заполнить замкнутыми линиями и волнистыми штрихами.

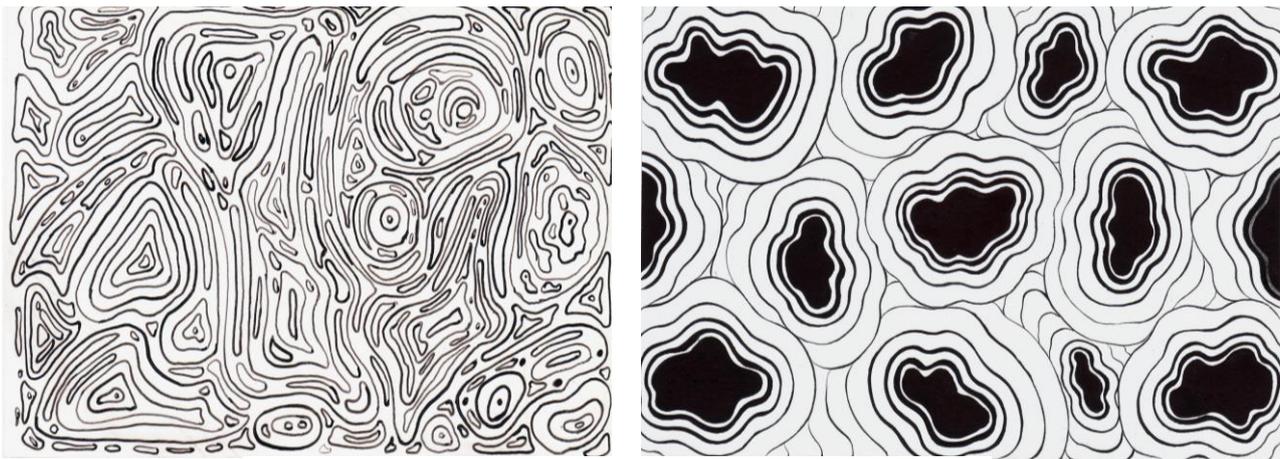

Рис.6. Использование линий и пятна

Задание 7. Зигзаг

Цель: Подготовка руки к творческим заданиям.

Материал: карандаш, графические материалы, тушь, перо, бумага формат А-4.

Требования: хаотическое сочетание пересекающихся волнистых линий. В данном упражнении не ограничивается количество исходных точек. Их может быть много. Направление линий свободное. Важно, чтобы плоскость листа красиво заполнялась. Возможно использование разных по толщине и цвету линий. Выполнять задание можно цветными карандашами, фломастерами. Закончить упражнение необходимо, заполняя замкнутые формы различными по начертанию штрихами.

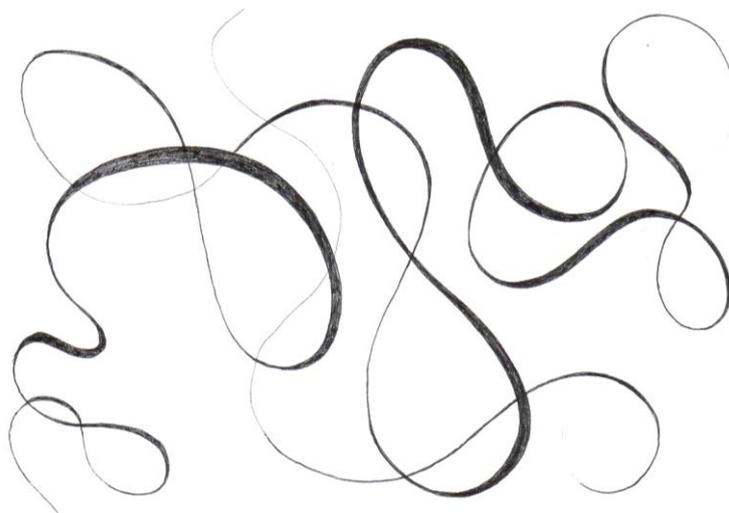

Рис.7. Использование линий и пятна

Задание 8. Графический натюрморт

Цель: Подготовка руки к творческим заданиям.

Материал: карандаш, графические материалы, тушь, перо, бумага формат А-4.

Требования: Зигзаг-линии и их изобразительные возможности. Наметьте несложный рисунок будущей работы. Это может быть композиция из 3-4 геометрических фигур (квадрат, круг, треугольник) или из листьев растений и деревьев. И затем из исходной точки (поставленной свободно), не отрывая карандаша от плоскости листа, заполняйте лист бумаги таким образом, чтобы образовалась композиция из 3-4 непрерывных зигзаг-линий. Можно использовать цветные карандаши и фломастеры. Необходимо проводить линии так, чтобы выстраивались зигзаг-линии с прямоугольной и треугольной петлей. Петли можно разнообразить, увеличивая их размер и комбинируя форму. В конечном рисунке или заранее продуманной композиции может быть городской мотив, фантастическое животное. Если композиция не задумана, то просто заполняйте лист бумаги различными по рисунку зигзаг-линиями, меняя величину и форму петель. Отдельные петли и пробельные места затем необходимо заполнить штрихами или краской. Получится спонтанно созданный узор декоративной композиции.

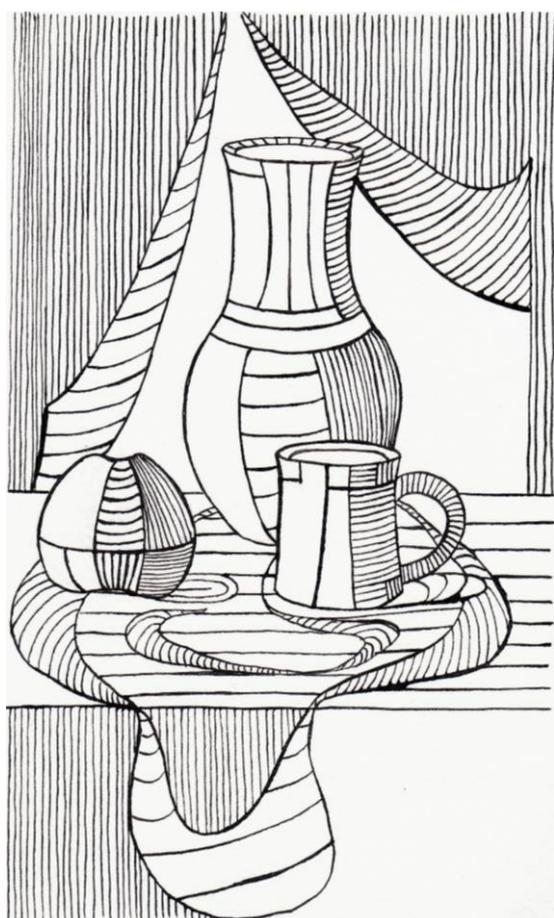

Рис.8. Использование линий и пятен

Задание 9. Выполнить постановку натюрморта: одной линией, пятном, фактурой, декоративно или гризайль.

Цель: умение передавать художественный образ разными средствами выразительности.

Материал: тушь, акварель, бумага формат А-4.

Требования: на формате А-4 выполнить графические натюрморты такими средствами выразительности: линией, заливкой тона-пятно, фактурой, при этом умело передавая плановость.

Рис.9. Использование линий, фактуры и пятна

Задание 10. Предмет и фактуры

Цель: уметь выделять объект и фактуру при использовании тонального решения рисунка.

Материал: тушь, перо, гелиевая ручка, бумага формат А-4.

Требования: изобразить фактурные поля с использованием линий и штрихов в передаче пространства. Найти объект и отобразить его на светлом фоне темный силуэт, на темном фоне – белый силуэт, пространство листа и сам объект разбить геометрическими фигурами.

Четвертую композицию выполнить с повторяющимся объектом, но один из них должен быть затемнен, фон должен выявлять оба объекта.

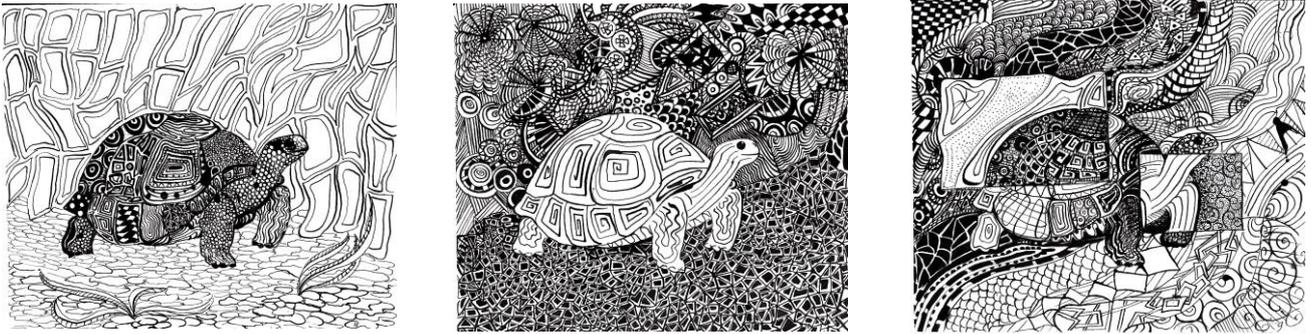

Рис.10. Использование линий и пятна

Задание 11. Влияние величины и места изображаемого объекта на композиционное решение в графике

Цель: проследить композиционное размещение объекта и взаимосвязь с окружающим пространством.

Материал: тушь, перо, гелиевая ручка, бумага формат А-4.

Требования: влияние величины и места изображаемого объекта на композиционное решение в графике.

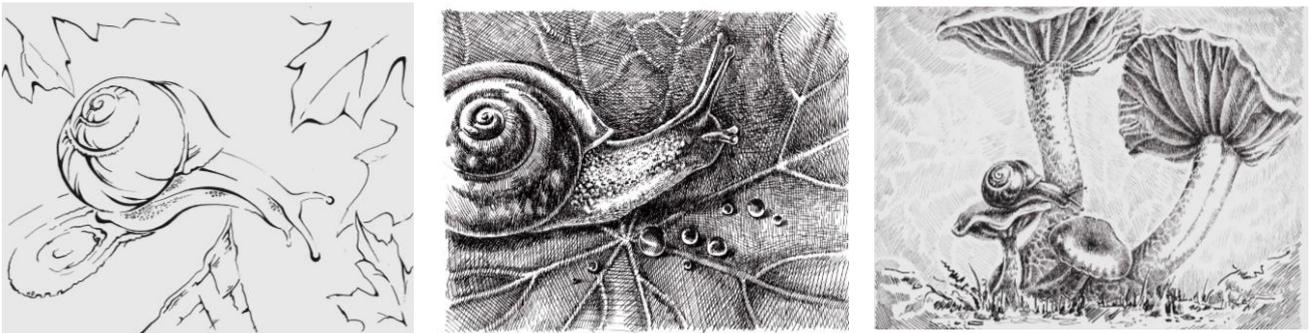

Рис.11. Использование линий и пятна

Тема 1.2. Статика, динамика, симметрия, асимметрия, контраст и нюанс, ритм, метр в декоративной композиции

Статичность в изобразительном искусстве – качество покоя, равновесия зрительных сил. В большинстве случаев соответствует симметричным композициям с метрической структурой, свойственным искусству классицизма. Противоположные качества – динамичность, асимметрия, ритмичность, свойственные стилю барокко.

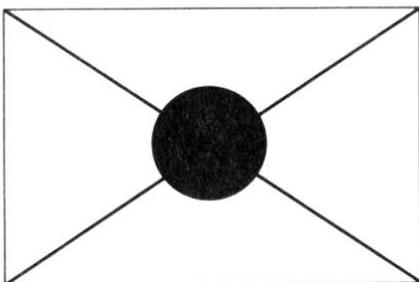
По схемам построения и характеру трактовки композиционные решения бывают двух видов: статичные и динамичные. Статичные композиции передают состояние покоя и уравновешенности.

Для композиций, построенных в ритмичном сочетании, основой служат цвет и линия, соотношение ширины и расстояний между ними [30, с.48].

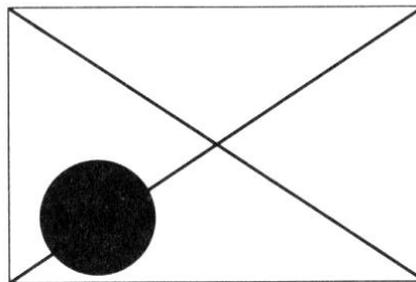
Помимо статичности самой фигуры большое значение играет расположение фигур в композиции: чем ниже к краю листа расположена вся

композиция, тем статичнее она выглядит. Чем симметричнее – тем статичнее. Но любую статичную форму можно превратить в динамичную: квадрат можно расположить в углу, параллелепипед расположить вертикально, наклонить пирамиду и т. д. Кроме того, их можно расположить таким образом, что зрителю будет казаться, что всё это вот-вот упадёт. Композиция, которая стремится к изменению расположения своих элементов, является динамичной.

Композиционный центр

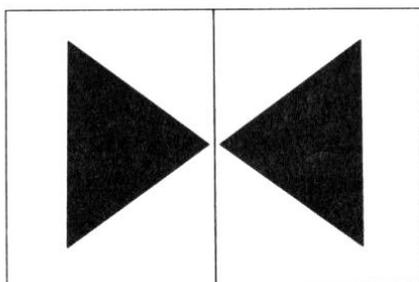

В центре

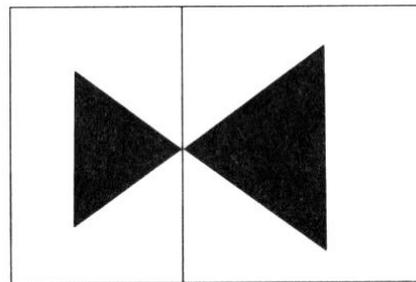

Смещен от центра

Симметрия

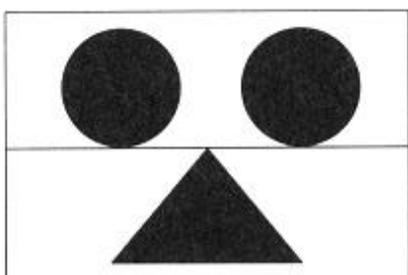

Симметрия

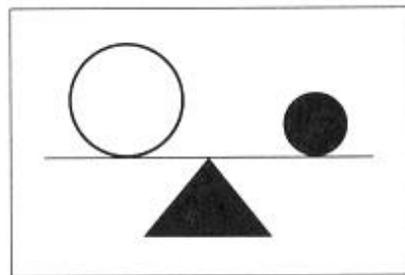

Асимметрия

Равновесие

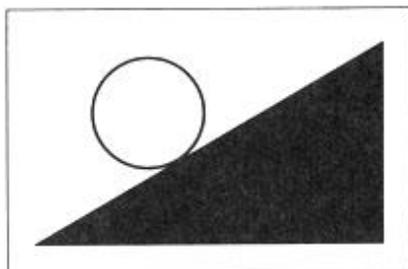

Устойчивое

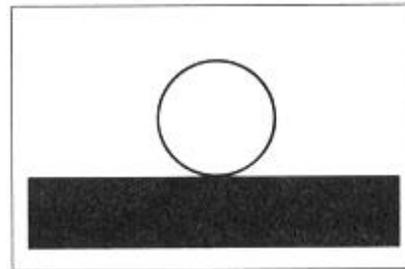

Неустойчивое

Динамика

Движение

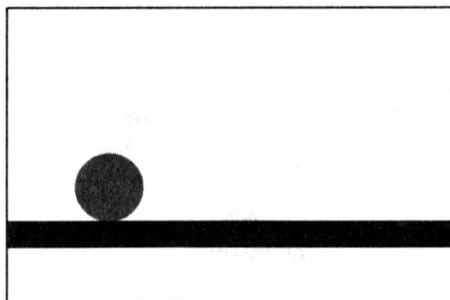

Статика

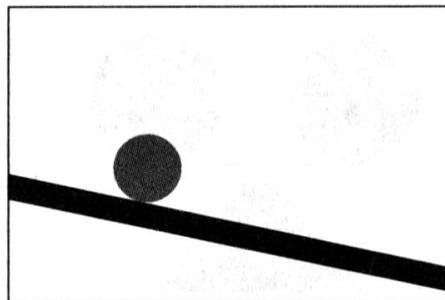
Рис. 12. Использование линий и пятен

Схема

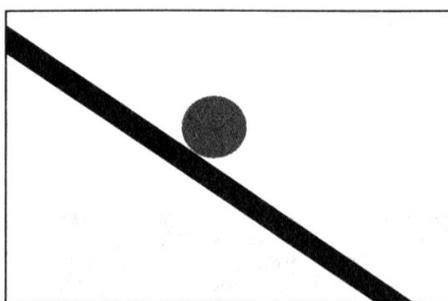
Передача покоя

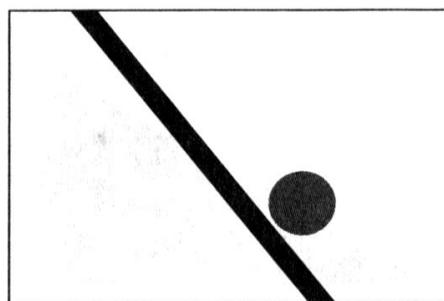
Спокойно лежит

Медленное движение

Быстрое движение

Элемент укатился

Рис. 13. Использование линий и пятна

К динамичным фигурам относятся треугольник и параллелограмм, стоящие на короткой стороне; эллипс, шар, пирамида; параллелепипед, стоящий на своей узкой грани и т. д.

Можно выделить следующие композиционные правила: передачи движения (динамики), покоя (статики), золотого сечения (одной трети).

К приемам композиции можно отнести передачу ритма, симметрии и асимметрии, равновесия частей композиции, а также выделение сюжетно-композиционного центра.

Средства композиции включают формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, динамику и статику, симметрию и асимметрию, открытость и замкнутость, целостность. Таким образом, средства композиции – это все, что необходимо для ее создания, в том числе приемы и правила. Они разнообразны, иначе их можно назвать средствами художественной выразительности композиции.

Эти вопросы будут рассмотрены позже, а сейчас необходимо обратить внимание на передачу движения (динамики) и покоя (статики).

Рис. 14. Статика

Статичные композиции используются, в основном, для передачи покоя и гармонии, а также для выражения красоты предметов, передачи торжественности или спокойной домашней обстановки. Предметы для статичной композиции выбираются близкие по форме, массе и фактуре. Для них характерна мягкость в тональном решении. Цветовое решение строится на нюансах – сближении цветов: сложных, земляных, коричневых. В таких работах задействован центр, симметричные композиции. Для примера выбран небольшой натюрморт. Художественная ценность его не велика, и все приемы и средства композиции в нем немного утрированы для наглядности. Итак, для начала отбираются предметы, которые будут использованы, и рисуется его будущая схема своего будущего натюрморта. В принципе, любой предмет может быть вписан в одну из этих фигур.

Рис. 15. Статика

Этим и объясняется данный выбор. Для натюрморта выбраны три предмета – чашка, блюдце и, как вспомогательный предмет, – конфета. Для более интересной композиции можно использовать предметы, разные по размеру, но очень сближенные по цвету и фактуре (как обязывают свойства статики). Наиболее интересной оказалась данная схема.

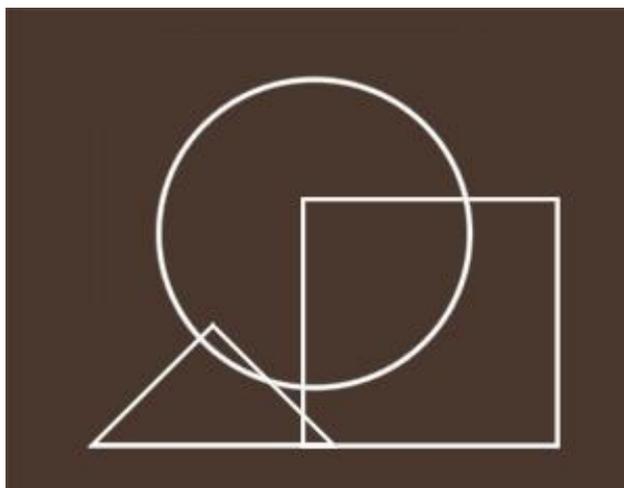

Рис. 16. Статика

Здесь задействован центр, фигуры расположены фронтально и находятся в состоянии покоя.

Теперь, исходя из этой схемы, выстраивается натюрморт, выраженный посредством фотографии.

Рис. 17. Статика

Но полученное в результате проведенной работы произведение искусства не в полной мере отвечает ожидаемым результатам. Нужно добиться большей обобщенности предметов, чтоб они практически смотрелись единым целым, а

цвета были более сближенные. Эти задачи решаются с помощью света. Как, например, использование комбинированного освещения – сочетание направленного и рассеянного света: неяркого заполняющего и направленного света – луча фонарика. После нескольких кадров и экспериментов со светом удастся добиться желаемого результата. Небольшая обработка с помощью программы Photoshop дает возможность получить следующий результат:

Рис. 18. Статика

Получившаяся работа представляет собой статический натюрморт по всем правилам: предметы находятся в состоянии покоя, в центре композиции, перекрывая друг друга. Цвета мягкие, сложные. Все построено на нюансе. Предметы одинаковые по фактуре, практически одинаковые по цвету. Общее световое решение их объединяет и создает атмосферу спокойствия и гармонии.

Динамика. Далее будет рассмотрена динамическая композиция. Динамика – это полная противоположность статике во всем! Использование динамического построения дает возможность более ярко передать настроение, взрыв эмоций, радость, подчеркнуть форму и цвет предметов. Предметы в динамике выстраиваются, в основном, по диагонали, приветствуется ассиметричное расположение. Все построено на контрастах форм и размеров, цвета и силуэтов, тона и фактуры. Цвета открытые, спектральные.

Для наглядности используются те же предметы, только цвет чашки заменен на более контрастный. Композиция выстраивается из тех же трех фигур, но с опорой на свойства динамики. Получается представленная ниже схема:

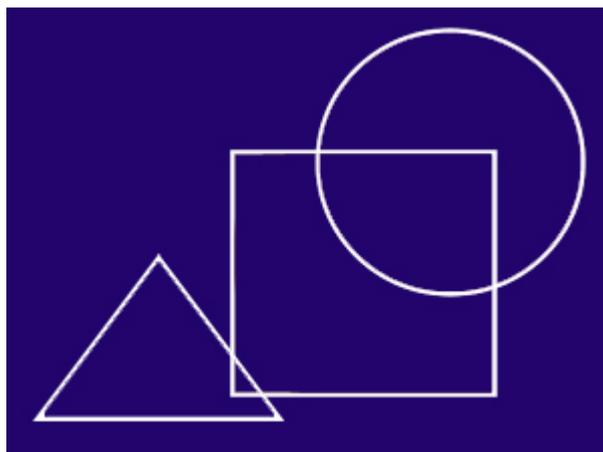

Рис. 19. Динамика

В данном случае работа будет вестись над тоном и цветом, но необходимо помнить, что используется для этого максимально возможный контраст, который будет передавать в данной натюрморте движение.

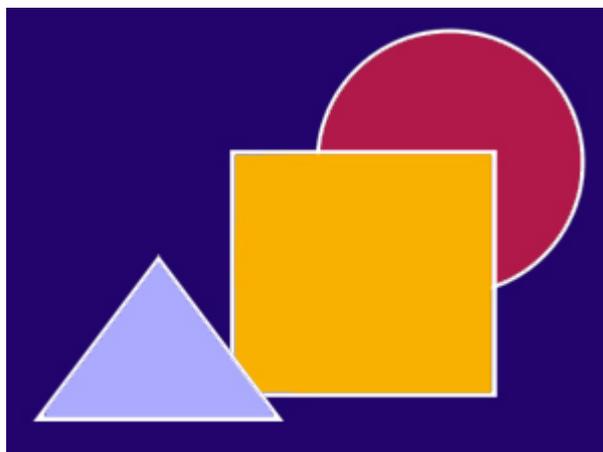

Рис. 20. Динамика

Композиция построена по диагонали, предметы и их расположение относительно друг друга динамичные, можно сказать, контрастные: блюдо стоит, а чашка лежит. Цвета более чем контрастны. То же касается и тона.

Задание 12. Выполнение композиции на передачу статики и динамики.

Цель: развить умение передать статику в композиции.

Материал: бумага формата А-4.

Требование: подготовка к выполнению задания осуществляется под руководством преподавателя. Рассматривается понятие динамики; с помощью примеров анализируется, какими выразительными средствами акцентирована динамика в работах дизайнеров и художников. Также обращается внимание на то, как динамика может быть применена в композиции плаката, при моделировании упаковки.

Обучающимся необходимо составить композицию на основе динамики – состояния движения, хода развития, изменения, действия. Движение может носить различный характер: иметь спокойный ритм, гармоничные или дисгармоничные отношения, столкновения, пересечение форм. Динамичность одних форм может подчеркиваться статичностью других. Диагональная композиция и контрасты придают форме активность, динамику. Геометрические фигуры, объединенные на плоскости в композицию, создают сложное подвижное равновесие, внутреннее напряжение, остроту контрастов. Такие композиции передают пластическую выразительность.

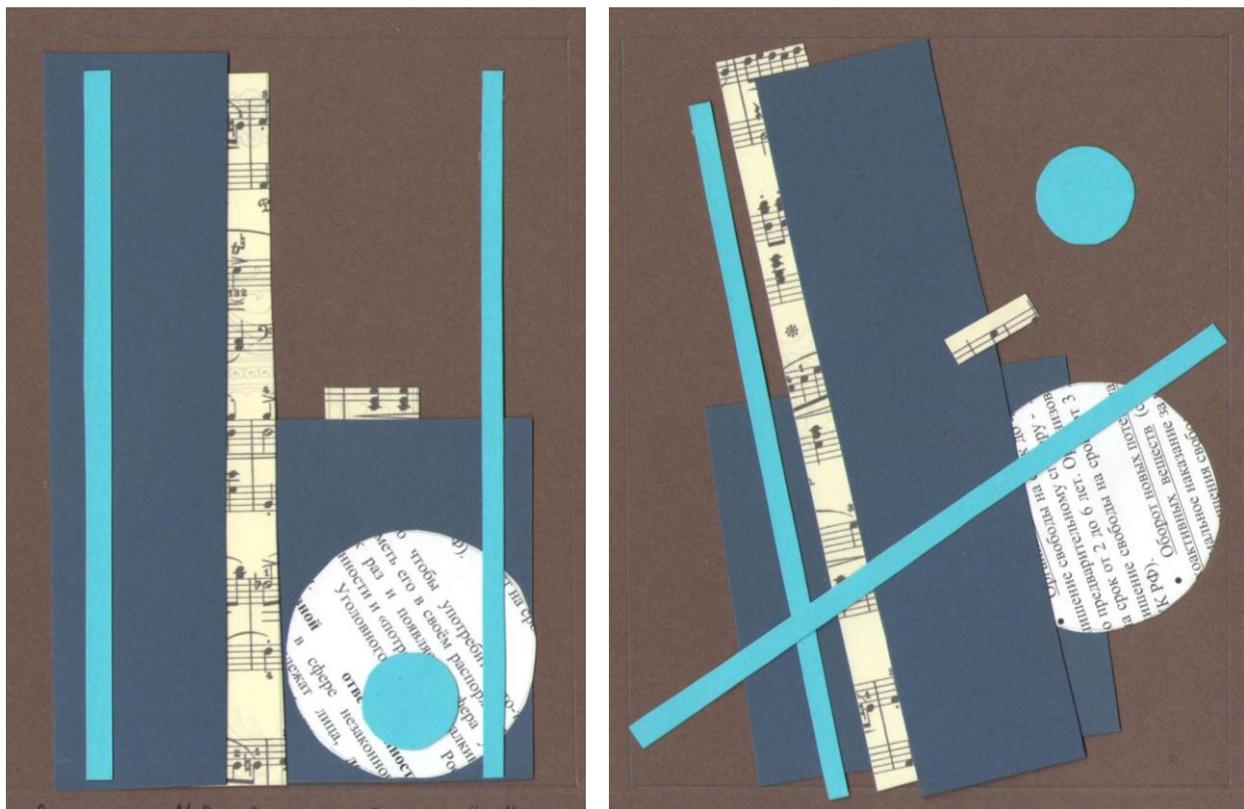

Рис. 21. Статика, динамика

Задание 13. Выполнение композиции на передачу симметрии и асимметрии

Цель: развить умение передать динамику в композиции.

Материал: формат А-4, тушь, карандаш, кисть, перо.

Требование: на формате А-4 выполнить две композиции, одну показать симметричную, другую асимметричную.

Рис. 22. Симметрия, асимметрия

Задание 14. Выполнение композиции контраст и нюанс

Цель: развить умение передать динамику в композиции.

Материал: формат А-4, тушь, карандаш, кисть, перо.

Требование: Выполнить на формате А-4, две композиции

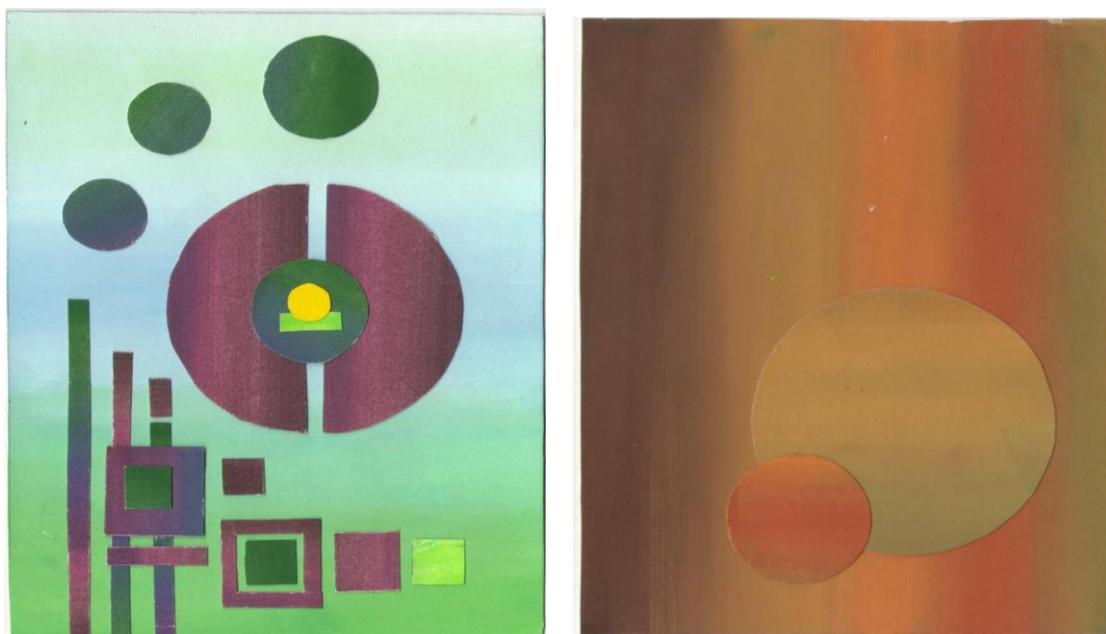

Рис. 23. Симметрия, асимметрия

Значение ритма и метра в декоративной композиции

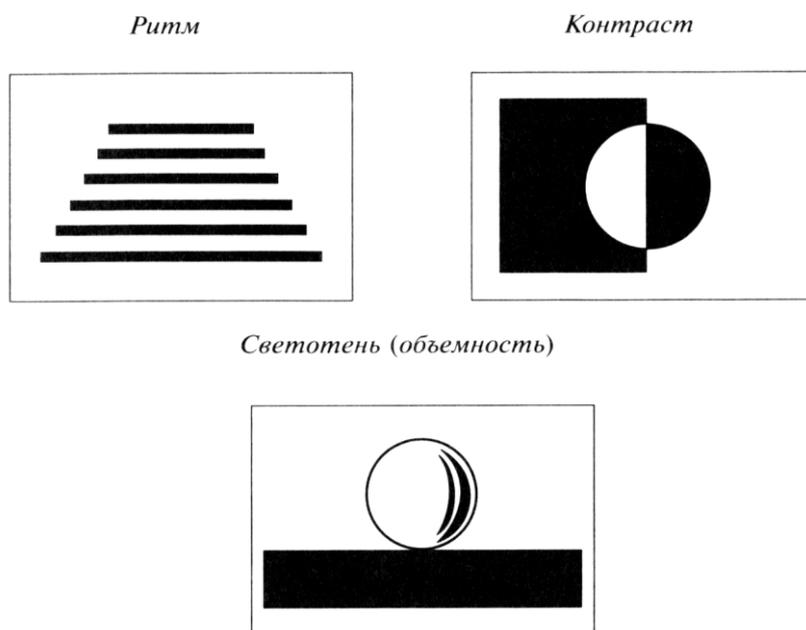

Рис. 24. Симметрия, асимметрия

Самым простым ритмом является метрический ритм – размеры элементов и размеры пробелов одинаковы (отсюда метроном). Для выполнения метрической композиции используется черный прямоугольник, а элементами композиции будут являться линии или точки. Роль линии будут играть бумажные полоски разной ширины, заготовленные с помощью резака. Точки – разного диаметра окружности. Работать с линией очень интересно. Надо помнить о том, что линия может делить пространство, а может его объединять. Можно выполнить метрическую композицию, используя только круги и точки (29–35).

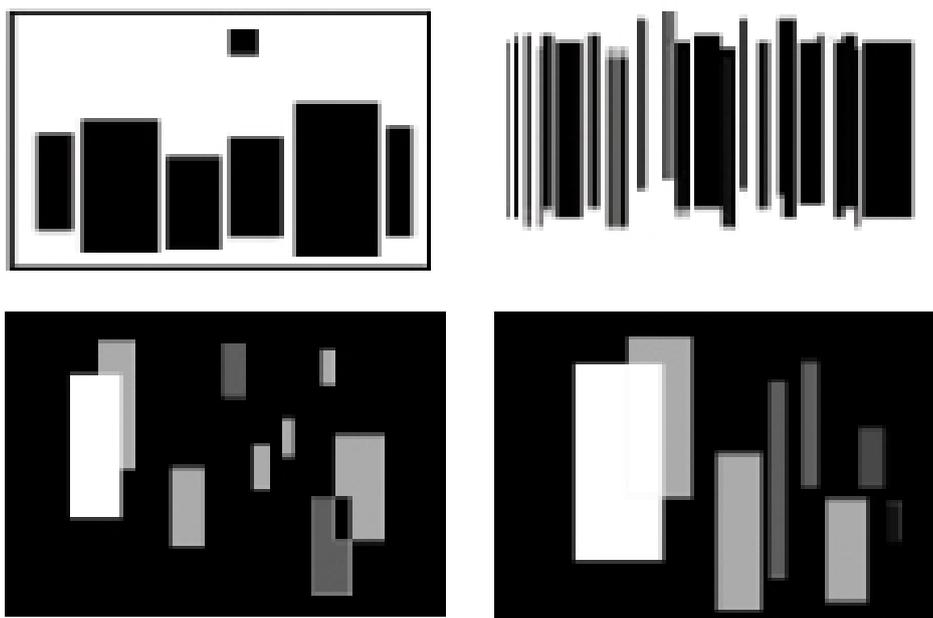

Рис. 25. Симметрия, асимметрия

Задание может быть усложнено выразительной и эмоционально-образной композицией с использованием чередования элементов и пространства, на темы «Шум дождя», «Тишина сумерек», «Суматоха», «Одиночество бегуна на длинные дистанции», «Жаркая музыка карнавала», «Нежное дыхание щенка», «Крик», «Полет». Техника выполнения задания может быть разной (аппликация, коллаж, на компьютере).

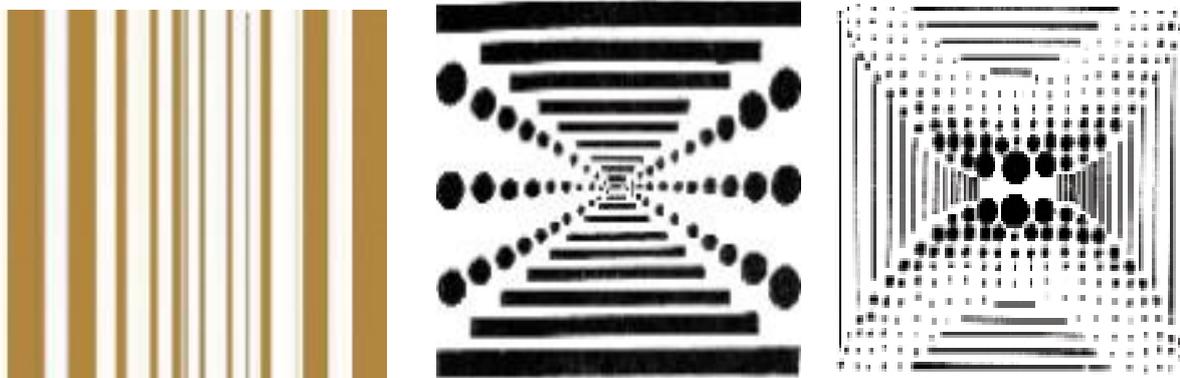

Рис. 26. Симметрия, асимметрия

Среди композиционных закономерностей следует выделить группу средств, объединяемую понятием «ритм». Мы живем в мире изменяющихся ритмов. Приложите руку к груди – послушайте ритм сердца – равномерный и спокойный. Прислушайтесь к ритмам города – звук машин, работающих механизмов, шагов, порывы ветра, капли дождя. Таких примеров можно найти множество. Ритм можно воспринимать не только на слух, но и зрительно. Понаблюдайте за чередованием света и теней во время движения или за движением часовой стрелки. Однако ритм свойственен не только движению, но и статическому предмету. Посмотрите на ряды парт в классе, на чередование оконных проемов и стен в коридорах школы. Ритм, благодаря повторам элементов, создает впечатление условного движения.

Чередование изобразительных элементов и свободных пространств, их частота, сгущенность и разреженность называются ритмом. Он может быть спокойным и беспокойным, направленным в одну сторону или сходящимся к центру, направленным как по горизонтали, так и по вертикали. Чередовать можно элементы, объемы, цветовые пятна, какие-либо детали и др. (36).

Рис. 27. Пабло Пикассо. Декорация

Ритм – гораздо более сложное понятие, чем метр. Представим себе греческий портик (можно посмотреть с детьми на аллею деревьев, линию электропередач и др.). Стоя лицом к портику, мы видим ряд одинаковых колонн, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. И это воспринимается нами как метрический ряд. Но если мы поменяем точку зрения – сместимся в сторону и посмотрим на портик под некоторым углом сбоку, – то одна колонна перекроет другую, размеры колонн будут казаться разными – в результате тот же самый портик будет восприниматься нами уже не как метрический, а как ритмический ряд.

Метр и ритм характеризуют движение. Метр – простейшее повторение одного и того же элемента (кирпичная кладка). Метр и ритм в основе своей имеют симметрию. Но ритм, в отличие от метра, строится на чередовании разных, но повторяющихся элементов. Усложняясь, он порывает с симметрией, (например, сложный ритм живописной картины) сопровождая своевольный рисунок движения, меняя его характер, темп, направление. Ритм может иметь и регулярный характер (например, в орнаменте) [30, с.15]. Но всегда он вносит организующее начало в хаотическое движение, и без него немислима гармония.

Задание 15. Выполнение композиции метр и ритм

Цель: развить умение передать ритм и метр в композиции.

Материал: формат А-4, тушь, карандаш, кисть, перо.

Требование: во фризе с помощью геометрических фигур передать ритм и метр в композиции.

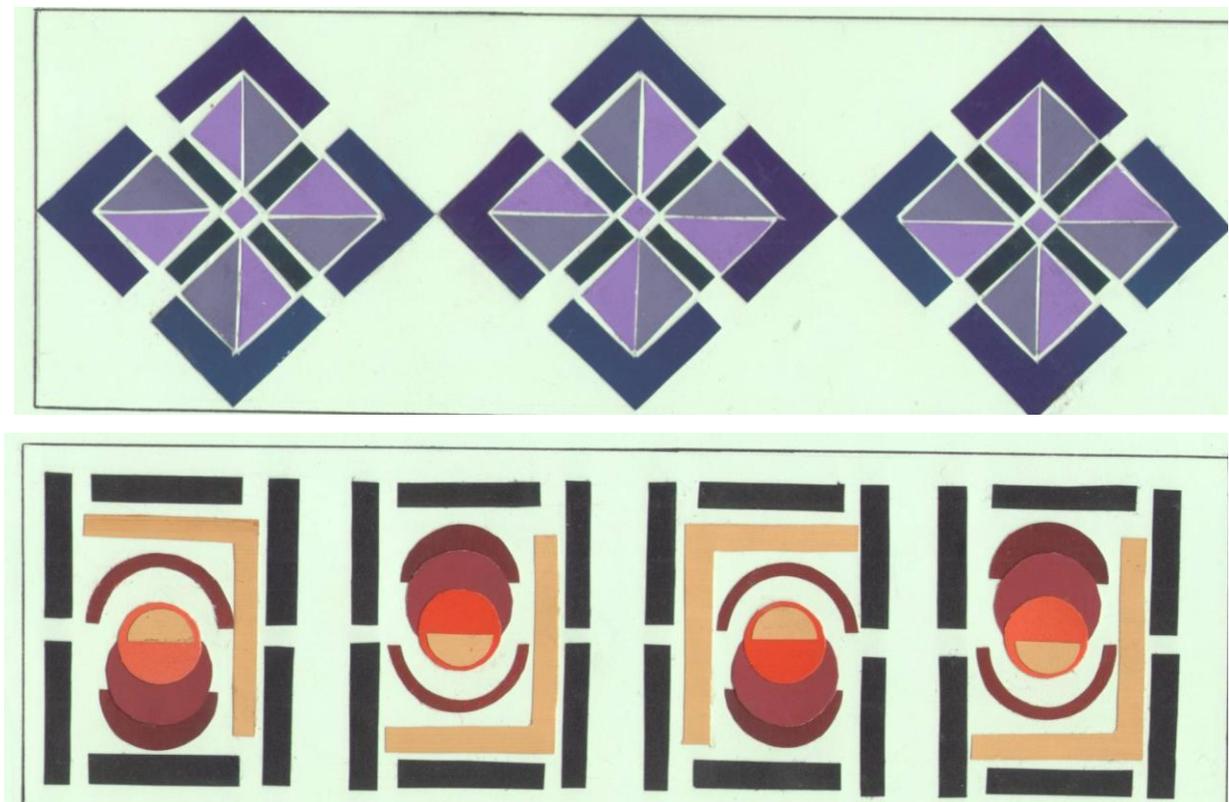

Рис. 28. Метр

Рис. 29. Метр

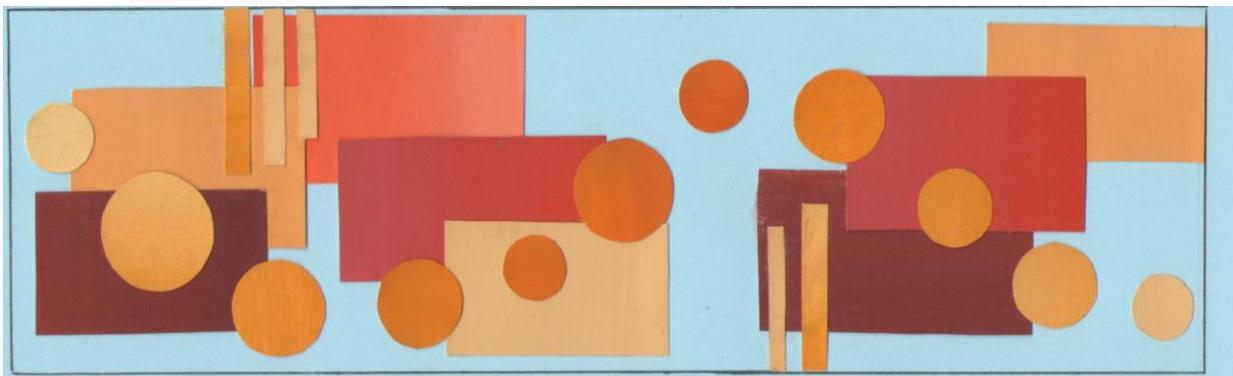

Рис. 30. Ритм

1.3. Цвет в декоративной композиции

Цвета в декоративной композиции имеет большое значение, как и в живописном произведении. В процессе творческой деятельности художнику, необходимо учитывать характеристику ахроматических цветов, отличающихся друг от друга степенью яркости. Хроматических цветов или еще их называют спектральными цветами. Работая над декоративной композицией, помним о важных свойствах цвета: *цветовой тон, насыщенность, светлота, контраст цветов и предметов*. В отличие от живописи, цвет в декоративно-прикладном искусстве чаще используется в чистом виде, покрывая поверхности локальным цветом. Примером может служить народный костюм, вышивка, орнамент.

Способность хроматических цветов изменять светлоту (яркость) и чистоту (хроматичность) дает возможность художнику использовать и применять широкий спектр колористических оттенков. [16, с.25] Таким образом, например, в красный цвет добавляем белый и получаем розовый, это свойство называется «разбеливанием» цвета, в красный добавляем серый цвет называется «замутнением цвета», если черный – «зачернением или замутнением цвета. Применяя в декоративной композиции «зачернение» цвета, нужно помнить о том, что цвета с высокой насыщенностью увеличивают объемность изображаемых объектов, а «зачерненные» - уменьшают. Зачернение и разбеливание в декоративной композиции уменьшают цветовые контрасты.

Итак, можно определить функции цвета при создании декоративной композиции:

1. Содержание творческой работы раскрывается с помощью колористической композиции;
2. Сочетание цветов имеет функции расширять или сужать пространство картинной плоскости, и придавать ему прозрачность, замкнутость.
3. Цвет способен передавать определенные эмоциональные настроения: позитивные (оживление, бодрость, лиричность, веселье), нейтральные (спокойствие, созерцательность), негативные (грусть, тоска, злость, страх).
4. Создавать композиционный и колористический баланс, используя весь колористический потенциал (хроматичность, яркость), взаимовлияние цветов, температурные, весовые свойства цвета.
5. Создавать композиционное и цветовое единство с помощью общего колористического доминанта.
6. Применять цветовой акцент в декоративных колористических композициях.
7. Создавать композиционное движение или ритмичность, а также направление взгляда зрителя по картинной плоскости.

Задание 16. Выполнение композиции на замутнение, разбеливание и угасание цветовой композиции

Цель: проследить взаимосвязь хроматических и ахроматических цветов, а также контраст.

Материал: формат А-4, гуашь, акрил, кисть.

Требование: в двух прямоугольниках на формате А-4 выполнить декоративную композицию с разбелением цвета, угасанием и замутнением.

Рис. 31 Декоративная композиция из чистых цветов, разбеленных, замутненных и с добавлением черного цвета, т.е. угасание цвета

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

1. В чем заключается процесс создания композиции?
2. Дайте определение декоративно-прикладной композиции.
3. Что такое равновесие в композиции и от чего оно зависит?
4. От чего зависит выразительность композиции?
5. Каким образом достигается динамизм в композиции?
6. Какова роль доминанты в композиции?
7. Перечислите способы организации композиционного центра.
8. Использование каких приемов придает композиции черты декоративности?
9. В чем заключается статика и динамика в декоративной композиции?
10. Дайте определение ритму и метру.
11. Определите значение симметрии и асимметрии.
12. Раскройте понятия «нюанс» и «контраст» в декоративной композиции.
13. В чем различие организации пространства в декоративной и станковой композиции?
14. Какова роль цвета в изображении пространства?

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Зарисовки растительных элементов (веточек, цветов, осенних листьев).

Стилизация растительных элементов.

Этюды осенних натюрмортов.

Материал: акварель, гуашь, темпера, карандаш, гелиевая ручка, тушь, перо.

Зарисовки пейзажей и их стилизация.

Этюды на разное состояние природы.

Зарисовки отдельных элементов в пейзаже (элементы архитектуры, городского пейзажа, сельского и т.д.).

Материал: акварель, гуашь, темпера, карандаш, гелиевая ручка, тушь, перо.

Сделать графические зарисовки пейзажей в разных состояниях: утро, день, вечер, зима, лето, осень, весна.

Материал: гуашь, акварель, карандаш, гелиевая ручка. Бумага формат А-3, А-4.

Сделать графические зарисовки пейзажей в разных состояниях: утро, день, вечер, зима, лето, осень, весна.

Материал: гуашь, акварель, карандаш, гелиевая ручка. Бумага формат А-3, А-4.

Этюды городских пейзажей:

– солнечный день;

– дождливый день.

Материалы: тушь, перо.

Зарисовки, наброски с натуры условно плоских предметов и растений.

Цели и задачи зарисовок с натуры растений.

Материалы: тушь, перо, мягкие материалы (соус, сангина, уголь, пастель, мел).

Рис. 32. Линия, пятно, фактура

РАЗДЕЛ 2.

СТИЛИЗАЦИЯ В ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ. ОРНАМЕНТ

Тема 2.1. Понятие стилизации. Стилизация в декоративной композиции

Стиль произведения изобразительного искусства проявляет собой совокупностью особенностей общего вида произведения и его частей, деталей изображения, колорита, композиции и всех остальных особенностей произведения. В результате возникает индивидуальная форма изложения художника, отличающаяся от какого-либо конкретного направления частными характеристиками создаваемого. Чем ярче личность художника, тем сильнее отражается в его произведениях его индивидуальность и мировоззрение.

Стиль – это наиболее общая категория художественного мышления, характерная для определенного этапа исторического развития. Она выражает суть, уникальность художественного творчества в единстве его компонентов, содержания формы, изображения, выражения, личности и эпохи. Если сравнивать такие понятия, как стиль и манера, то манера – это особенные черты творческого процесса, а стиль – это конечный результат, синтез, целостность всех компонентов художественного произведения.

Стиль произведения несет в себе черты стиля эпохи, которые трансформируются на индивидуальном уровне творчества конкретного человека. При этом метод и манера есть у каждого художника, а стиль может не состояться. Стиль произведения может возникнуть в том случае, если в процессе творчества художник проделывает определенную работу по созданию новой реальности, отличной от обыденной действительности и превосходящей ее по силе впечатления [19, с.25].

С понятием «стиль» в изобразительном искусстве достаточно тесно связано понятие «стилизация». Творческая стилизация обязательно носит индивидуальный характер и подразумевает авторское видение и переработку явлений окружающей действительности, привнесение в их отображение элементов новизны.

Помимо творческой стилизации существует стилизация подражательная, предполагающая наличие готового образца для подражания и точно воспроизводящая стиль какой-либо эпохи, известного художественного течения, знаменитого мастера, стили и приемы творчества того или иного народа [12, с.32].

При создании декоративных композиций чаще используется метод творческой стилизации, который предполагает создание натурального объекта в виде художественного символа. Художник творчески переосмысливает реально существующие объекты природы и окружающего мира, что является основным творческим методом и выразительным средством декоративно-прикладного искусства. Основной задачей художника в данном процессе является создание

нового художественного образа, имеющего повышенную выразительность и декоративность. Подлинно новым можно считать то, чего нет в природе и окружающем мире.

Процесс стилизации имеет свои отличительные черты, к которым относятся простота форм, их обобщенность, символичность, эксцентричность, геометричность, красочность и чувственность. Также имеются свои отличия и в декоративной стилизации, которой свойственны обобщенность и символичность изображаемых объектов и форм. Для нее характерны отказ от лишнего, второстепенного, мешающего четкому визуальному восприятию объекта, позволяющего обнаружить самое главное, привлечь внимание к сути, вызвать яркие эмоциональные впечатления. Максимальный отказ от несущественных деталей изображаемого объекта декоративной композиции с одновременной их заменой абстрактными элементами позволяет создавать абстракции (абстрактные стилизации).

В качестве примера рассмотрим вариант обработки реальной формы, трансформации природного объекта – листа дерева. Формы, приближенные к геометрическим, еще больше обобщаются и окончательно превращаются в геометрические (вытянутые вытягиваются еще больше, округлые – округляются или сжимаются). Происходящая при этом сознательная деформация размеров и пропорций изображаемого объекта позволяет усилить декоративность и выразительность изображения, облегчает восприятие зрителем авторского замысла. В процессе творчества возникает ситуация, при которой особенно удачные решения приводят к все более условным и абстрактным изображениям (символам) [30, с.15].

В одном из случаев – стилизации листа дерева – работа проходит в следующей последовательности:

- реальное изображение листа;
- отбрасывание всех подробностей изображения, оставляя только форму (контур листа), которая заполняется любым цветом по замыслу автора. Изображение сразу становится абстрактным, при этом степень абстракции и выразительности будет зависеть от того, насколько деформирована природная форма листа, насколько отличается она от реальной;
- в полученное изображение добавляются главные детали листа, выполненные в необходимой манере и технике – прожилки, делающие изображение узнаваемым;
- окрашенный контур листа с прожилками заполняется декором, выбранным из имеющихся вариантов или придуманным самим автором. В результате получается декоративное изображение стилизованного листа дерева.

Стилизация изображения дерева происходит по более сложному детализированному пути:

- выполняется реалистичный рисунок дерева с максимально возможным количеством деталей: форма ствола, расположение ветвей, фактура древесной коры;

– реалистическое изображение превращается в стилизованное посредством убирания «лишних» веток, второстепенных и повторяющихся детали, упрощения формы ствола. Остается только то, что необходимо для определения;

– далее отдельные узнаваемые части изображения (ствол, ветви) заменяются абстрактными элементами, позволяющими создать нереалистичное изображение, которое зачастую отличается от первоначального образа;

– как на стадии стилизованного, так и на стадии абстрактного изображения, можно использовать декор для показа фактуры коры дерева.

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что в основе всех видов и методов стилизации лежит принцип художественной трансформации реальных природных объектов с помощью различных изобразительных средств и приемов. Это происходит путем упрощения и обобщения формы изображаемого объекта, укрупнения или уменьшения частей объекта, изменения количества деталей, природного цвета. Допустимо объединение различных частей стилизованного изображения, позволяющее создать максимально выразительный образ, даже если первично элементы этого изображения были скопированы с различных объектов природы или природной среды. Примером может служить изображение листа клена, обобщенное до формы шестиугольника.

Главной целью художественной трансформации природных объектов является создание максимально выразительного образа, наполненного эмоциональностью, яркостью запоминания, которые недостижимы при реалистичном изображении.

С развитием дизайна в области интерьера возникла необходимость создания произведений декоративно-прикладного искусства, которые без использования приемов стилизации и художественной обработки формы не будут соответствовать современным эстетическим требованиям. Следовательно, роль стилизации в современном искусстве и освоение приемов стилизации в процессе подготовки специалистов художественного образования играют в настоящее время достаточно важную роль в процессе удовлетворения потребностей людей в создании стилистически целостной, эстетически значимой окружающей среды.

В преподавании декоративной композиции внимание обычно уделяется нескольким темам: стилизация в орнаменте; стилизация природных объектов (растения, цветы, фрукты, птицы, животные, рыбы); декоративная стилизация в пейзаже; декоративная стилизация в натюрморте, портрете; беспредметная композиция [30, с.20].

Окружающая нас реальность является прекрасным объектом для работы над стилизацией природных форм. Можно достаточно долго рассматривать и изучать, изображать один и тот же природный объект, открывая новые его качества и стороны, в зависимости от поставленной задачи. В процессе освоения навыков стилизации природные объекты имеют неоспоримое

преимущество в работе. Они доступны, многовариантны, легко изображаются, понятны для анализа и переработки изображения.

Можно начать знакомство со стилизацией растительных объектов с изображения цветов, деревьев, травы, мхов, лишайников. Многие из этих объектов настолько выразительны, что практически готовы как декоративные изображения. В работе по стилизации природных форм можно пойти от реалистичных зарисовок выбранных объектов с последующей переработкой формы и графического наполнения изображения, постепенно выявляя декоративные качества изображаемого, или сразу выполнять стилизованные декоративные зарисовки, отталкиваясь от природных особенностей формы и декора. При работе следует избегать слишком реалистичных изображений и натуралистической трактовки образа.

Работу можно построить по следующей схеме:

- выявить наиболее ярко выраженные особенности формы растения, его силуэта, ракурсов;
- обратить внимание на пластическую направленность мотивов и использовать направление развития формы для гармоничной компоновки изображения;
- изучить характер линий силуэта и декора изображаемого растения: прямолинейные, обтекаемые, ритмичные – выбрать статичное или динамичное построение изображения;
- найти интересный ритм, группировку форм, элементов, отобрать наиболее перспективные в этом смысле детали;
- детально изучить строение цветка, листа, бутона; расположение листьев, их группировку, природную окраску и колористические особенности объекта, позволяющие осуществить декоративную переработку изображения;
- при работе с фактурными объектами – кора, мхи, лишайники, спилы деревьев, камни, раковины – переработать эти мотивы в декор, максимально отображающий суть изображаемого, выразительно трактующий пластику, ритм и другие особенности объекта.

Стилизованные изображения объектов растительного и животного мира иногда используются как элементы орнаментов, но чаще объединяются в общую композицию с различными растительными формами или становятся частью стилизованного пейзажа [19, с.10].

Создание декоративного пейзажа следует начинать с осмысления его в целом. Выбранные в качестве мотива формы проходят сложный путь преобразования и трансформации. Как и любая декоративная плоскостная композиция, декоративный пейзаж обычно выполняется в двухмерном пространстве. Все объекты пейзажа изображаются с одинаковой точностью, четкостью; линейная и воздушная перспектива отсутствуют; задний и передний планы сближаются с общим средним. Законы декоративной композиции требуют четкой и максимальной выразительности при передаче картины окружающей среды; отбрасывается все ненужное, второстепенное, что мешает

выразительно передать состояние природы и конкретных природных явлений. Поэтому в процессе работы убираются мелкие подробности; упрощается форма объектов; сглаживаются рельефы гор, холмов, облаков, окружающей местности; обобщаются детали; проводится стилизация (акцентируя и выделяя самые характерные детали пейзажа). После проделанной работы уточняется степень стилизации объектов композиции и среды, в которой они изображены. Степень обобщения и условности в стилизованном пейзаже может быть достаточно велика и доходить до абстракции, не переходя при этом границы жанровой узнаваемости.

Цвет в декоративном пейзаже играет важную роль. Он может быть использован как с учетом реальной окраски объектов пейзажа, так и произвольно, в соответствии с авторским замыслом.

Жанр натюрморт многообразен и показателен в процессе освоения приемов декоративной стилизации. Для создания декоративных стилизованных натюрмортов применяются общие методы и приемы декоративной стилизации. Основным требованием к созданию любого натюрморта является достижение полного единства группы изображаемых объектов. При этом в натюрморте единства стоит добиваться не только в создании изображения вообще, но и в свойствах каждого объекта, входящего в его состав (форма и размеры объекта, его цвет, цветовой оттенок, фактура) [23, с.50].

Единство и гармония в натюрморте требуют тщательного расположения объектов на картинной плоскости с обязательным выявлением доминанты, позволяющей сгруппировать вокруг себя остальные объекты композиции. Ею может быть, например, вертикаль доминирующего кувшина, выразительность подноса, используемого как задник постановки, своеобразие букета цветов. Эту доминанту стоит выделить и акцентировать, возможно, даже утрировать его пластику. Чтобы стилизация в натюрморте состоялась, он должен быть выстроен в едином плане, основанном на одной главенствующей композиционной идее.

Декоративность в натюрморте может быть достигнута за счет изменения формы объектов, использования активных цветовых контрастов, введения декоративного контура и других приемов. Предельное упрощение и доведение до предметных символов изображаемых объектов так же допустимо, как и усложнение формы и активное наполнение ее декоративными элементами, созвучными общей идее композиции. В процессе освоения приемов стилизации в композиции натюрморта можно отрабатывать на практике теоретические знания, трансформируя реальные постановки в зависимости от поставленной учебной задачи. Например, можно взять за основу простые геометрические формы, рубленые, прямоугольные, с активной динамикой линий и контрастными цветовыми сочетаниями, заполненные упрощенным геометрическим декором.

В процессе работы над декоративным натюрмортом можно использовать следующие способы трансформации изображаемых объектов:

– уловив характерные качества объекта можно утрировать природную форму, доводя ее до максимальной выразительности – округлять округлое, вытягивать вытянутое, подчеркивать пластику предмета нанесением декоративного рисунка. Не следует заменять одну форму на другую, так как наиболее целесообразно исходить из пластики конкретного объекта;

– возможно изменение пропорций как внутри одного предмета, так и между несколькими предметами композиции;

– допустимы условности, усиливающие восприятие композиционного замысла: предметы можно изгибать, преломлять их форму, наклонять в стороны, подвешивать в воздухе, устанавливая на мнимой плоскости, позволяющей видеть объекты в разных ракурсах, с нескольких точек зрения одновременно;

– при необходимости можно показывать перспективу, но делать это достаточно условно, избегая слишком реалистичных ракурсов, максимально усиливая выразительность композиции и предметов в ней;

– можно передвигать предметы в композиции, менять их местами, добавлять или убирать необходимые детали изображения, дорисовывать драпировки, фрукты, необходимые для создания более выразительного образа, сохраняя при этом суть и узнаваемость постановки;

– цветовое решение может быть максимально вариативным, в зависимости от поставленной задачи. Можно полностью сохранить цветовой колорит данной постановки, можно поменять тональные отношения, можно дополнить ее цветовыми сочетаниями. Нецелесообразно полностью отказываться от цветовых тонов реального натюрморта, так как при его составлении учитывались принципы цветовой гармонизации, предметы подбирались по цвету [14, с.44].

Все вышесказанное необходимо для гармоничного решения поставленной учебной задачи и выполнения выразительной стилизации декоративного натюрморта.

В дальнейшем тему стилизации в натюрморте можно развивать, выполняя задания по созданию графического изображения натюрмортных постановок с использованием декора. Для этого понадобятся навыки, позволяющие создать единый ансамбль предметов, фруктов, драпировок, увязанных в гармоничную композицию. При работе по представлению в подготовительных эскизах необходимо найти наиболее выгодный ракурс изображения, удачно расположить его на плоскости листа, выделить доминанту. Декор наносится в соответствии с формой изображаемых предметов для того, чтобы он способствовал усилению пластической выразительности изображаемого.

В завершении темы хочется отметить, что владение приемами стилизации позволяет художнику более творчески решать задачи, которые ставит перед ним жизнь и профессиональная деятельность.

После утверждения рабочего рисунка он переводится в материал и выполняется с учетом технологических возможностей, имеющих на данный момент.

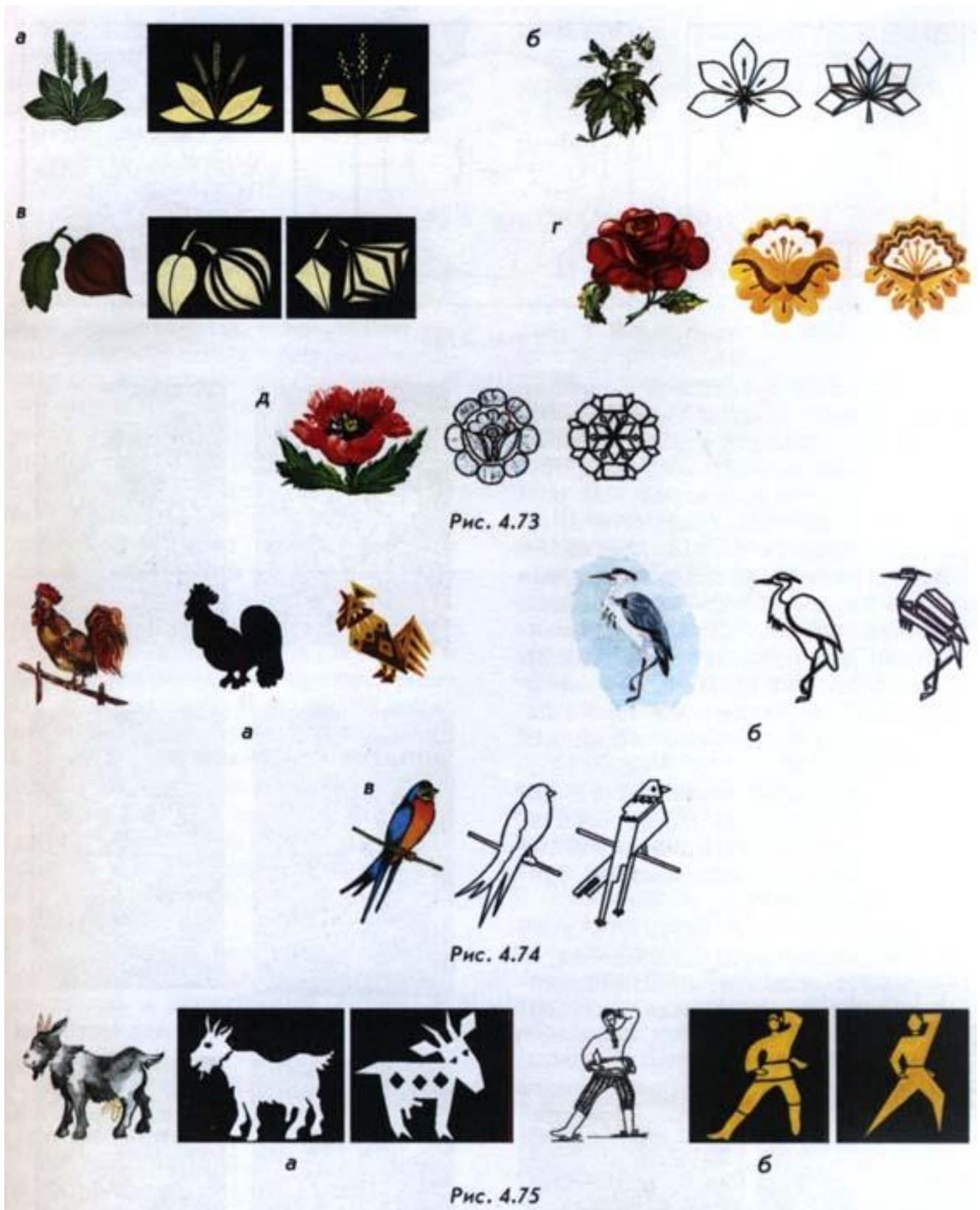

Рис. 33. Стилизация природных форм

Принципы стилизации:

А – превращение объемной формы в плоскостную и упрощение конструкции;

Б – обобщение формы с изменением абриса;

В – обобщение формы в ее границах;

Г – обобщение и усложнение формы, добавление деталей, отсутствующих в натуре.

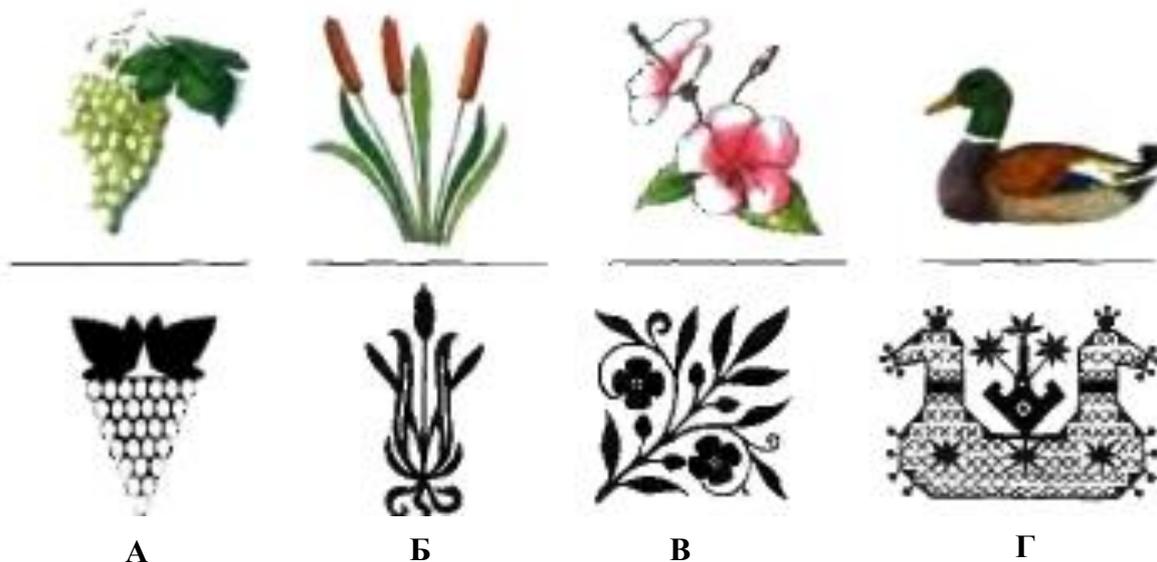

Рис. 34. Стилизация природных форм

Создание формы может быть процессом, отличным от создания композиции, хотя они в значительной степени влияют друг на друга. Часто бывает полезным сначала увидеть форму изолированно, а затем – как элемент среди других элементов. Дизайнер должен широко исследовать различные возможности компоновки формы.

Если композиция состоит только из одной формы, она называется единичной формой. Композиция с единичной формой не содержит конгломерата меньших, четко выделенных форм.

Рис. 35. Единичные формы

Когда форма повторяется в композиции, она называется множественной. Компоненты множественной формы могут незначительно отличаться друг от друга, но должны тесно связываться друг с другом так, чтобы в композиции они читались как один образ [8,с.10].

Различные формы могут быть объединены для создания сложной формы. Множественная форма может стать сложной путем добавления элемента, отличающегося по форме.

Рис. 36. Множественные формы

Форма, неоднократно использованная в композиции, называется блочной. В отличие от компонентов множественной формы, блочные формы являются индивидуальными элементами, которые не составляют большую форму. Блочные формы часто используются в орнаментальных композициях.

Рис. 37. Блочные формы

Две или несколько блочных форм могут быть сгруппированы вместе, а затем повторены в композиции. Каждая такая группа рассматривается как суперблочная форма. Она отличается от множественной тем, что элементы множественной формы объединены для создания единого очертания;

суперблочная форма же может быть свободно скомпонованной группой блочных форм.

Рис. 38. Суперблочные формы

Формы могут иметь как геометрическое, так и органическое очертание. Вообще, естественные формы легче выражаются как органические очертания, тогда как искусственные и абстрактные формы – как геометрические очертания.

Геометрические очертания создаются при помощи прямых линий и кругов. Природа геометрии требует тщательного планирования. Линии в композиции должны встречаться под определенным углом, одна дуга должна плавно переходить в другую, то есть пространство в композиции должно делиться в определенной закономерности, чтобы создавался правильный узор.

Симметрия может быть введена в органическое очертание. Чтобы добиться строгой симметрии, зеркальное отображение может быть создано из компонентов, расположенных по другую сторону невидимой оси. Ось может превратиться в кривую, и элементы должны быть соответственно приспособлены для достижения симметричного изображения. Также могут быть введены дальнейшие манипуляции получившегося очертания. Элементы могут немного отличаться, не разрушая симметрию структуры (рис. 39).

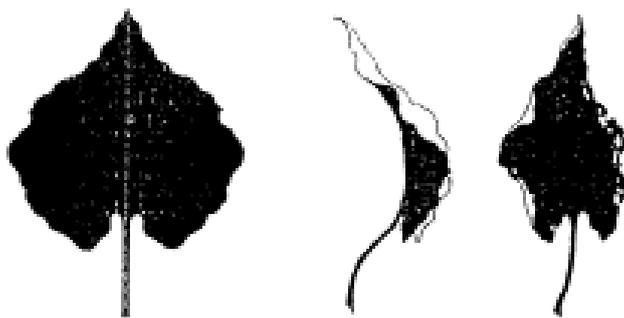

Рис. 39. Симметрия

Общей чертой в структуре растений и животных является существование позвоночника или осевого колоннообразного очертания с элементами, которые ответвляются.

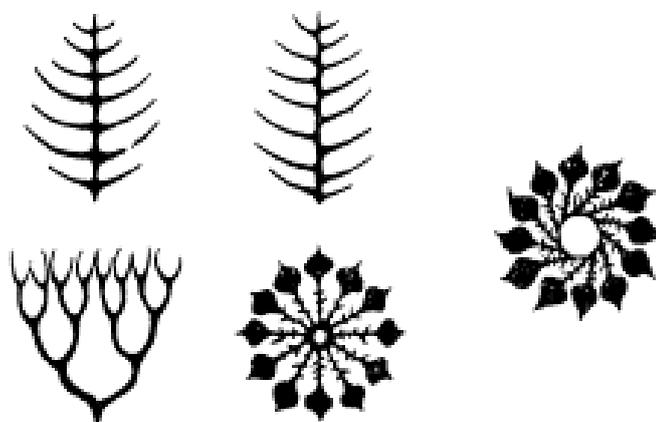

Рис. 40. Разветвление

Ответвление также может принимать форму расщепления – один элемент расщепляется на два, два – на четыре и т. д.

Когда ответвляется более двух элементов, может получиться узор, с круговыми элементами, возникающими из одной центральной точки или окружающими большой открытый центр.

Элементы в пределах какой-то естественной формы – ячейки, дольки, слоя, составляющие поверхность, – обычно характеризуются сходством структурной близости. Эти элементы не повторяют строго друг друга, а отличаются индивидуально или прогрессивно, чтобы соответствовать общей форме и структуре. Может быть, несколько типов элементов со сходством между элементами разных типов. Сходство устанавливает единство, которое устанавливается также путем тесной подгонки элементов. Перемещения создают плавные переходы элементов друг в друга [8,с.15].

Создание рисунков с репрезентативными формами может начинаться с серии замкнутых композиций – единичных, множественных или сложных форм, которые создаются без системы координат. Затем они могут быть включены в рамки какой-либо специфической системы координат, чтобы облегчить определение пространственных отношений.

Для создания единичной формы выбранный объект (предмет) сначала рассматривается с разных точек при помощи рисунков и набросков. Затем отбирается один рисунок и используется как основа для создания композиции. При этом учитываются как эстетический, так и коммуникативный аспект. Единичная форма может быть визуализирована как одна сплошная плоскость; как плоскость, содержащая детали, линии, сочетание линий и плоскостей; представлять собой структурированное сочетание.

На основе аналитического изучения симметрии в растениях возник универсальный метод стилизации растительных форм, называемый часто «методом совершенных форм». Его сущность заключается в применении в качестве орнаментального мотива идеализированной (совершенной) формы растения или его части, не встречающейся в природе «в чистом виде», а полученной в результате творческого обобщения естественных форм на основе симметрии. Растительные формы с массой индивидуальных отклонений от нормы, наблюдаемые в природе, художник отрисовывает в соответствии с совершенными представлениями о данном растении, выполняя при этом большое количество аналитических зарисовок. Наиболее нагляден анализ форм цветов с четкой радиально-лучевой симметрией. Это такие цветы, как ромашка, подсолнух, лилия. Их называют правильными, или актиноморфными (актинос – по-гречески «луч»).

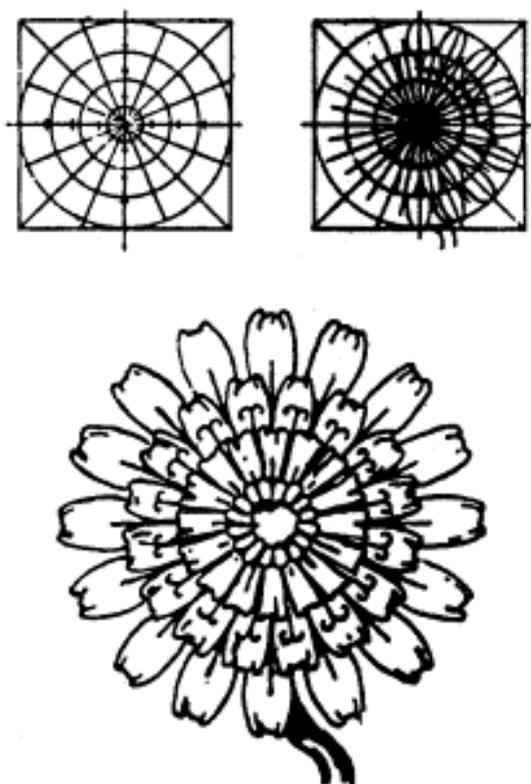

Рис. 41. Орнаментальная отрисовка цветка одуванчика методом совершенных форм

Повторение единичной формы создает множественную форму. Единичные формы, ставшие компонентами, могут отличаться внешне и внутренне. Они могут касаться, перекрываться, соединяться или оставаться изолированными. Соединение репрезентативных форм приводит к довольно натуралистическому, но интересному дизайну. Чтобы считаться множественными, изолированные формы должны примыкать друг к другу так, чтобы одна вторгалась в полузамкнутое пространство другой. Два или

несколько компонентов могут быть выстроены в соответствии со следующими принципами:

– смещение – изменяются позиции, а не направления компонентов;

Рис. 42. Смещение

– вращение – изменяются направления компонентов с минимальным изменением в их позиции.

Рис. 43. Вращение

Рис. 43. Отражение – создание компонентов как зеркальных образов

Расширение – увеличение размера перекрывающихся друг друга или примыкающих компонентов.

Позиции компонентов также изменяются с использованием отражения, вращения и часто с увеличением размера. Позиционные изменения в таких случаях должны быть сведены к минимуму[9, с.20].

Компоненты также могут группироваться произвольно или с использованием комбинации принципов, описанных выше.

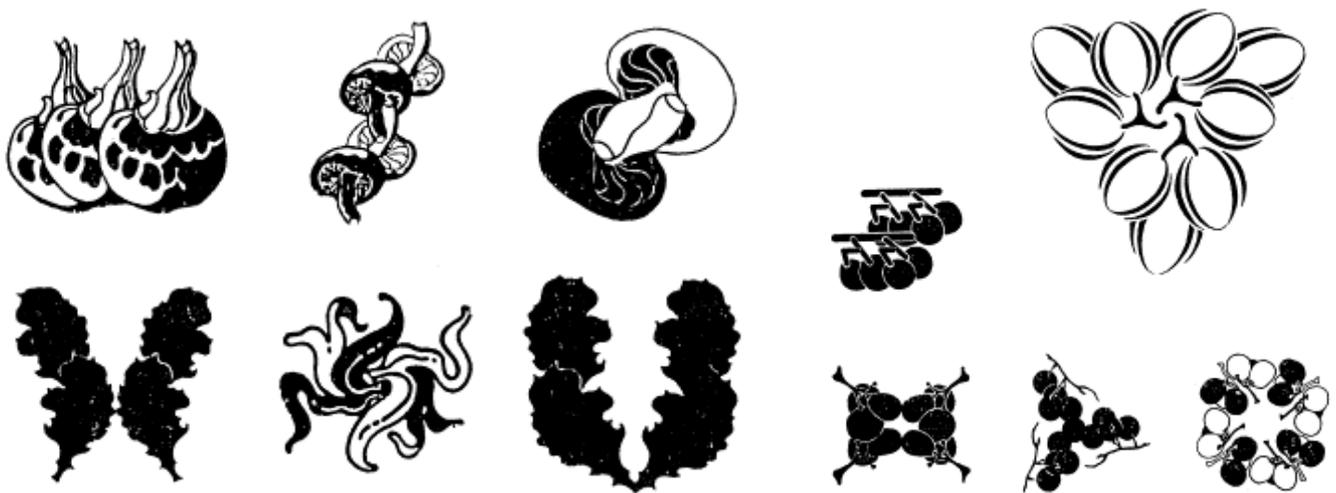

Рис. 44. Множественные формы

Создание сложных форм

Сложная форма создается при помощи несходных компонентов или сходных и несходных элементов. Сложная форма, использованная в замкнутой композиции, может восприниматься как единичная форма. Множественные формы могут брать за основу сложные формы, производя более замысловатые композиции.

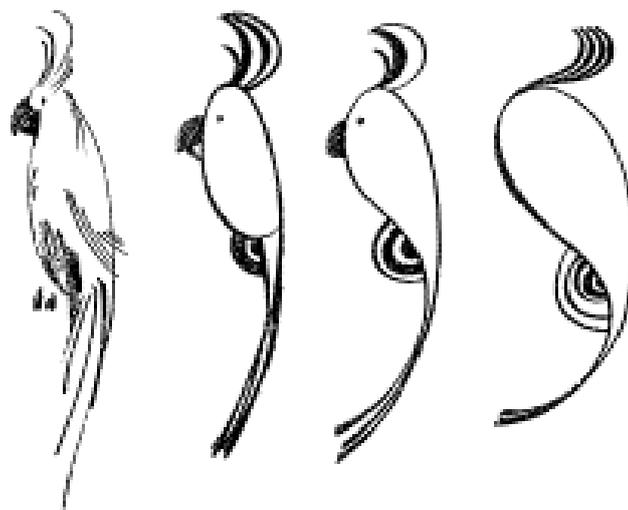

Рис. 45. Трансформация наброска птицы в абстрактный мотив

Работа над орнаментальной композицией представляет собой построение, структуру узора, пластически завершенную, определяемую образным содержанием, характером и назначением изделия.

Орнаментальные композиции, в которых мотив ритмически повторяется через одинаковые интервалы, именуют раппортными. Раппортом называется минимальная площадь повторяющегося рисунка (узора), включающая мотив и расстояние до соседнего мотива. Наибольшее распространение мотив имеет в ткачестве. Конструктивную основу рисунка составляет раппортная сетка, то есть закономерное повторение раппорта по горизонтальным и вертикальным рядам.

Часто встречается необходимость повторения рисунка не в двух направлениях, а в одном, тогда мы имеем так называемый линейный раппорт. В этом случае мотив закономерно повторяется только в одном направлении, образуя вертикальные или горизонтальные ряды.

Большое значение при создании орнаментальных композиций имеет выбор темы, творческого источника [9, с.25].

Тема в орнаменте – единство развития того или иного предметно-декоративного мотива (результат ритмического, условно-обобщенного преобразования реальных форм).

Первым и неиссякаемым источником творчества является внешний мир природы, вторым – народное искусство. Они требуют, однако, не слепого копирования, а активного творческого переосмысления. В этом и заключается смысл орнаментального творчества. Но не следует путать два таких разных по содержанию понятия, как раппорт и мотив.

Мотив – это часть орнамента, главный его элемент (он может состоять из одного или нескольких элементов).

При статических композициях мотив должен обладать если не полной, то хотя бы частичной симметрией.

Занятие 17. Зарисовки растительных и животных объектов

Цель: изучить природный материал.

Материал: формат А-4, живописные материалы.

Требования: на формате А-4 выполнить зарисовки фруктов, ягод, овощей, цветов.

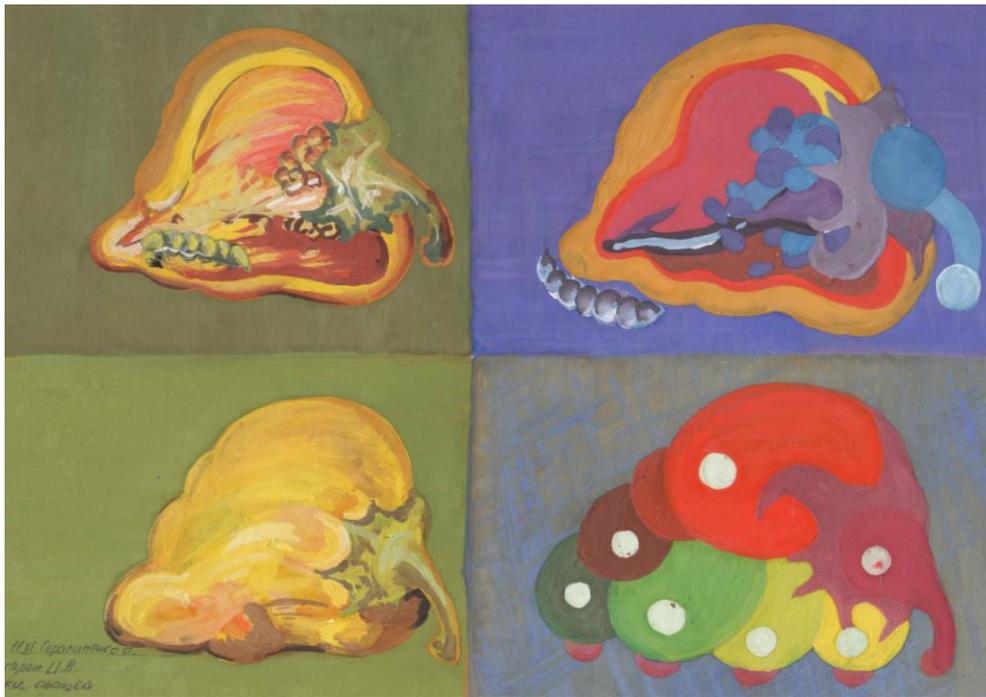
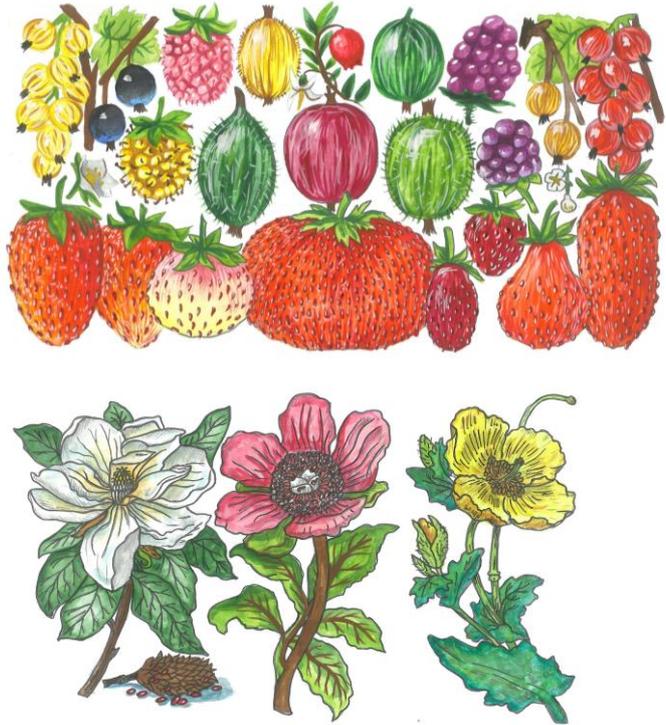
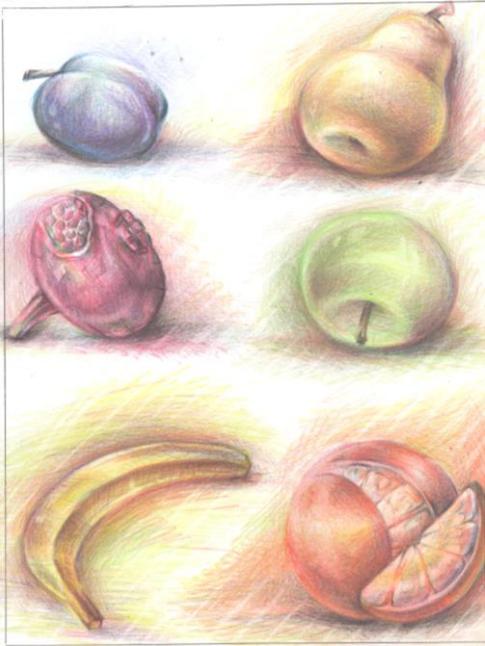

Рис. 47. Зарисовки фруктов, цветов, овощей

Рис. 48. Зарисовки животных и их стилизация

Занятие 18. Стилизация растительных и животных объектов

Цель: уметь выделять главное в предмете, стилизовать конкретные предметы.

Материал: формат А-4, живописные материалы.

Требования: на формате А-4 стилизованные объекты преобразовать в декоративную композицию.

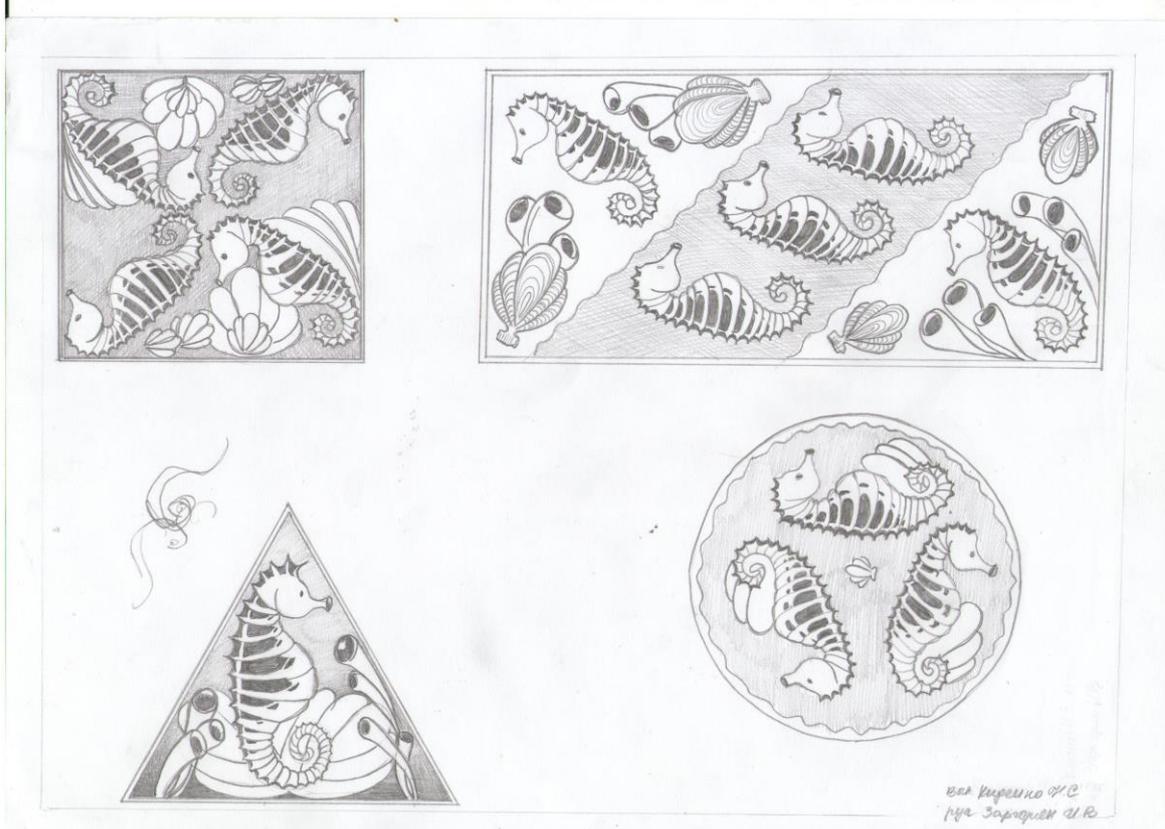

Рис. 49. Примеры стилизации

Занятие 19. Компоновка объектов в геометрические формы, такие как круг, треугольник, квадрат, ромб растительных и животных объектов

Цель: умение компоновать стилизованные объекты.

Материал: формат А-4, живописные материалы.

Требования: на формате А-4 стилизованные объекты преобразовывать в декоративную композицию.

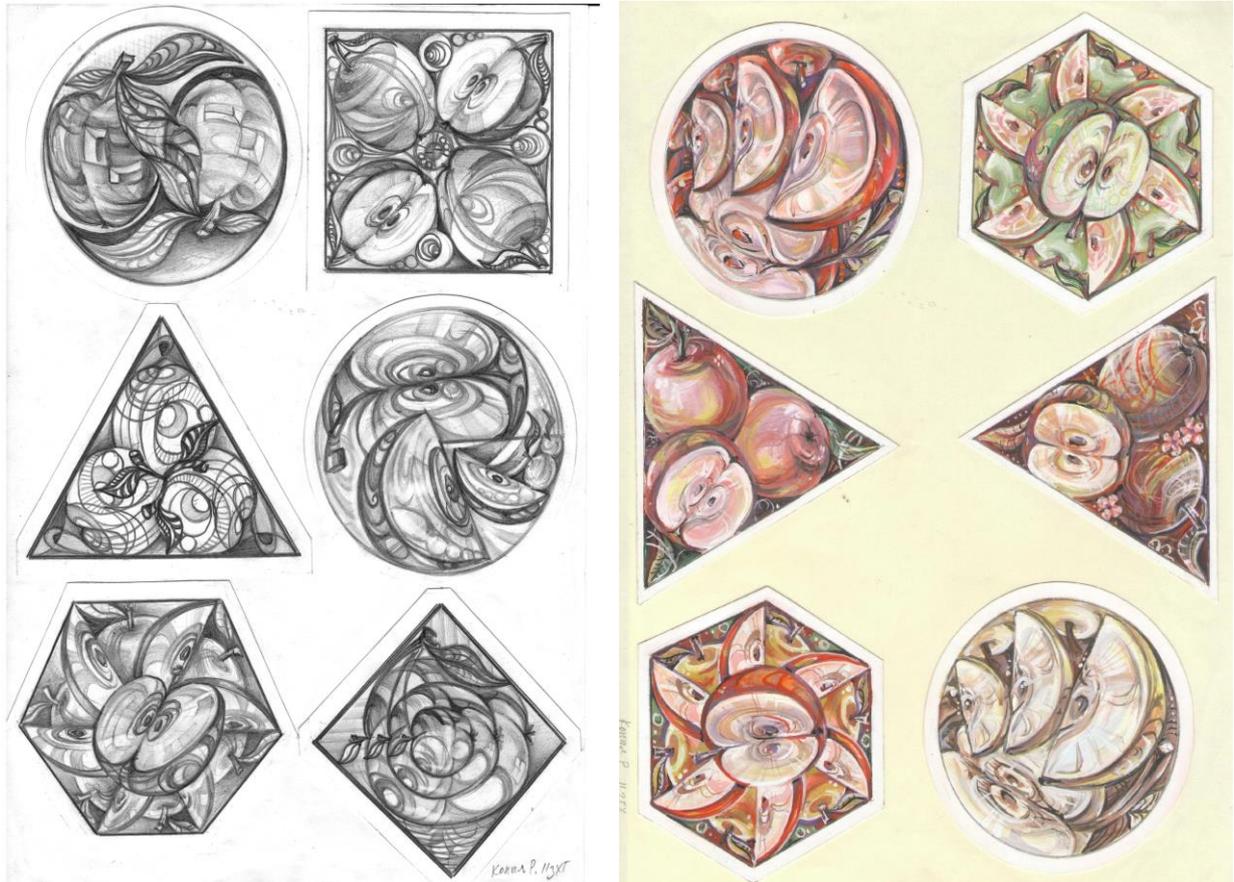

Рис. 50. Примеры стилизации

Рис. 51. Примеры стилизации

Тема 2.2. Искусство орнамента и его виды

Понятие «прикладное искусство» (прикладное – т. е. приложенное к чему-то) сформировалось довольно поздно – в 18-19 вв.

Декоративное искусство (от французского «декор» – украшение) – украшающее искусство.

Декоративно прикладное искусство – это вид пластического искусства произведения которого, наряду с объектами архитектуры и дизайна, формируют эстетически выразительную материальную среду окружающего мира.

В произведениях ДПИ декор никогда не существует в чисто виде. В его основе лежит «привязка» к функциональному (утилитарному) назначению изделия или объекта; орнаментальные мотивы и элементы, используемые в ДПИ, подчеркнуты из форм природы, геометрических фигур, очертаний человеческого тела.

Декоративно-прикладное искусство как раздел декоративного искусства охватывает ряд отраслей творчества, которые посвящены созданию художественных изделий, предназначенных главным образом для быта. Произведениями декоративно-прикладного искусства могут быть различная утварь, мебель, ткани, орудия труда, средства передвижения, а также одежда и всякого рода украшения. Наряду с делением произведений декоративно-прикладного искусства по их практическому назначению в научной литературе со второй половины 19 в. утвердилась классификация отраслей ДПИ по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево) или по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка, интарсия.). Эта классификация обусловлена важной ролью конструктивно-технологического

начала в декоративно-прикладном искусстве и его непосредственной связью с производством. Решая в совокупности, как и архитектура, практические и художественные задачи, декоративно-прикладное искусство одновременно принадлежит к сферам создания и материальных, и духовных ценностей. Произведения ДПИ неотделимы от материальной культуры современной им эпохи, тесно связаны с отвечающим ей бытовым укладом, с теми или иными его местными этническими и национальными особенностями, социально-групповыми и классовыми различиями. Составляя органическую часть предметной среды, с которой повседневно соприкасается человек, произведения декоративно-прикладного искусства своими эстетическими достоинствами, образным строем и характером постоянно воздействуют на душевное состояние человека, его настроение, являются важным источником эмоций, влияющих на его отношение к окружающему миру.

Эстетически насыщая среду, окружающую человека, произведения декоративно-прикладного искусства в то же время как бы поглощаются ею, обычно воспринимаются во взаимосвязи с её архитектурно-пространственным решением, входящими в неё другими предметами или их комплексами (сервиз, гарнитур мебели, костюм, набор ювелирных изделий). Поэтому идейное содержание произведений декоративно-прикладного искусства может быть понято наиболее полно лишь при ясном представлении (реальном или мысленно воссозданном) об этих взаимосвязях предмета со средой и человеком [1, с.24].

Основные виды декоративно-прикладного искусства – холодный батик, горячий батик, гобелен, нитяная графика, художественная резьба, резьба по камню, резьба по дереву, резьба по кости, керамика, вышивка, древнерусское лицезовое шитье, вязание крючком, вязание спицами, макраме, ковроделие, ворсовый ковёр, ювелирное искусство, художественная обработка кожи, художественная обработка металла, христианская миниатюра, художественнаяковка, художественное литье из благородных металлов, бронзы и латуни, художественное литье из чугуна, пирография (выжигание по дереву, коже, ткани), витраж, витражная роспись, мозаика, набойка.

Орнамент. Определение орнамента как узора, построенного путем ритмического повторения одной или нескольких неизобразительных или художественно-обобщенных изобразительных фигур-мотивов, исключает из этого понятия все декоративные изображения, построенные монолитно, без расчета на ритмический повтор (декоративные рисунки-иллюстрации, знаки), а также декоративные формы, в которых нет четко выраженной ритмической системы, а мотив при повторе варьируется по форме и размерам (фактуры, текстуры).

Исследователи орнамента единодушно отмечают и другую его специфическую особенность – несамостоятельность, подчиненность тому предмету, который он призван украшать, его зависимость от материала, техники исполнения. Орнамент усиливает эстетическое воздействие

функциональной формы, подчеркивая его архитектурное построение, «скрепляя» части целого в единую систему.

Орнаментальное искусство зародилось у первобытных племен и в дальнейшем все более совершенствовалось, приумножая мотивы и способы их ритмического объединения.

До возникновения письменности орнаменты были не только украшением, но и выполняли важную общественную функцию в передаче информации.

В первую очередь появились те из них, которые в наибольшей степени отражали простейшую связь людей с природой. В развитии орнамента древнейших времен хорошо прослеживается основная тенденция обновления мотивов. Охотничьи племена уже включали в узор животные и человеческие мотивы; растительные формы появились лишь с переходом к земледелию и выращиванию растений.

Эта закономерность в формировании орнаментальных мотивов остается в общем той же и для искусства народов, стоящих на значительно более высоком уровне развития производительных сил и общественных отношений: к примеру, в странах и областях, где скотоводство является ведущей отраслью хозяйства, животные мотивы наиболее развиты.

Географическая среда играла очень важную роль в становлении мотивов и всего характера орнаментального искусства. И в настоящее время традиция сохранила существенные различия в орнаменте народов, живущих на теплом юге или суровом севере, в неоглядных степях или в окружении лесов. Но различия в орнаменте имеют часто и народы, живущие по соседству, в одинаковых природных условиях. Здесь уже сказываются особенности исторического развития каждого народа, его национальный характер, обычаи и вкусы, своеобразное понимание окружающего мира. Конкретное изучение орнамента определенного народа дает, как правило, многослойную картину со следами влияний других культур и стилей [17, с. 100].

Орнаментальное искусство каждого исторического периода обнаруживает связь с духовной жизнью общества, изобразительными искусствами, ремеслами и архитектурой. Будучи зависимым от формы и назначения своего «носителя» (архитектурного сооружения, мебели, посуды, одежды), орнамент чутко реагирует на его стилевые особенности, соответственно преобразовывая рисунок своих мотивов, их пропорциональное и ритмическое построение, цветовую окраску.

Орнаментальные мотивы по характеру своего рисунка могут быть подразделены на два крупных класса: мотивы неизобразительные (геометрические и негеометрические) и мотивы изобразительные, созданные на основе растительных, животных, человеческих форм или же на основе предметов материальной культуры (орудий труда, оружия, музыкальных инструментов).

Геометрические мотивы представляют собой правильные геометрические элементы: отрезки прямой или изогнутой линий, треугольники, квадраты,

прямоугольники, ромбы, многоугольники, круги, овалы, спирали, синусоиды. Некоторые мотивы характерного вида, полученные из этих элементов или из их сочетания, имеют особые названия: звезды, розетки, кресты, линейки, зигзаги, цепи, ленты, волны, меандры, плетенки. Для каждого из них можно назвать место и время наибольшего распространения. Так, меандр, к примеру, был одним из популярнейших орнаментов античного и арабско-мавританского искусства; плетенки получили распространение в западноевропейском орнаменте 1 тысячелетия до н.э., линейки нашли широкое применение в наборной книге.

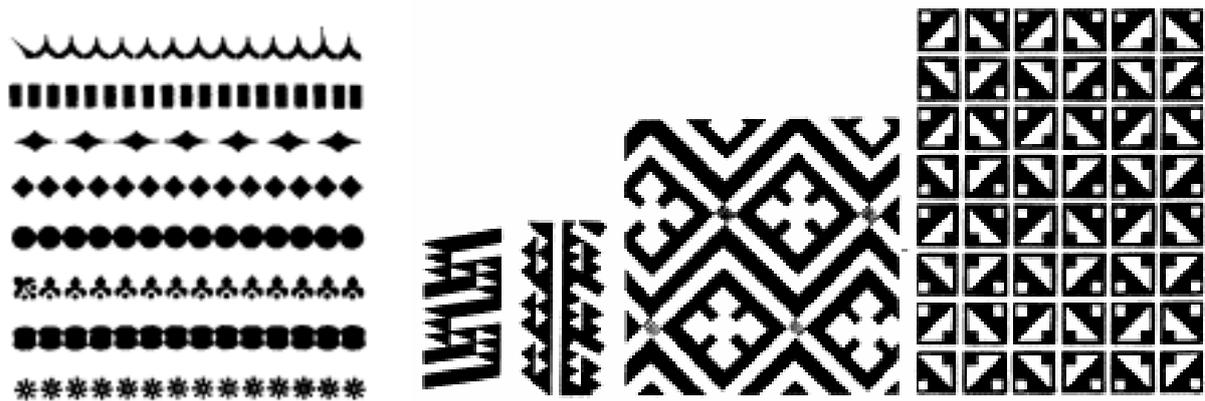

Рис. 52. Геометрические орнаменты, построенные на основе простейших фигур

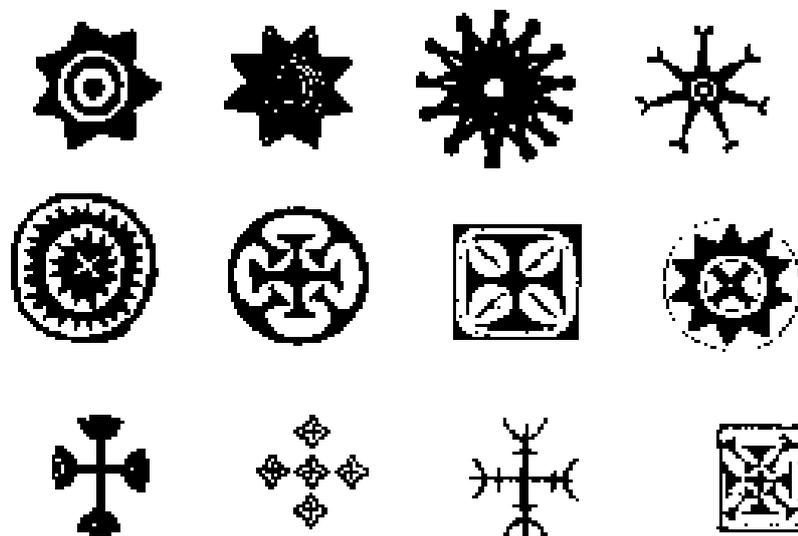

Рис. 53. Геометрические мотивы (звезды, розетки, кресты)

Многие и многие геометрические мотивы возникли в глубокой древности. Некоторые из них имели природные прототипы, чему есть веские

доказательства. Установлено, например, что иные геометрические узоры появились из подражания особым кожным покровам животных. Исходными формами других мотивов послужили изображения животных, растений, человека, которые в процессе исторической эволюции схематизировались, потеряв в итоге изобразительный вид.

Неизобразительные негеометрические мотивы многие авторы не выделяли в самостоятельный вид, возможно, потому, что употреблялись они до недавнего времени сравнительно редко. Интерес к неизобразительной декорации способствует частому применению их в современном орнаменте.

Мотивы, не отличающиеся геометрической правильностью, имеют причудливые формы пятен, мазков, росчерков и т. п.

Растительные мотивы издавна занимали господствующее положение в орнаментальных композициях. Каждая историческая эпоха создавала свои растительные и цветочные орнаменты, для которых были характерны определенные композиционные решения, масштаб рисунка, расположение раппорта, характер его нанесения на ткань. Например, в Древнем Египте такими мотивами были лотос и папирус, в Древней Греции – пальметки, в Древнем Риме – акантовый лист, в странах Малой Азии – гранат и пальма.

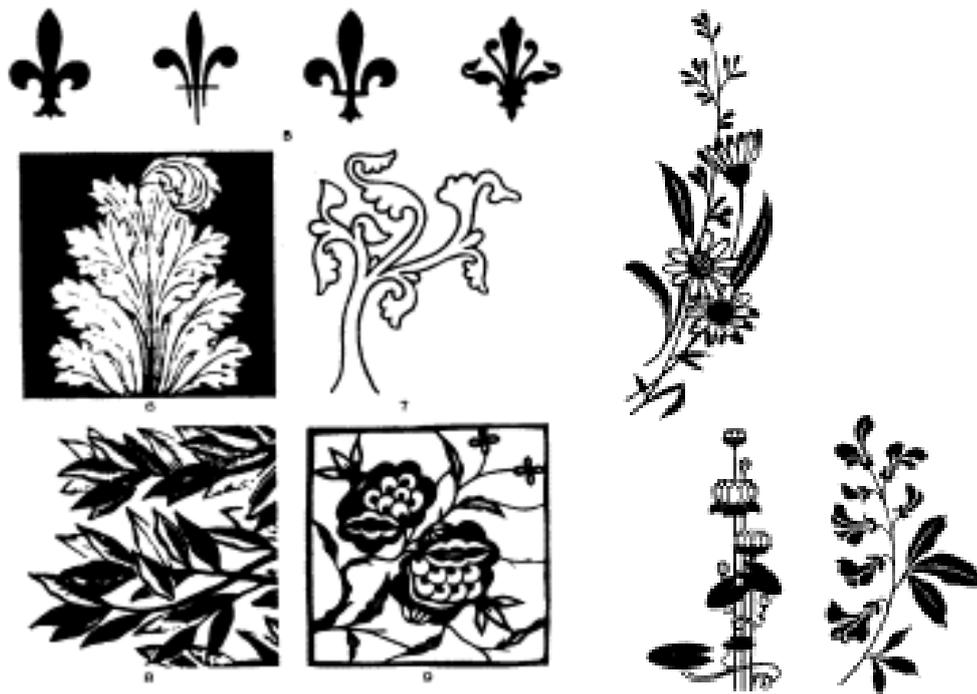

Рис. 54. Различная мера стилизации форм. Политипажи.

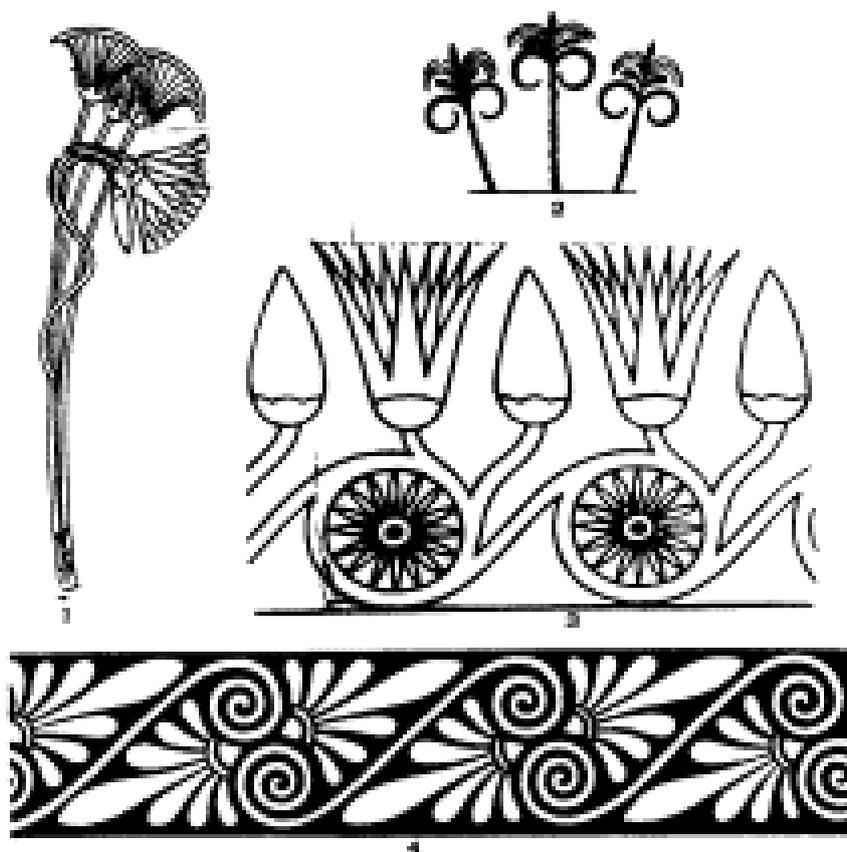

Рис. 54. Различная мера стилизации форм. Политипажи.

Россия. Начало XX в. Некоторые исторически устойчивые растительные мотивы:

- 1 – папирус; 2 – пальма; 3 – лотос; 4 – пальметка; 5 – лилия; 6 – акант; 7 – дерево жизни;
8 – лавр; 9 – гранат

Животные мотивы – это изображения представителей реальной фауны, с одной стороны, с другой – фантастических существ в виде драконов, сирен, крылатых львов. Орнамент с такими сказочными зверями и птицами принято называть тератологическим. Как и в случае с растениями, из множества животных в декоративном искусстве фигурируют очень немногие их виды, в первую очередь – животные домашние (лошадь, верблюд, собака, петух) или промысловые (олень, утка, рыба). Из насекомых чаще всего изображаются бабочки и жуки.

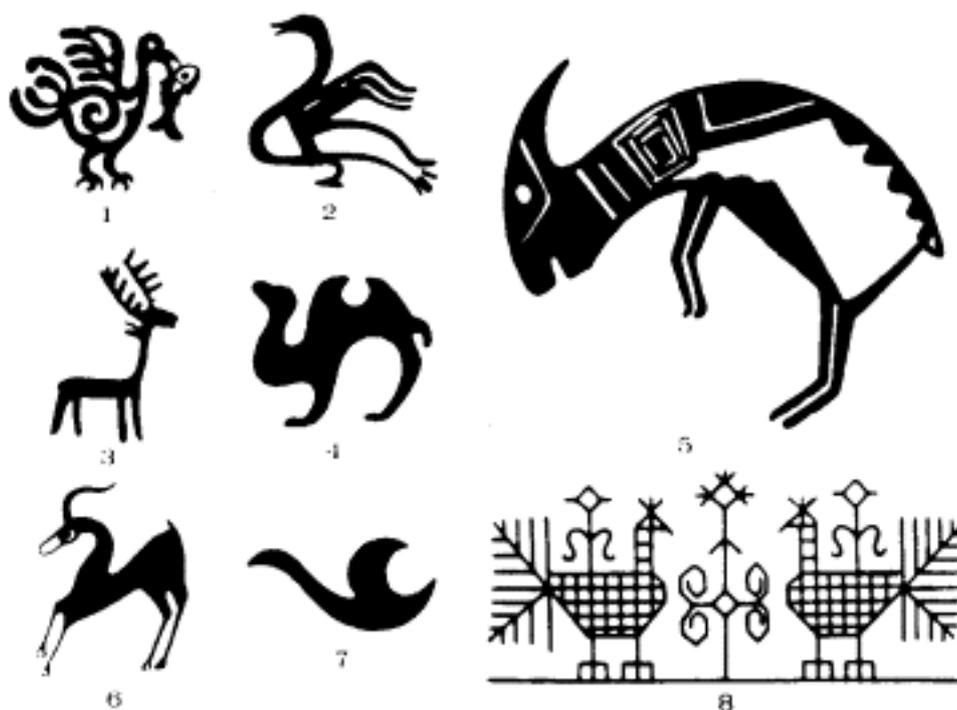

Рис. 55. Животные мотивы орнаментов древних и современных народов: 1 – сибирский (ульчский); 2,6 – микенские; 3 – древнеегипетский; 4,7 – киргизский; 5 – индейский; 8 – русский

Наибольшее применение во всех странах и почти во всех видах декоративно-прикладного искусства нашли изображения птиц в силу символического смысла, который им придавался: сокол в Египте; орел в Риме, Византии, Германии; павлин в христианском искусстве; журавль в Китае и Японии. Интересно проследить за трансформацией одного и того же мотива птиц у различных народов мира.

Кроме реальных животных, изображенных целиком, в качестве декоративных мотивов использовались части тела животных: бычьи головы, львиные лапы, сказочные существа – грифоны, сфинксы, сирены.

Определенным представителям животного мира оказывалось предпочтение в силу значения и качества, которые им приписывались: изображение льва прослеживается в декоративных мотивах от искусств Древнего Египта до европейской геральдики; бык – в искусстве Древнего Востока; слон – в буддийских странах; баран – в орнаментах эпохи Возрождения и Древнего Рима; змеи – в кхмерском искусстве.

Из морской фауны использовались рыбы, дельфины – в Древней Греции, Древнем Риме; карп – в Китае; спрут – в критских декорах; раковины, гребешки встречаются в искусстве Людовика XV и Людовика XVI; скарабей – в Древнем Египте; бабочка – во всех видах искусства Китая и Японии.

Человеческие мотивы в орнаменте – не редкое явление, но подобно животным они чаще всего являются составным элементом комплексного узора. В декор включается не только фигура человека, но и части его тела: голова, лицо, руки, глаза. Причудливое переплетение человеческих и животных мотивов с геометрическими и растительными, получившее особенно в эпоху Возрождения большое распространение, носит название «гротеск».

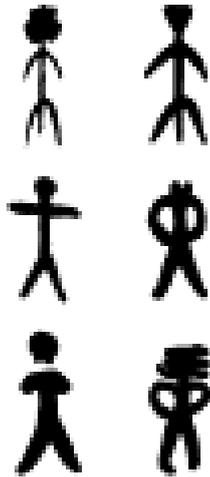

Рис. 56. Схематическое изображение человека в эпоху палеолита

**Рис. 57. Человеческие мотивы, включенные в инициалы.
Русская рукописная книга. XII в.**

Предметные мотивы могут формироваться из всех предметов материальной культуры. Исстари такими мотивами были оружие и воинские доспехи: копье, стрела, щит, меч, ружье, шлем, знамя; музыкальные инструменты: лира, труба, рожок, домбра, бубен; атрибуты искусств, ремесел и труда: маска, палитра, кисть, пишущее перо, книга, архитектурная деталь (капитель), серп, коса, молот, циркуль и многие другие. Декоративные формы,

зародившиеся еще в Древнем Риме и включавшие несколько предметов, сгруппированных по тематическому признаку, именовались в прошлые века «трофеями». Современный орнамент обогатился многими мотивами промышленного производства, и в первую очередь – машинами и техническими аппаратами.

Некоторые предметные мотивы имеют символическое или эмблематическое значение, отражая определенную идею или понятие, указывая на род деятельности человека. Так, лира – символ поэтического творчества, маска – театрального искусства, книга – познания, шестеренка ассоциируется с промышленным производством, серп и молот олицетворяют союз рабочего класса и крестьянства. Однако мотивы с подобными значениями употребляются большей частью в виде единичного элемента декорации, а не для образования орнамента.

Древний человек наделял определенными знаками свои представления об устройстве мира. Например, круг – солнце, квадрат – земля, треугольник – горы, свастика – движение солнца, спираль – развитие, движение и т. д., но они, по всей вероятности, еще не обладали для предметов декоративными качествами (часто покрывались орнаментом скрытые от глаз человека части предметов – днища, оборотные стороны украшений, оберегов, амулетов и др.).

Постепенно эти знаки-символы приобрели орнаментальную выразительность узора, который стал рассматриваться только как эстетическая ценность. Цель орнамента состояла в украшении. Но справедливо будет отметить, что из орнаментальных мотивов появилась пиктография, – ранний этап письменности [6, с.44].

В последующие времена художники просто копировали старые формы, имевшие в древности совершенно определенный смысл. Символично-смысловое содержание орнаменту возвращает Средневековье.

Различают следующие виды орнамента:

1. Геометрический орнамент (ленточный – спиралевидный, витовой, двойной, зубчатый, с мотивом квадрата, треугольника, многоугольника).

Как мы уже отметили, ранние формы орнамента — геометрические. Появление растительного орнамента исследователи относят к искусству Древнего Египта, но необходимо отметить, что самые древнейшие растительные элементы орнаментики были геометризированы. В дальнейшем абстрактный геометрический узор соединили с условно-реалистическим растительным и анималистическим орнаментом.

На протяжении нескольких тысячелетий мотивы декора сохранялись и повторялись, традиционно соблюдая особенности сложившихся изобразительных канонов египетского искусства. Сохранению традиционности в египетском искусстве помогало то, что уже с III тыс. до н. э. Египет был единым государством с однородным этническим составом населения.

В орнаменте Египта отразился трансформированный окружающий мир, наделенный определенными религиозными представлениями и

символическими значениями. В декоре часто использовался цветок лотоса или его лепестки – атрибуты богини Исида – символ божественной производящей силы природы, возрождающейся жизни, высокой нравственной чистоты, целомудрия, душевного и физического здоровья, а в заупокойном культе он считался магическим средством оживления усопших. Этот цветок олицетворяли с солнцем, а его лепестки — с солнечными лучами.

2. Природный (растительный, анималистический – стилизованные животные, птицы, рыбы, мотивы с изображением человеческих фигур или лица, зооморфный и антропоморфный – человекообразный).

3. Символический (неодушевленные предметы – свиток, рог изобилия, доспехи).

4. Шрифтовые – китайские и японские иероглифы, римские прописные буквы.

5. Знаковые – крест, символ нераздельности мужского и женского начал «инь-янь».

6. Геральдические – с изображением гербов.

Основной организующий принцип орнамента – подчинение избранного мотива определенной системе повторов, включение его в систему, сеть, построенную по законам симметрии или асимметрии [14, с.55].

Симметрия есть определенный порядок в построении какой-либо пространственной формы, позволяющий этой форме совмещаться с самой собой при определенных повторах, сдвигах или отражениях.

Стиль в искусстве различных периодов – это единство системы образов, средств и способов художественного выражения, которые сложились исторически. Основу любого стиля составляет система художественных форм, которые обладают едиными, схожими между собой образами, возникшими в определенных социальных и экономических условиях. Орнамент является одной из наиболее важных составляющих системы образов различных стилей, благодаря которым можно безошибочно определить принадлежность произведения искусства к тому или иному стилю.

Классифицируют орнамент, в основном по его происхождению, назначению и содержанию. Воспользовавшись такой классификацией, орнамент можно разделить на следующие виды.

1. Технический орнамент. Возникновение форм данного орнамента произошло благодаря трудовой деятельностью человека. Например, поверхности предметов из глины, изготовленных на гончарном круге; рисунок простейших клеток ткани при выработке ее на первобытном ткацком станке; спиралевидные витки, получаемые при плетении веревок.

2. Символический орнамент. Формированию символического орнамента способствовало единство природы символических изображений произведений орнаментального искусства. Образы этого вида орнамента, в основном, представляют собой символы или их систему. Символистический орнамент появился в Древнем Египте и других странах Древнего Востока.

3. Геометрический орнамент. Этот орнамент возник путем совмещения технического и символического орнаментов. Благодаря такому слиянию получились более сложные варианты изображений, лишённые сюжетного значения. Отказ от сюжета позволил сделать акцент на чередовании отдельных природных мотивов. Постепенное развитие основных геометрических форм привело к формам, используемым в современном искусстве и отличающимся особым разнообразием и изяществом в произведениях арабо-мавританского и готического декоративного искусства.

4. Растительный орнамент. Является самым распространённым орнаментом, после геометрического. Для него характерны свои мотивы, которые могут различаться в разных странах в разные времена. Растительный орнамент использует разнообразные части растений – листья, цветы, плоды – взятые вместе или по отдельности. Это художественная переработка различных форм растительного мира, где первоначальные формы, масштабы, цвет изменяются, также усиливаются все типические особенности растения. Часто эти изменения настолько значительны, что первоначальная форма становится неузнаваемой. К наиболее распространённым растительным формам относятся акант, лотос, папирус, пальмы, хмель, лавр, виноградная лоза, плющ, дуб.

5. Эпиграфический (каллиграфический) орнамент. Этот орнамент состоит из отдельных букв или элементов текста. Искусство каллиграфии наиболее полно развилось в Китае, Японии, Иране и ряде арабских стран. Использовалось оно и в Древней Руси, играя важную роль в декорировании различных изделий декоративно-прикладного искусства.

6. Фантастический орнамент. В основе этого вида орнамента лежат изображения воображаемого, не существующего. Особенное распространение фантастический орнамент с изображением сцен из жизни сказочных животных получил в странах Древнего Востока (Египте, Ассирии, Китае и Индии). В эпоху средневековья он приобрёл особую популярность в связи с религиозными запретами (в странах Западной Европы, Византии эпохи иконоборчества, в мусульманских странах Ближнего и Среднего Востока).

7. Астральный орнамент (от слова «астра» – звезда). Основными элементами являются изображение неба, солнца, облаков, звезд. Наиболее распространён в Японии и Китае.

8. Пейзажный орнамент. Главные объекты этого орнамента – природные мотивы: горы, деревья, скалы, водопады; иногда встречаются в сочетании с архитектурными мотивами и элементами животного орнамента. Особенно большое развитие получил в декоративно-прикладном искусстве Японии и Китая.

9. Животный орнамент. Основан на изображениях птиц и зверей, как близких к реалистическим, так и условных. В последнем случае орнамент несколько приближается к фантастическому.

10. Предметный, или вещный, орнамент. Возник в античном Риме и широко использовался во все последующие эпохи. Его основу составляют

изображения военной геральдики, предметов быта, атрибутов музыкального и театрального искусства[15, с.34].

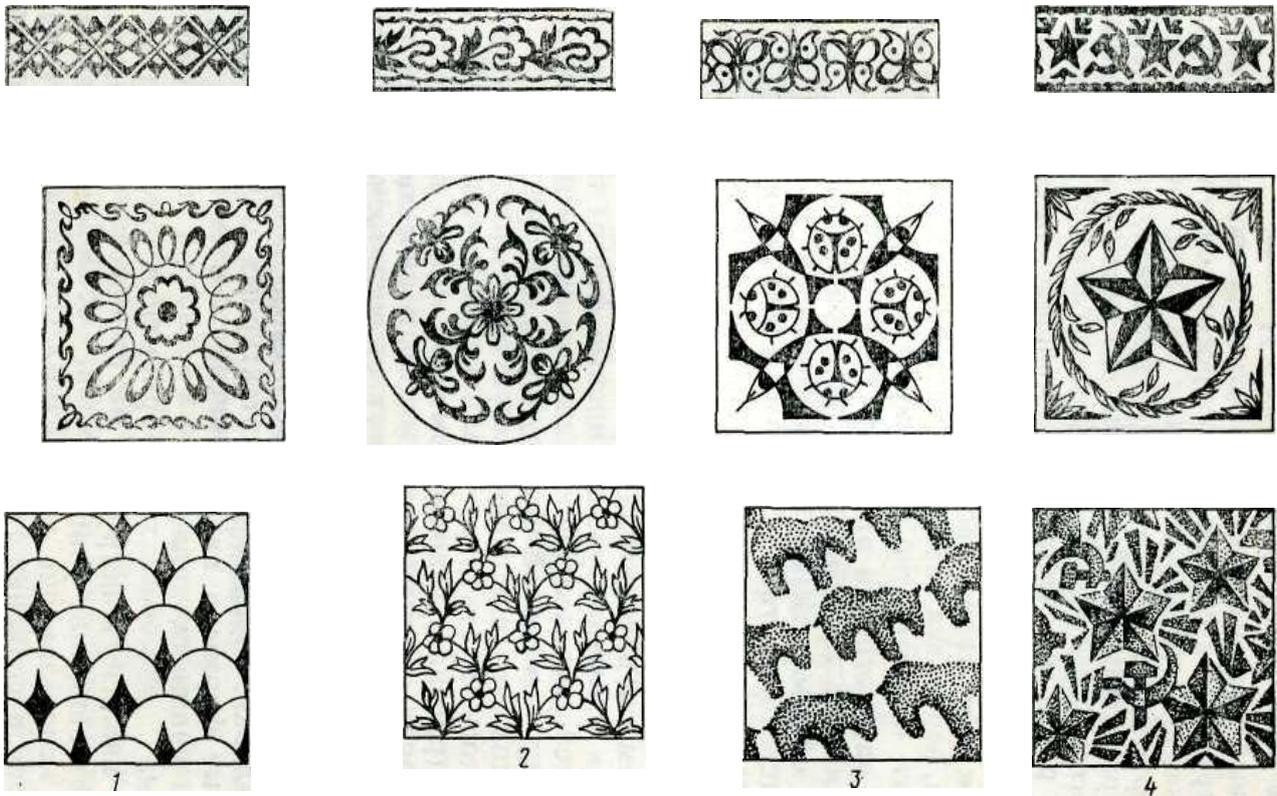

Рис. 58. Виды и формы орнамента:

а – прямой полосный, б – осевой замкнутый, в – прямой сетчатый; г – геометрический,
2 – растительный, 3 – анималистический, 4 – геральдический

Порядок выполнения орнамента. Независимо от материала, порядок выполнения рабочих рисунков орнамента всегда одинаков. Включает четыре этапа: изучение исходных материалов, выбор и разработка мотива, составление рабочих рисунков, исполнение в материале.

Изучение исходных материалов. При выполнении декоративного оформления проекта его изучают с целью выяснения общего стиля; характера и мест расположения декорируемых частей проекта; материала, из которого будут сделаны эти части; масштаба проекта и размеров декоративных частей.

Составление рабочих рисунков орнамента. Предварительно составляется эскиз двух повторяющихся элементов, затем – рабочий рисунок. Процесс выполнения рабочего рисунка начинается с вычерчивания точной формы декорируемого объекта. Вначале на рабочий рисунок наносится все то, что может быть сделано с помощью чертежных инструментов, а затем рисуется то, что надо сделать как рисунок.

Занятие 20. Выполнение орнамента

Цель: изучение орнаментального искусства, в процессе выполнения творческих работ.

Материал: формат А-4, гуашь.

Требования: выбор композиции и поиск цветовой гаммы, элемента орнамента.

Рис. 59. Композиция орнамента в квадрате

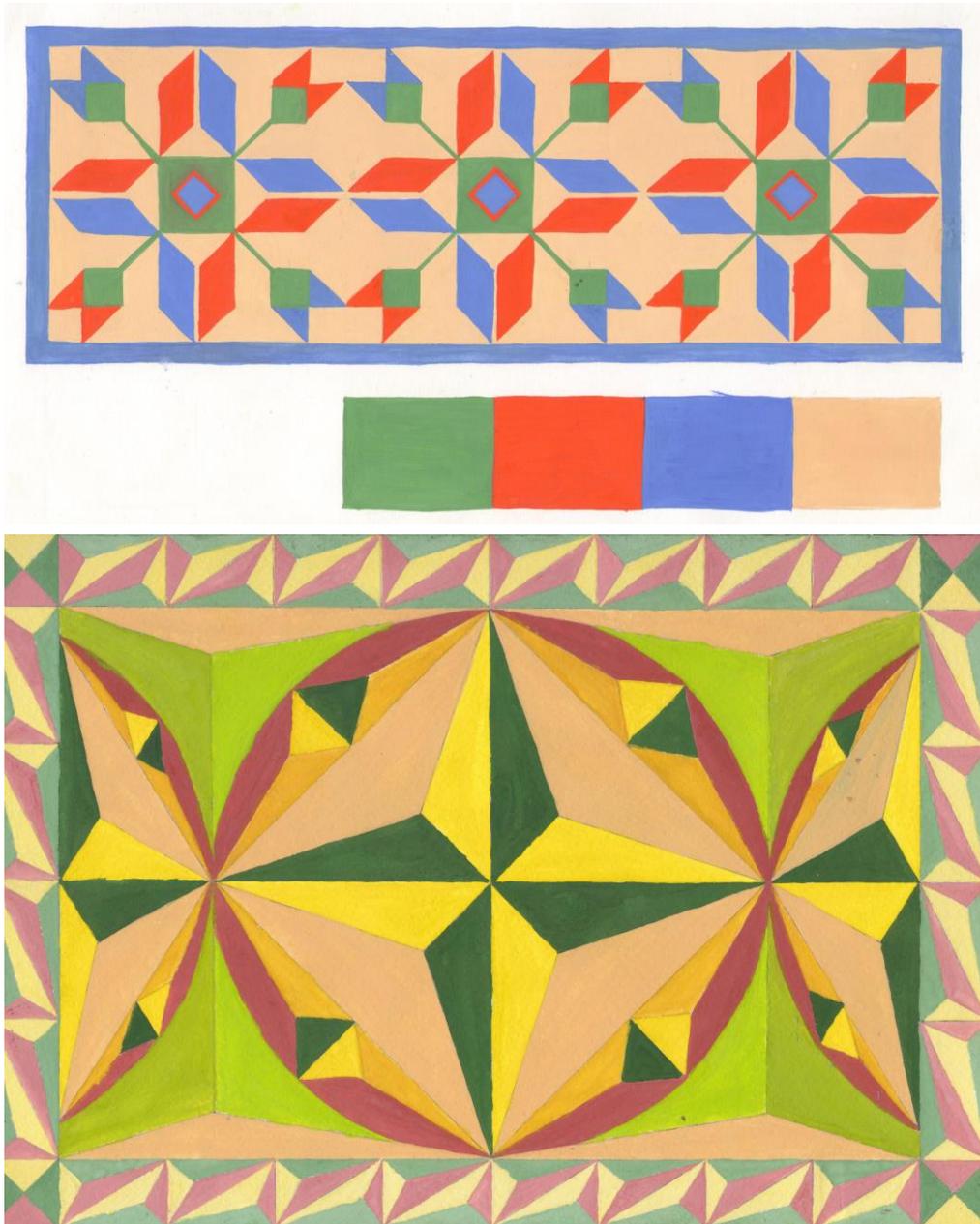
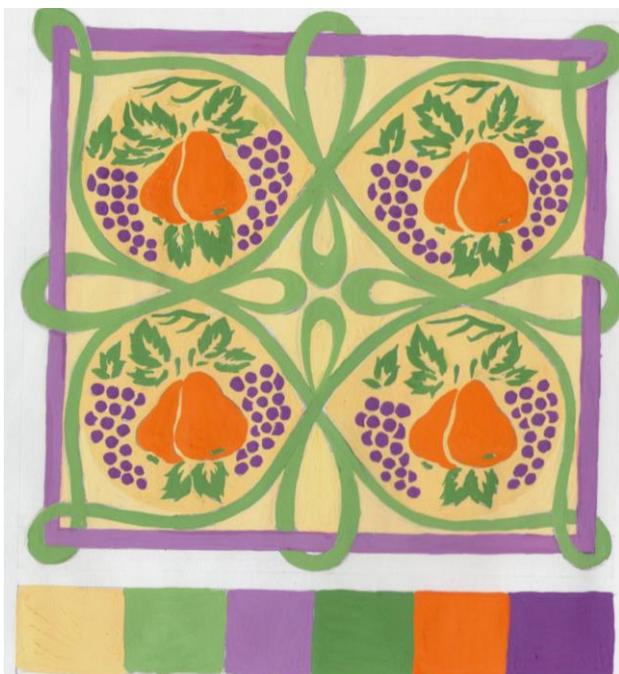

Рис. 60. Геометрический орнамент

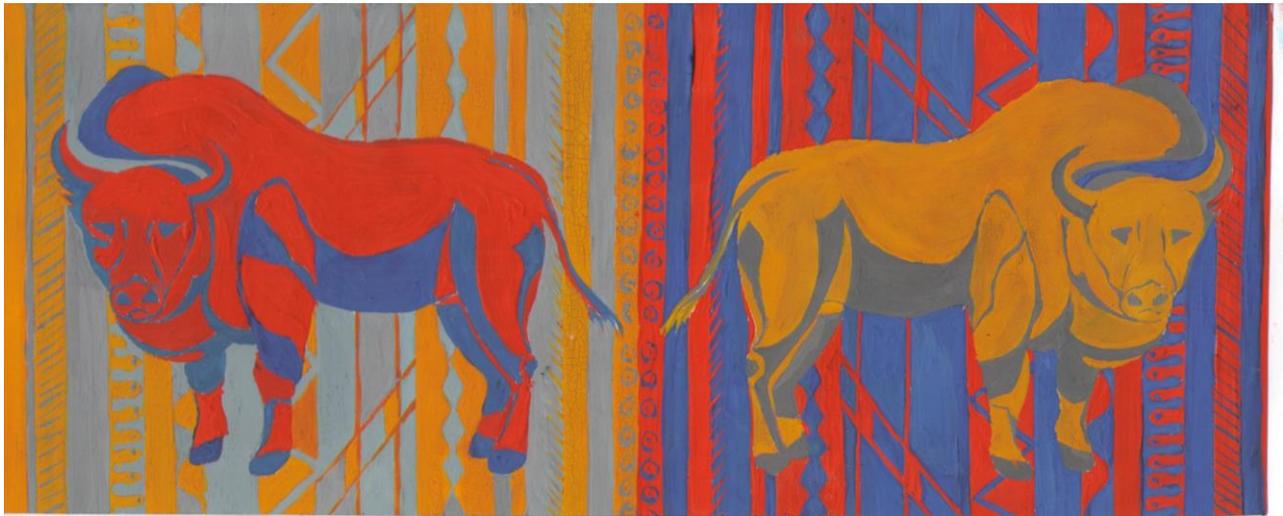

Рис. 61. Растительный и зооморфный орнамент

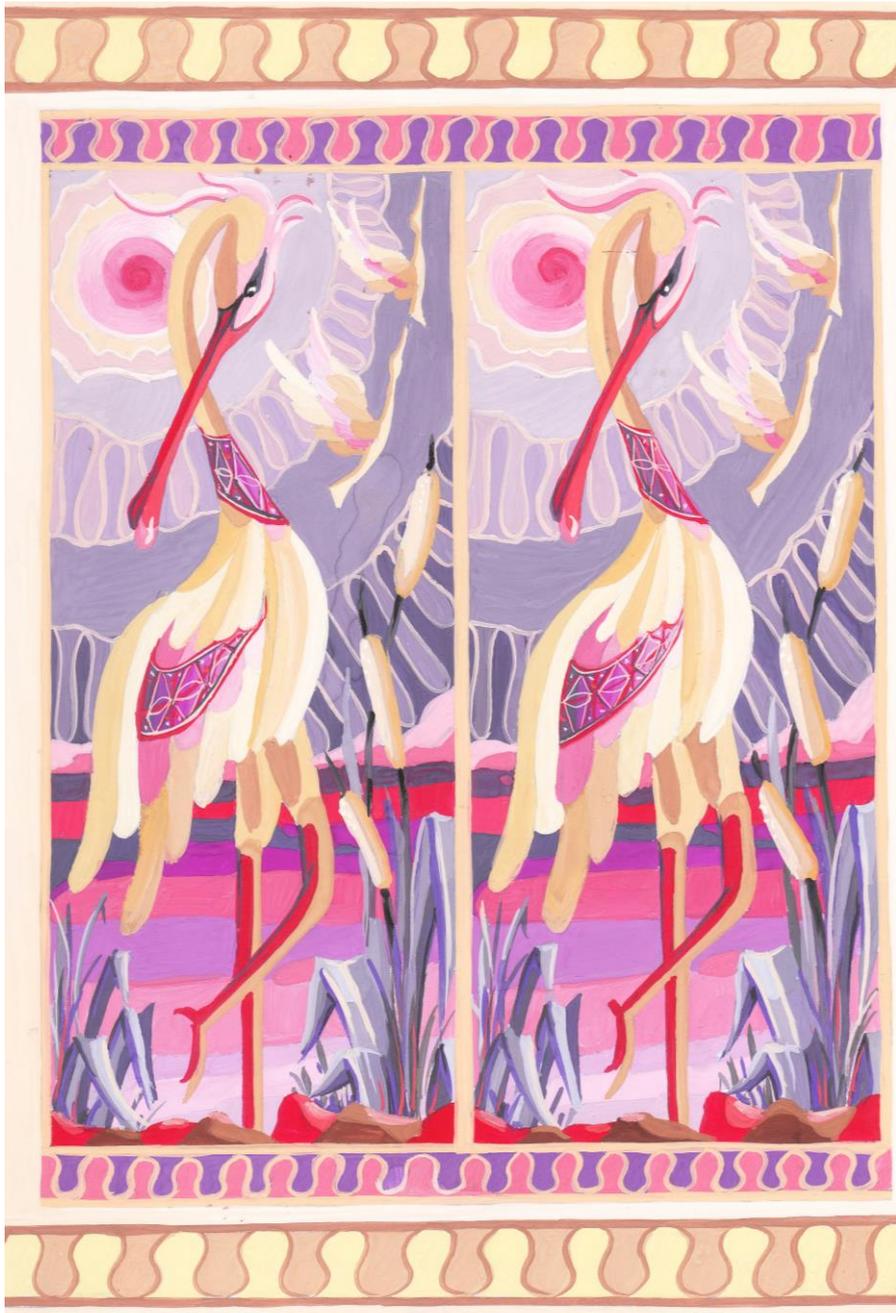

Рис. 62. Растительный и зооморфный орнамент

Тема 2.3. Орнаментальная композиция

Композиционное построение декора основано на гармонии частей и целого.

Занятие 21. Рисунок декоративных драпировок.

Цель: проследить изменение орнамента в видоизменении ткани.

Материал: формат А-4, гуашь

Требования: на формате А-4, выполнить декоративную композицию, выполнить зарисовку ткани с натуры, потом ее стилизовать, и на стилизованный объект, наложить орнамент.

Рис. 63. Зарисовки драпировок

Рис. 64. Зарисовки драпировок

Занятие 22. Эскизирование и выполнение декоративного натюрморта в цвете.

Цель: отработка умений стилизации и компоновки декоративной композиции.

Материал: формат А-4, гуашь, акрил.

Требования: выбрать стилизуемый объект, его преобразовать, компоновать в орнамент. Составить декоративный натюрморт со стилизованным орнаментом.

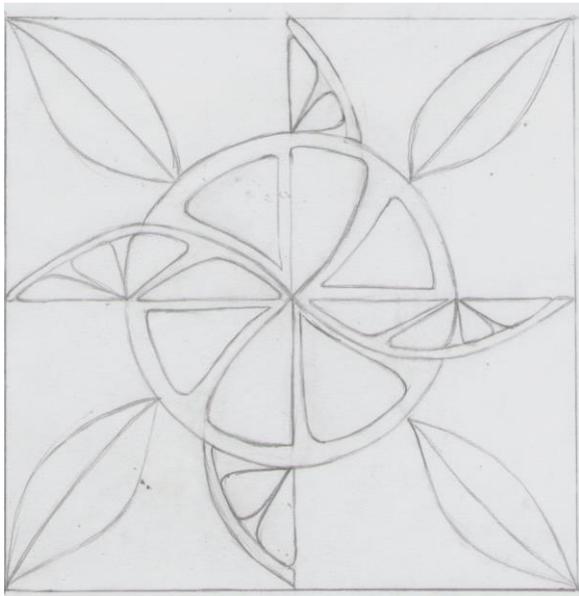

Рис. 65. Разработка декоративного натюрморта

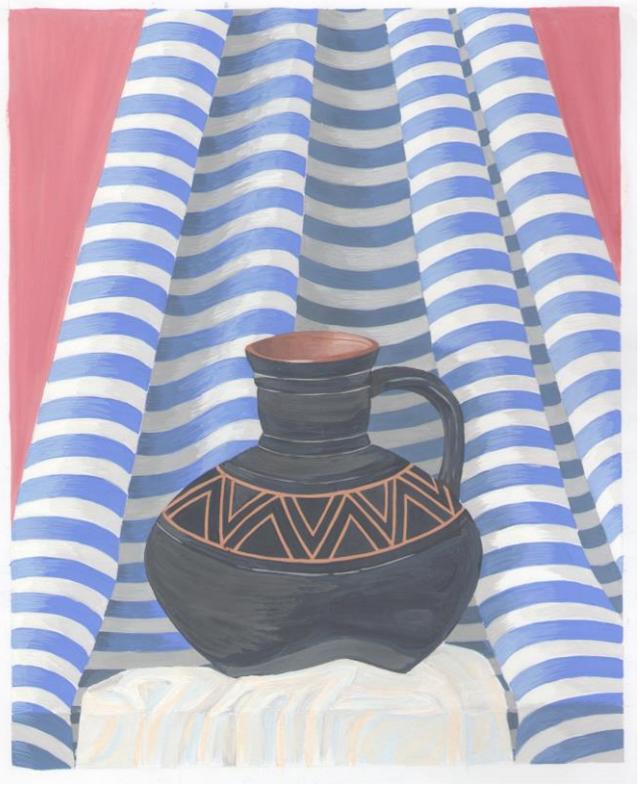
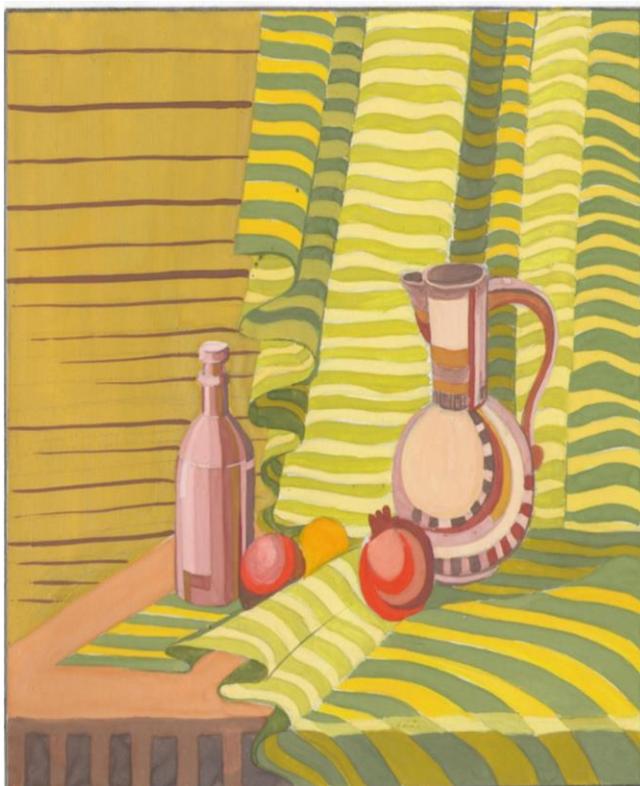
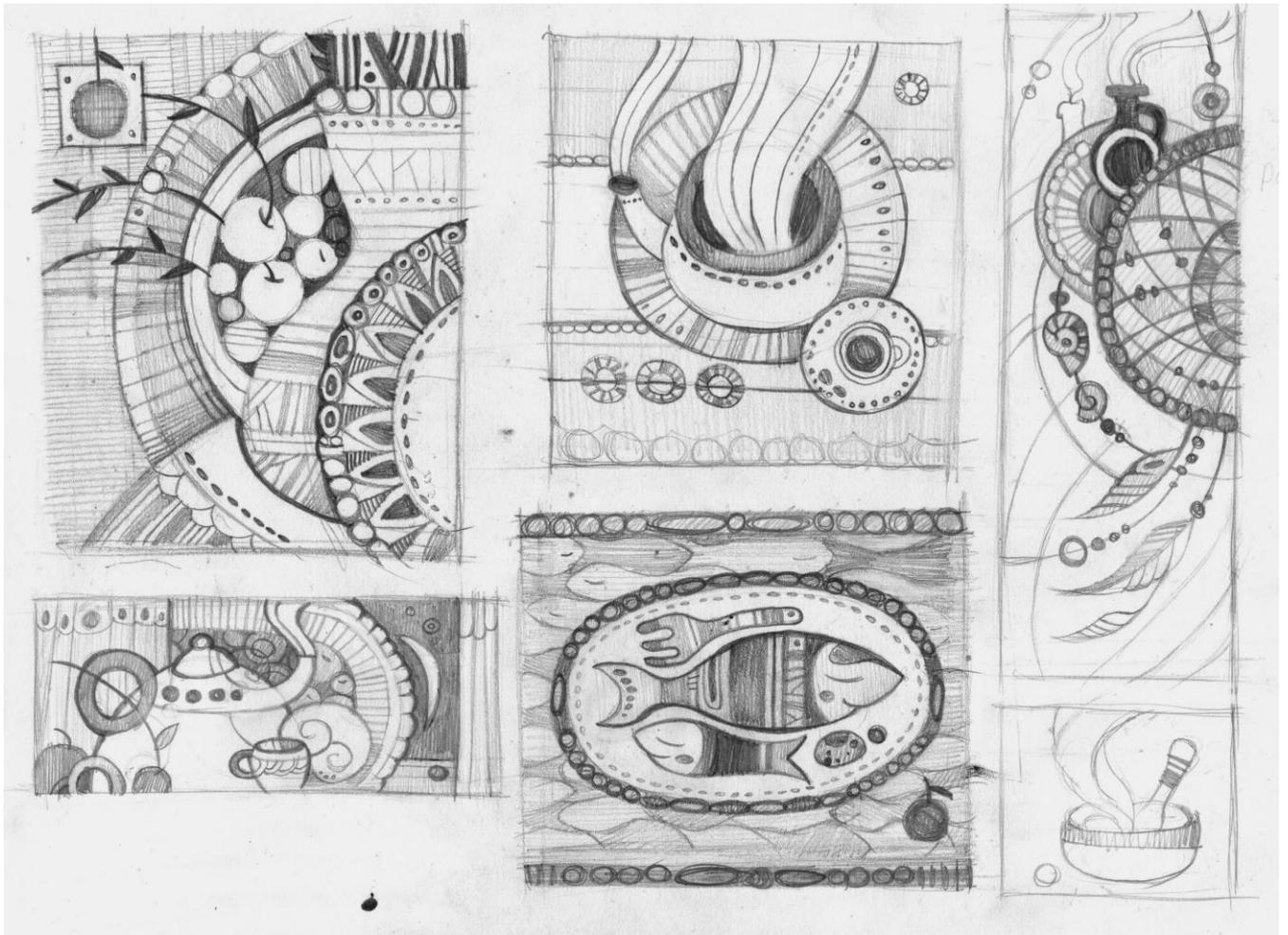

Рис. 66. Разработка декоративного натюрморта

Занятие 23. Создание декоративных композиций

Цель: уметь создавать декоративные композиции.

Материал: формат А-4, гуашь, акрил.

Требования: на формате А-4 выполнить декоративную композицию, применяя знания стилизации объекта; решить общий колористический настрой творческой работы, предварительно выполнив ее в теплой, холодной и контрастной гамме цветов.

Рис. 67. Разработка декоративных композиций

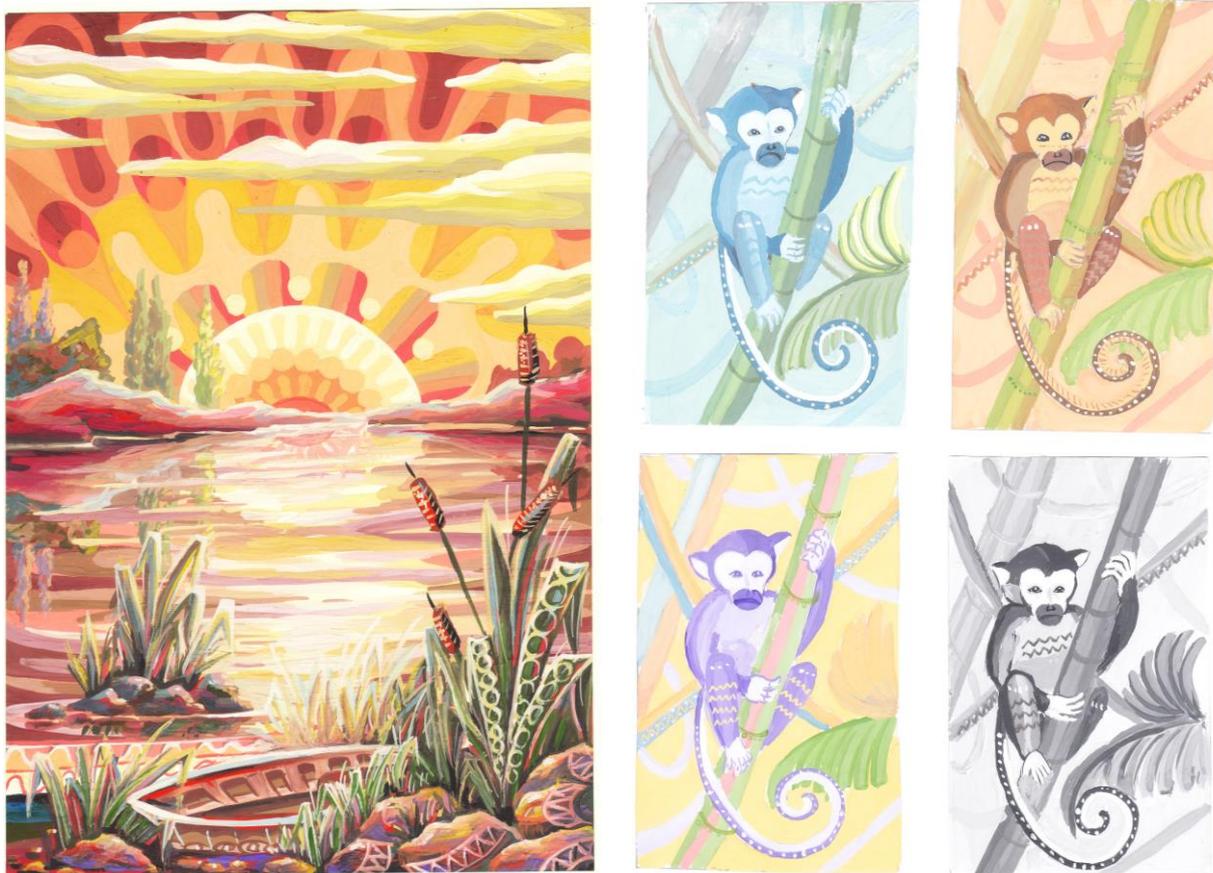

Рис. 68. Разработка декоративных композиций

Тема 2.4. Формирование практических умений и навыков работы с декоративными элементами

Художник декоративно-прикладного искусства, является самой разносторонней профессией и общество предъявляет более высокие требования к специалисту по изобразительному искусству, который должен не только иметь необходимые профессиональные знания и умения, но быть носителем профессиональной культуры, эстетического вкуса.

Методы лежат в основе всего учебного процесса. При определении методов обучения за основу взята классификация методов обучения, разработанная Ю. Бабанским, И. Лернером, М. Скаткиным. Согласно исследованию данных авторов, можно выделить общедидактические методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный и проблемно-исследовательский.

Первый метод: объяснительно-иллюстративный метод – с этого метода начинается обучение, он позволяет структурировать информацию, анализировать условия выполнения задач. В этом методе успешно применяются технологические карты, с раскрывающими этапами выполнения

витражных композиций. Применение цвета и стилизации рисунка. Например, на первом этапе работы: выполнение эскиза витражной композиции, стилизация рисунка, подготовка материалов и инструментов к выполнению витража. Следующим этапом служит нанесение эскиза работы на стекло и подготовка к росписи в технике витраж. Заключительный этап работы состоит из уточнения рисунка, объединения колористической гаммы работы и нанесение закрепляющего лака на рисунок.

Следующий метод: репродуктивный метод включает в себя такие средства, как: слово, средства наглядности, практическая работа и направлена на формирование навыков и умений, то есть умений многократно воспроизвести (репродуцировать) действия. Репродуктивный метод проявляется в задании устного воспроизведения знаний, в репродуктивной беседе, рисовании схем, технологических карт и реализуется через систему творческих упражнений. Очень важно при подборе творческих упражнений решать различные цели и задачи в выполнении витражных композиций. Например, в одном упражнении целью служит стилизация природных объектов, выбор гармоничной композиции, в другом упражнении – поиск интересной колористической гаммы, все упражнения совершенствуют навыки и умения в составлении декоративных композиций в технике витража.

Ведущим методом обучения студентов декоративно-прикладного искусства в процессе использования витражных композиций выступает – проблемно-исследовательский. Проблемно-исследовательский метод обеспечивает развитие у студентов способностей творческого применения знаний, решение проблемных ситуаций. При этом они овладевают методами научного мышления и накапливают опыт исследовательской, творческой деятельности. Сущность этого метода состоит в творческом поиске способов деятельности. Использование методов на занятиях по декоративно-прикладному искусству осуществляется с учетом его специфики, задач, содержания. Основными понятиями концепции проблемного обучения является «проблемная ситуация», «проблема» и «проблемная задача».

Студенты на лекционных и практических занятиях находятся в постоянном поиске и переосмыслении информации, явлений. Однако надо не всякая информация, получаемая человеком, вызывает у него мышление. Сама по себе информация, воспринимаемая органами чувств, как бы нейтральна, она совсем не обязательно вызовет у человека мышление и действия. Для выполнения, каких либо творческих задач надо мотивировать и обосновывать задания, с какой целью и зачем выполняем. Создание учебно-проблемных ситуаций является одним из ярких приемов стимулирующим мышление студентов. Проблемные задачи познавательного характера являются и формой и средством воплощения творческого процесса, а их решение – реализацией творческой деятельности.

По выражению известного педагога И. Я. Лернера, проблемной является задача, самостоятельное решение которой обращено на получение новых

знаний о природе и обществе, на создание новых средств поисков знаний или достижения цели. Содержанием такой задачи является проблема, в основе которой лежит противоречие между известным и искомым, находимым посредством промежуточных операций.

Получение новых знаний и овладение умением использовать методы подготовки студентов декоративно-прикладного искусства к выполнению декоративных композиций обеспечивает наиболее полное погружение будущих художников в активную творческую деятельность.

Рассмотрим несколько тем по формированию практических умений и навыков с декоративными элементами.

Тема 1. Рисование листьев растений

Вид занятий: рисование с натуры.

Цель: дать обучающимся возможность попрактиковаться в рисовании листьев разных растений.

Оборудование уроков: учебная постановка – листья липы или березы; листья дуба с плодом; листья клена на ветке, взятые из гербария или подобранные в парке или сквере; плакетки с мозаичным исполнением листьев, рельефной резьбой и растительным орнаментом, а также выполненные в виде эскизов украшения мебели и мебельных изделий.

Ход занятия. Тема изучается в течение одного двухчасового занятия. На первом уроке преподаватель проводит вводную беседу по всей теме по такому плану: особенности рисования листьев и их последовательность; использование зарисовок для составления композиций растительных орнаментов; применение акварели для получения выразительного изображения листьев растений.

Как объект изображения листья растений могут быть условно отнесены к неподвижной природе. Образцы растительного мира являются объектом художественного обобщения. Умение обобщать достигается изучением строения растений с помощью зарисовок и набросков. Прежде чем рисовать, нужно внимательно изучить строение листьев.

Преподаватель использует примеры творческих работ, на которых изображены разные листья, отличающиеся внешними очертаниями. Посредством таких примеров преподаватель рассказывает и показывает использование зарисовок для составления композиций растительных мотивов орнамента. Занятие заканчивается зарисовкой листьев и обсуждением итога работы.

Тема 2. Рисование цветов и плодов.

Вид занятий: рисование с натуры.

Цель: дать обучающимся возможность попрактиковаться в рисовании цветов и плодов растений с натуры.

Оборудование занятий: эту тему желательно изучать в парке, сквере или на площади с клумбами, находящимися вблизи.

При отсутствии возможности рисования на пленэре занятия проводятся в аудитории. В этом случае для занятий подбирают и подготавливают цветы из расчета один цветок на 3–4 учащихся. Вывешивают плакаты с рисунками цветов, а также репродукции натюрмортов, выполненные мастерами искусств.

Ход занятий. Тема изучается в течение одного двухчасового занятия. В вводной беседе целесообразно изложить особенности структуры цветов, плодов и ягод (винограда); последовательность выполнения рисунка; понятие о стилизации. Рекомендуются выполнить рисунки цветов по выбору обучающихся или преподавателя.

Под руководством преподавателя выходят на избранное место и выполняют натурные зарисовки. На листе бумаги желательно сделать не менее двух рисунков избранных цветов (ромашка, колокольчик, тюльпан или гвоздика). Далее учащиеся выполняют рисунок натюрморта из двух овощей: морковь, картофель и др.

Также делают рисунок кисти винограда или другого фрукта (в зависимости от времени года и возможности обеспечения занятий).

На примерах разнообразия форм цветов и плодов растений преподаватель рассказывает и показывает биологическое строение цветов, их структуру и конструктивное строение, обращая внимание на возможности их применения при создании растительного орнамента. Также он показывает роль обобщения формы при создании растительного орнамента, дает определение понятия «стилизация» и рассказывает о применении ее в творческом процессе создания новых орнаментальных форм.

Тема 3. Рисование плоского листовенного орнамента

Вид занятий: рисование с натуры.

Цель: дать практику обучающимся в выполнении рисунка листовенного орнамента.

Оборудование уроков: учебная постанова – гипсовая плакетка с плодом (яблоко) или гипсовая плакетка с пятилистником. Эти изделия должны быть приспособлены для подвешивания их на демонстрационной доске на любом уровне; наглядные пособия – таблицы и плакаты, на которых выполнены рисунки плоских орнаментальных форм, а также показана последовательность исполнения рисунка; образцы изделий – резной орнамент на плоскости, плакетка мозаичного орнамента, предмет детской мебели с украшением.

Ход занятий. Тема изучается в течение двух двухчасовых занятий, куда входят вводная беседа, фронтальный инструктаж, практические работы, а также разбор проведенных занятий.

Учитывая характер рекомендованных практических упражнений, тему можно разделить на два занятия: рисование гипсовой плакетки с плодом (яблоко); рисование гипсовой орнаментальной эмблемы (картуш).

Практическая работа по рисунку плакетки, компоновка и построение плакетки; прорисовка формы и выявление объема; завершение выявления объема, обобщение, разбор.

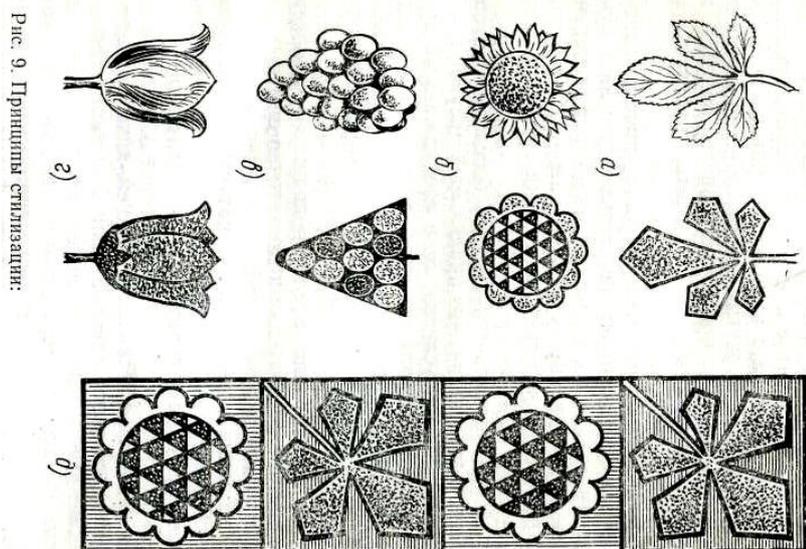
Вводная беседа проводится в начале первого занятия. В ней должны быть освещены все вопросы темы: виды и формы орнаментов; конструктивные особенности плоского орнамента и его применение; принципы стилизации форм; правила и приемы рисования плоского гипсового орнамента.

Преподаватель должен объяснить обучающимся, что такое орнамент, рассказать о его особенностях, видах и формах, подчеркивая, что разнообразие форм орнамента отражает разнообразие форм природы.

Необходимо обратить внимание, что современное применение орнамента как украшения повышает выразительность и красоту предметов. В орнаменте используется обобщенное изображение растительных, животных, геометрических и других форм. Преподаватель обращает внимание обучающихся на обобщение формы в ее границах, обобщение формы с изменением абриса и упрощения внешней формы, превращение объемной формы в плоскостную, изменение формы на более декоративную. На конкретных примерах преподаватель показывает применение стилизации в украшении столярных изделий, мебели и сувениров.

Затем он переходит к характеристике особенностей конструктивного строения орнамента (трехлистника), давая возможность обучающимся применить их аналитические способности к поиску общих и конкретных особенности любого предмета. Правильная передача формы и ее конструктивного строения – это способ реалистического изображения плоской и объемной форм. Он основан на пространственном мышлении и применении законов перспективы. Преподаватель подробно характеризует каждый этап работы при выполнении рисунка.

- а – обобщение формы в ее границах;
- б – обобщение формы с изменением абриса и упрощением конструкции;
- в – превращение объемной формы в плоскостную;
- г – изменение цвета формы на более декоративный;
- д – ритмическое чередование повторяющихся элементов (раппорт).

Связывая содержание с предыдущим материалом, необходимо изложить основные правила и приемы рисования орнамента, ознакомить обучающихся с техникой стилизации и контурно-конструктивным методом рисования, обратить их внимание на организацию видения предмета с последующей контурно-конструктивной детализацией, получение силуэта формы и его проработку. На последнем этапе рисования, обучающиеся должны сделать тщательную тональную проработку рисунка.

Изображение орнамента начинается с компоновки. Преподаватель рекомендует такие приемы, которые отвечают особенностям восприятия орнамента с их рабочих мест. Восприятие предмета и рисунка различно. Преподаватель обращает внимание на то, что при построении обучающиеся должны мыслить «общими формами», вырабатывать навыки пространственного видения, домысливать пространство, не мельчить, работать «от общего».

В пространстве форма ограничивается поверхностями, а в рисунке ее границы передаются линиями. Таким образом, линия в рисунке показывает спроецированную форму на плоскости ограниченного пространства. Преподаватель, разъясняя это положение, добивается правильности и выразительности изображения.

Противоречие между пониманием строения формы и практическими навыками ее изображения часто затрудняет практическую работу обучающихся. Например, вспомогательные линии при построении натуры они проводят, не согласуя их с формой. В результате эти линии не помогают, а, наоборот, мешают. Задача преподавателя заключается в том, чтобы помочь не только правильно понять, но и найти способы рационального применения линии при моделировании формы.

Учебная работа завершается анализом исполнения, разбором и оценкой работ.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

1. Опишите принципы и законы построения орнамента.
2. Как возникли и что означают категории орнамента – мотив и раппорт?
3. Как взаимосвязаны элементы орнамента – мотив и раппорт?
4. Какие существуют типы орнаментов?
5. Какие существуют виды орнаментов?
6. Какие требования предъявляет материал к созданию рисунка-орнамента?
7. Что влияет на выбор мотива орнамента?
8. Какое применение имеет геометрия в орнаменте?
9. Как используют симметрию при построении орнаментов?
10. Что лежит в основе построения ленточного орнамента?
11. Что лежит в основе создания сетчатых орнаментов?
12. Последовательность и этапы создания орнаментальной композиции.
13. Способы передачи цветового ритма.
14. Типы орнаментальных композиций.
15. Последовательность и этапы создания стилизованной композиции.
16. Создание орнаментальных композиций на предметной плоскости.
17. Виды декоративной и стилизованной композиций.
18. Основные приемы стилизации предметов и элементов растительности.
19. Каковы специфические особенности стилизаций предметов в натюрморте?
20. Что такое эскиз-скетч и его значение в стилизации композиции?
21. Каковы специфические особенности композиционного построения модуля в построении орнамента?

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Составить орнамент из геометрических фигур.

Составить орнамент из растительных элементов, передать пластику, подобрать цветовую гамму.

Составить зооморфный орнамент.

Изобразить египетский орнамент.

Составить из геометрических фигур раппортную, бесконечную композицию.

Составить конечную орнаментальную композицию в круге. Создание ощущения центричности.

Выбрать один из натуралистических природных объектов и стилизовать его.

Составить праздничный декоративный натюрморт, подобрать соответствующую цветовую гамму.

Создать декоративный натюрморт с применением народных орнаментов и народной колористики.

Разработать эскиз декоративной плакетки «Городской пейзаж».

Разработать эскиз театральной маски. Подобрать цветовую гамму с сохранением пропорций лица.

Составить эскиз писанки, подобрать цветовую колористику, описать символику.

Разработать эскизы растительного орнамента.

Выполнить эскизы оконного проёма «Розетка» в технике «витраж».

Выполнить эскиз орнаментальной композиции «Подводный мир Чёрного моря».

Создать культовую маску к обряду.

Создать эскиз комической маски. Графическое и цветовое решение.

Разработать элементы орнамента (цвет и графика). Сделать зарисовки орнаментов и орнаментальных фризов в архитектурных сооружениях города Ялты.

Материал: гуашь, акварель, карандаш, гелиевая ручка, формат А-3, 4.

Изучить национальные орнаменты в литературе, народных сказках, проследить систему цветовых сочетаний у разных народов мира.

Сделать зарисовки отдельных бытовых предметов и их стилизовать.

Материал: карандаш, акварель, тушь, перо, формат А-4.

Научиться учитывать и сочетать форму предмета и орнамент при росписи бытовых предметов. Орнамент всегда подчеркивает форму предмета.

Материал: эскизы в цвете и тоне, формат А-4, акварель, карандаш.

Изучить пасхальную символику и цветовую символику.

Сделать копию на пасхальную тематику с работ известных мастеров.

Зарисовки растительных элементов (веточек, цветов, осенних листьев).

Стилизация растительных элементов.

Этюды осенних натюрмортов.

Материал: акварель, гуашь, темпера, карандаш, гелиевая ручка, тушь, перо.

Зарисовки пейзажей и их стилизация.

Этюды на разные состояния природы.

Зарисовки отдельных элементов в пейзаже (элементы архитектуры, городского, сельского пейзажа и т. д.).

Материал: акварель, гуашь, темпера, карандаш, гелиевая ручка, тушь, перо.

Продолжать изучать технику и технологию выполнения горячего батика.

Выполнить абстрактную композицию основными способами работы горячего батика (простой – в одно перекрытие и сложный – в два перекрытия).

Выполнение открыток различными техническими приемами в батике.

Материал: хлопок, батист или шелк, картон, акварель или краски для ткани, акриловые и анилиновые краски, бумага.

Зарисовки городского и морского пейзажа с элементами стилизации.

Материал: краски для керамики, акриловые краски, картон, темпера, гуашь.

Стилизация как графический выразительный способ декоративной композиции. Стилизовать элементы растений, деревьев, цветов и животных в разных движениях и направлениях.

Материал: гуашь, акварель, бумага формат А-4.

Изобразить геометрический орнамент.

Изобразить растительный орнамент.

Изобразить зооморфный или антропоморфный орнамент.

Изображения орнамента могут заключаться в разные геометрические формы: фриз – ленточный орнамент, круг, квадрат. Также они могут быть симметрично построены, быть конечными, зеркальными и бесконечными.

Материал: карандаш, графическое построение, бумага формат А-3.

Предложить свои цветовые сочетания орнамента на основе цветовой характеристики разных народов.

Материал: гуашь, акварель, бумага формат А-3.

Роль писанки в изобразительном искусстве. На основе существующих росписей писанок создать свои цветовые и графические эскизы. Выбрать лучший и нанести роспись на деревянный макет писанки.

Материал: гуашь, акварель, бумага формат А-3.

Сделать орнаментальную композицию на тему: «Натюрморт в национальной стилистике».

Материал: гуашь, акварель, бумага формат А-3.

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Текущий контроль (предусматривающий оценки на промежуточных просмотрах), а также итоговый (семестровый) контроль оценивания знаний обучающихся ведется по традиционной четырехбальной системе. На семестровый просмотр выставляются только готовые работы.

Текущий контроль.

Оценка «отлично»:

- должны быть выставлены все задания, включая и самостоятельные;
- работы, выставляемые на просмотр, должны быть выполнены качественно, сама подача работ идеальна.
- поставленные задачи в каждом задании полностью решены.

Оценка «хорошо»:

- в сравнении с предыдущей оценкой на наивысший балл не был раскрыт хотя бы один из пунктов, указанных выше.

Оценка «удовлетворительно»:

- в сравнении с оценкой «отлично» не раскрыты как минимум два пункта, определенные в требованиях;
- одновременно имеют место оба вида недостатков, характерных для критерия оценки «хорошо».

Оценка «неудовлетворительно»:

- выставлены не все работы;
- работы выполнены не качественно;
- поставленные задачи полностью не решены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современном изобразительном искусстве все большее предпочтение отдается декоративности изображаемых предметов.

Декоративно-прикладным искусством является любая художественная композиция (панно, мозаика, витраж, настенная роспись, вышивка, эстамп, гобелен, скульптура малых форм), служащая преданию художественной гармонии, законченности и эстетического обогащения интерьеров и экстерьеров общественных и жилых зданий, предметов бытового обихода и одежды, книжно-журнальной и рекламной продукции, транспортных средств и орудий труда.

В учебно-методическом пособии обращается внимание на графические и живописные основы декоративной композиции.

В первом разделе рассмотрены основные понятия декоративной композиции (динамика, статика, симметрия, асимметрия, контраст, нюанс, ритм и метр), а также взаимодействие цвета при ее выполнении.

Во втором разделе рассмотрены основные понятия стилизации в декоративной композиции. Широко и полно представлено искусство орнамента, его виды и принципы построения. Также приведены примеры орнаментальных композиций.

После каждого раздела представлены теоретические вопросы для самопроверки и практические самостоятельные задания. Выполнение практических заданий и поиск ответов на теоретические вопросы даст возможность закрепить изученный материал и повысить профессиональное мастерство.

Описание теоретического материала поможет наиболее вдумчиво и с интересом выполнить творческие задания по дисциплине «Декоративная композиция». Работы обучающихся послужат примером и вдохновением.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная учебная литература

1. Бадаев, В.С. Искусство русской кистевой росписи : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.С. Бадаев. – М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2018. - 136 с.
2. Бесчастнов, Н.П. Цветная графика : учебное пособие / Н.П. Бесчастнов. – М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 224 с.
3. Бадаев, В.С. Искусство русской кистевой росписи : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.С. Бадаев. - М. : Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2018. – 136 с. : ил. – (Учебное пособие для вузов). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-691-01943-2 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260790> (23.03.2016).
4. Кандинский, В.В. О духовном в искусстве (живопись) / В.В. Кандинский. – Л. : б.и., 2020. – 73 с. – ISBN 9785998918445 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39749> (19.06.17).
5. Куманин, В. И. Художественное материаловедение: по видам материалов : учеб. для вузов / В. И. Куманин [и др.]; под общ. ред. Михайлова Б. М. – М.: МГАПИ, 2005. – 182 с. : ил. (19.06.17).
6. Миненко, Л.В. Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы в структуре традиционной культуры России и художественные промыслы Западной Сибири : учебное пособие / Л.В. Миненко. – Кемерово : КемГУКИ, 2006. – 111 с. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227748> (23.03.2016).
7. Омеляненко, Е.В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : учебное пособие. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, Планета музыки, 2014. – 104 с.
8. Нестерова Д.В. Внутренняя отделка. Современные материалы и технологии / под ред. Д.В. Нестерова. - М. : Рипол Классик, 2008. - 320 с. : ил. - (Правильный дом). - ISBN 978-5-3860-0419-4 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53797> (23.03.2016).
9. Стасов В. Русский народный орнамент [Электронный ресурс]: монография. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2014. – 129 с. – Режим доступа: [http:// e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51646](http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51646) – Загл. с экрана.
10. Фокина, Л. В. История декоративно-прикладного искусства : учебное пособие / Л. В. Фокина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 239 с. (19.06.17).
11. Жилина, Н.Д. Линейная перспектива в практике проектирования интерьеров : методические указания / Н.Д. Жилина, М.В. Лагунова ; Минобрнауки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ), Кафедра инженерной геометрии, компьютерной графики и автоматизированного проектирования. – Н. Новгород : ННГАСУ, 2012. – 43 с. : схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427417>

Дополнительная учебная литература

1. Возвращение к истокам: народное искусство и детское творчество : учеб.- мет. пособие // под ред. Шпикаловой Т.Я., Поровской Г.А. – М. : Гуманит. изд. центр. ВЛАДОС, 2000. – 272 с.
2. Волкотруб, И. Т. Основы художественного конструирования / И. Т. Волкотруб. – К. : Высшая школа, 1982. – 152 с.
3. Воронов, Н. В. Искусство предметного мира / Н. В. Воронов. – М. : Знание, 1977.
4. Власов, В. Г. Основы теории и истории декоративно-прикладного искусства [Текст] / В.Г. Власов. – СПб., 2012. – 156 с.
5. Герчук, Ю. Я. Основы художественной грамоты / Ю. Я. Герчук. – М. : Учебная литература, 1998. – 204 с.
6. Гика, Н. Эстетика пропорций в природе искусстве / Н. Гика. – М. : Издательство всесоюзной академии архитектуры, 1936. – 308 с.
7. Де Моран, А. История декоративно-прикладного искусства /от древнейших времен до наших дней / А. де Моран; с приложением статьи Жеральда Гассио-Талабо о дизайне. – М. : Искусство, 1982.
8. Даглдиян, К.Т. Декоративная композиция : учебн. пособие / К. Т. Даглдиян. Изд.2-е, перераб. И доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 312, [1] с. ил., [32] л. ил. – (высшее образование)
9. Жоголь, Л. Е. Декоративное искусство в интерьерах общественных зданий / Л. Е. Жоголь. – К. : Будівельник, 1978. – 104 с.
10. Иттен, И. Искусство формы / И. Иттен. – М. : Изд. Д.Аронов, 2004. – 136 с.
11. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен. – М.: Изд. Д. Аронов, 2004. – 96 с.
12. Исаев, А.А. Философия цвета. Феномен цвета в мышлении и творчестве / А.А. Исаев, Д.А. Теплых. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 178 с.
13. Каган, М. С. О прикладном искусстве / М. С. Каган. – Л., 1961. – 50 с.
14. Кириченко, М. А. Основы изобразительной грамоты / М. А. Кириченко. – К., 1982.
15. Костин, В. Язык изобразительного искусства / В. Костин, В. Юматов. – М., 1978. – 108 с.
16. Ломов, С. П. Живопись : учебник / С. П. Ломов. – М. : АГАР, 1999. – 232 с.
17. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция [Текст] / Г. М. Логвиненко. – М. : Владос, 2008. – 144 с.
18. Миронова, Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве / Л. Н. Миронова. – Минск : Беларусь, 2003. – 151 с.
19. Назарова, Т. В. Радуга в графических символах / Т. В. Назарова. – М. : Чистые воды, 2003. – 112 с.
20. Николаева, Н. С. Декоративные росписи Японии XVI – XVIII веков / От Кано Эйтоку до Огата Корина / Н. С. Николаева. – М. : Изобразительное искусство, 1980. – 232 с.
21. Никоненко, Н. М. Декоративно-прикладное творчество. Художественное оформление интерьера. Практическое руководство для взрослых и детей (серия «Школа радости») / Н. М. Никоненко. – Ростов Н/Д: Феникс, 2003 – 128 с.
22. Одноралов, Н. В. Материалы в изобразительном искусстве : пособие для учителей / Н. В. Одноралов. – М. : Просвещение, 1983. – 144 с.
23. Сензюк, П. К. Композиция в декоративном искусстве / П. К. Сензюк. – К. : Рад. школа, 1988 – 48 с.
24. Степанов, Н. Н. Цвет в интерьере / Н. Н. Степанов. – К. : Вища шк., 1985. – 184 с.
25. Степанова, А. П. Теория орнамента : учеб. пособие / А.П. Степанова. – Ростов н/Д : Феникс, 2011. – 149 с.

26. Сурина, М. О. История образования и цветодидактики (история систем и методов обучения цвету) / М. О. Сурина, А. А. Сурин. – М. : МарТ, 2003. – 352 с.
27. Селевко Г. Компетентности и их классификация / Г. Селевко // Народное образование. – 2004. – № 4. – С. 138–143.
28. Семиченко В.А. Психология педагогической деятельности : учебное пособие / В.А. Семиченко – К. : Высшая школа, – 2004. – 335 с.
29. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: Рисунок, живопись, народное искусство, декоративное искусство, дизайн : учеб. пос. / Н. М. Сокольникова. – М. : Академия, 2003. – 368 с.: ил. – (Высшее образование).
30. Шпикалова, Т. Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования : пособие для учителей / Т. Я. Шпикалова. – 2-е изд., доп. и пер. – М. : Просвещения, 1979.
31. Эдвардс, Б. Художник внутри вас / Б. Эдвардс. – Минск : Попурри, 2000. – 253 с.
32. Энциклопедия художника. – М. : «АСТ», «Астрель», 2002. – 306 с.

Перечень информационных технологий, используемых в образовательной деятельности

В процессе реализации образовательной программы при осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются следующие информационные технологии:

1. Библиотека ИХТИКА [Электронный ресурс]. – URL: http://ihtik.lib.ru/jur/ihtik_jur_567.rar (16.06.17.).
2. Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. – URL: <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3837795СПС> (16.06.17.).
3. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.normativ.su> (16.06.17.).
4. Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rae.ru/meo/?section=content&op=show_article&article_id=49 (16.06.17.).
5. Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. – URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/6319 (16.06.17.).

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Графика – вид изобразительного искусства, основанный на рисунке, где цвет не участвует или играет подчиненную роль. Графические произведения выполняются обычно на бумаге. К графике относятся и различные виды гравюры, отпечатываемой на бумаге с рельефного изображения, выполняемого вручную на твердых материалах (металл, дерево, линолеум).

Динамика (от греч. *dynamis* – «сила») – это чередование каких-либо элементов в определенной последовательности. В динамичных композициях, элементы располагаются по диагональным осям или свободно на плоскости картины. В них ярче подчёркивается ощущение движения, более разнообразное расположение предметов, присутствует смелое нарушение симметрии. Можно наблюдать смещение контуров по отношению цветовых пятен. Цветовое решение в динамических произведениях может быть ярко выраженным и более эмоциональным.

Декоративная композиция – композиция с высокой степенью выразительности и декоративности, включающая в себя элементы стилизации, абстракции, усиливающей ее эмоционально-чувственное восприятие. Основной целью декоративной композиции принято считать достижение ее максимальной выразительности и эмоциональности с частичным или полным отказом от достоверности изображения.

Композиция (от лат. *compositio*) означает составление, соединение сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. Имеется в виду продуманное построение изображения, нахождение соотношения отдельных его частей (компонентов), образующих в конечном итоге единое целое – завершённое и законченное по линейному, световому и тональному строю фотографическое изображение. Для того, чтобы лучше передать в фотографии идею, используют специальные выразительные средства: освещение, тональность, колорит, точку и момент съемки, план, ракурс, а также изобразительный и различные контрасты. Знание закономерностей композиции поможет сделать фотоработы более выразительными, но это знание вовсе не самоцель, а лишь средство, помогающее достигнуть успеха.

Композиционные связи – пропорциональные соотношения элементов по размерам и интервалам, ритмический порядок их чередования. Над пластикой в орнаментальном искусстве подразумевают плавные, непрерывные переходы одних элементов в другие.

Линия – это след от движения точки на плоскости листа бумаги. Соединив движением карандаша две поставленные на плоскости точки, получим прямую линию. Линии могут быть бесконечно длинными и совсем короткими, тонкими и жирными. Линии различают по характеру и настроению: веселые, добрые, загадочные, грустные, колючие, жесткие и злые.

Натюрморт – (фр.), то есть «мертвая природа» – воспроизведение, изображающее неподвижные, неживые предметы – бытовые вещи, снедь, срезанные цветы.

Орнамент – (от лат. «орнаментум») – украшение, узор, построенный на ритмическом чередовании и сочетании геометрических или изобразительных элементов. Основное назначение орнамента – украсить поверхность предмета, подчеркнуть его форму.

Планы – пространственные зоны в картине или рисунке, в разной степени удаленные от зрителя и придающие определенный порядок движению взгляда в глубину изображаемого пространства. Различают ближний, средний, дальний планы изображения, иначе – первый, второй, третий...

Пейзаж – изображение мира природы, а также городского пространства (городской пейзаж).

Пропорция (лат. *proportio*) – соразмерность, определенное соотношение частей между собой.

Ритм – закономерное чередование соизмеримых и чувственно ощутимых элементов. Ритмическая повторяемость в текстильном орнаменте мотивов и элементов этих мотивов, их наклонов, пространственных поворотов, площадей, орнаментальных пятен, просветов между ними является важнейшей характеристикой этого орнамента.

Ритмическая организация – взаиморасположение мотивов или элементов мотива на композиционной площади (плоскости).

Статика, статичность (лат. *staticus*, от греч. *statos* – «стоящий») – в изобразительном искусстве – качество покоя, равновесия зрительных сил. В большинстве случаев соответствует симметричным композициям с метрической структурой, свойственным искусству Классицизма. Противоположные качества – динамичность, асимметрия, ритмичность, свойственные стилю Барокко (сравн. экспрессия).

Симметрия – одно из наиболее ярких и наглядных проявлений свойств композиции, определяющее состояние формы. Это и средство, с помощью которого организуется форма.

Симметрия (в переводе с греческого – соразмерность) – в общем значении это свойство геометрической фигуры накладываться на себя так, что все ее точки занимают первоначальное положение. В искусстве симметрия имеет самое широкое распространение, является одним из важных средств построения художественных форм. Особенно широкое применение симметрия находит в орнаменте, присутствуя обычно в любой орнаментальной композиции.

Силуэт – это изображение подобное тени, темное на светлом или светлое на темном. Силуэт – плоскостное цветовое изображение.

Светотень – переходы светлого и темного тона в изображении, передающие освещенность объемной формы. Одно из средств воспроизведения объема на плоскости.

Штрих – это короткая линия

Фактура – материальные, осязаемые свойства поверхности какого-либо предмета – гладкость, шероховатость. В изобразительном искусстве фактура – след работающего инструмента: кисти, резца, и в ней может быть выражен характер его работы – способ ведения кисти, усилие, приложенное к резцу, и т. п. Фактура изображения может быть связана с фактурой изображаемых предметов и передавать ее, но может и значительно от нее отличаться.

Формат – форма плоскости, на которой выполняется изображение. Обусловлен общими очертаниями натуры, отношением высоты к ширине. Выбор формата зависит от содержания и соответствует композиции изображения. Для образного строя произведения формат имеет существенное значение.

Жанр – род искусства, отличающийся тем или иным выбором изображаемых предметов или их трактовкой. Например: пейзажный жанр – изображение исторических событий, бытовой жанр – сцены повседневной жизни, батальный жанр – военные сцены и т.д.

Учебно-методическое пособие

Заргарян Ирина Владимировна

**Методика преподавания композиции
в декоративно-прикладном искусстве**

Дизайн и обложка
художника
Заргарян И.В.

Формат 84x108 1/16. Гарнитура Таймс. Бумага офсетная.
Печать офс. Уч.-изд. лист. 3,0. Тираж 100 экз. Зак. № 86.

298635, Республика Крым,
г. Ялта, ул. Севастопольская, 2а