ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
02C7B316006BADEB92456F43AABCAB9D00
Владелец: Петрова Ольга Александровна
Действителен: с 20.07.2021 до 20.10.2022

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа № 4» города Иркутска
имени А.Г. Костовского

Педагогическая разработка

«Декоративный натюрморт. Этапы выполнения»

Автор:

Левенец Маргарита Сергеевна

Иркутск 2021 г.

Содержание

I. Пояснительная записка……..……2

II. Введение……...3

III. Цели и задачи педагогической разработки…….…...6

IV. Методика ведения занятия в 4-5 классов ……..……...6

V. Поэтапное создание декоративного натюрморта с натуры ……12

VI. Заключение……..…….…...13

VII. Список литературы …...…….…...14

I. Пояснительная записка.

Большую помощь в формировании художественного мировоззрения обучающихся может оказать ряд заданий по стилизации. Термин «стилизация» широко используется не только в литературе, драматургии, он практически приравнивается к понятию «декоративность» в изобразительном искусстве.

Занятия по стилизации являются одними из важнейших в процессе формирования художественного образного мышления обучающихся. Как показала практика, занятия по стилизации необходимо проводить в тесном взаимодействии с академическим рисунком и живописью, а также осуществлять межпредметные связи, например, с композицией, цветоведением.

Перед преподавателями стоит важная задача – ребенок должен смотреть на вещи, явления, окружающие нас, анализируя внутреннюю конструкцию, состояние объекта, чтобы затем суметь трансформировать, видоизменить, упростить, создать новый образ. Для этого, необходимо развивать образно-ассоциативное мышление, плоскостно-орнаментальное видение натуры, уметь применять полученные знания на практике и т.д.

II. Введение

В декоративной композиции важную роль играет то, насколько творчески художник может переработать окружающую действительность и внести в нее свои мысли и чувства, индивидуальные оттенки. Это и называется стилизацией.

Стилизация – это намеренная имитация или свободное истолкование художественного языка какого-либо стиля, характерного для определенного автора, течения, направления, национальной школы и т. п. в ином, применительно только к пластическим искусствам, стилизация – декоративное обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью ряда условных приемов, упрощения рисунка и формы, объемных и цветовых соотношений. В декоративном искусстве стилизация – закономерный метод

ритмической организации целого; наиболее характерна стилизация для орнамента, в котором объект изображения становится мотивом узора.

В композиции стилизация – метод ритмической организации целого, благодаря которому, изображение приобретает признаки повышенной декоративности и воспринимается своеобразным мотивом узора (тогда мы говорим о декоративной стилизации в композиции).

Стилизацию можно подразделить на два вида:

а) внешняя поверхностная, не имеющая индивидуального характера, а предполагающая наличие готового образца для подражания или элементов уже созданного стиля (например, декоративное панно, выполненное с использованием приемов Хохломской, Городецкой, Полхово - Майдановской и др. росписей);

б) декоративная, в которой все элементы произведения подчинены условиям уже имеющегося художественного ансамбля (например, декоративная композиция, созданная по воображению).

Декоративная стилизация отличается от стилизации вообще своей связью с пространственной средой. Под декоративностью принято понимать художественное качество произведения, которое возникает в результате осмысления автором связи его произведения с предметно-пространственной средой, для которой оно предназначено. В этом случае отдельное произведение задумывается и осуществляется как элемент более широкого композиционного целого.

Для декоративной стилизации характерно абстрагирование – мысленное отвлечение от несущественных, случайных признаков с целью заострения внимания на более значимых, отражающих суть объекта деталях. При декоративной стилизации изображаемого объекта необходимо стремиться к единому стилю, т.е. нужно выстраивать систему связей отдельных частей и элементов в единую целостность произведения.

Окружающая нас природа является прекрасным объектом для художественной стилизации. Один и тот же предмет можно изучать и

отображать бесконечное множество раз, постоянно открывал новые его стороны в зависимости от поставленной задачи.

В программе по композиции вопросу стилизации натюрморта уделяется большое внимание, так как данные объекты всегда доступны и работа с ними помогает овладеть аналитическим мышлением и способами оригинального выражения натуры в трансформированных формах, т.е. производить преломление увиденного через индивидуальность. Стилизованное изображение изучаемых объектов дает возможность находить все новые оригинальные способы отображения действительности, отличные от иллюзорного, фотографического изображения.

В процессе декоративной стилизации натюрморта с натуры, можно пойти двумя путями: 1) выполнять зарисовки объектов, и в дальнейшем перерабатывать их в сторону выявления декоративных качеств, 2) выполнять стилизованную декоративную зарисовку, отталкиваясь от природных особенностей растения.

Воспользуемся вторым способом. Также будем применять прием деления на плоскости, использовать геометрические фигуры как модуль. Один и тот же мотив может быть трансформирован по-разному: близко к натуре или в виде намека на нее.

Предварительная эскизно- зарисовочная работа – очень важный этап в создании рисунка стилизованной композиции, так как, выполняя натуральные зарисовки, ученик глубже изучает природу, выявляя пластику форм, их внутреннее строение, текстуру, ритм. Эскизно-зарисовочный этап проходит творчески, каждый находит и отрабатывает свою манеру, свой индивидуальный почерк в передаче всем известных мотивов.

III. Цели и задачи методической разработки

- Познакомить обучающихся с понятием «стилизация натюрморта»;
- Формировать навыки и умения при организации композиционного пространства в соответствии с замыслом, применяя полученные знания на практике;
- Развивать наблюдательность, образное мышление, творческое воображение;
- Развивать художественно-творческие способности;
- Воспитывать аккуратность, прилежность, трудолюбие, усидчивость.
- Совершенствовать технические умения и навыки владения художественными материалами;
- Выполнить стилизацию осеннего натюрморта, найти свое творческое решение.

IV. Методика ведения занятия у старших классов

1. Начиная работу, важно выявить наиболее ярко выраженные особенности всего натюрморта или отдельных элементов.
2. При компоновке необходимо обратить внимание на пластическую направленность растений, драпировок (вертикальную, горизонтальную, диагональную) и соответственно ей располагать рисунок.
3. Обратить внимание на характер линий, из которых складывается абрис изображаемых элементов: от того, прямолинейные или мягкие, обтекаемые конфигурации он будет иметь, может зависеть и состояние композиции в целом (статическое или динамическое).
4. Важно не просто зарисовать увиденное, а найти ритм и интересно группируя формы, делать отбор видимых деталей в изображении на листе.

5. В работе с природными формами, такими как листья, стоит задача превращения фактурной поверхности в декор, выразительный по ритму и пластике, выявляющий особенности объекта.

Занятия по стилизации необходимо проводить поэтапно, четко следуя методике, начиная от простейших заданий и постепенно подводя к беспредметным, образно-ассоциативным. Жанр натюрморт наиболее показателен в плане изучения признаков декоративной стилизации. Специфика жанра подразумевает повышенное внимание художника к структуре объемов, фактуре поверхности предметов, характеру их пространственных соотношений.

Чтобы в натюрморте состоялась стилизация, он должен отвечать не только условностям, характерным для декоративного искусства, а быть выстроенным в едином плане, т.е. все изображаемые объекты, как и все изобразительные средства – линия, фактура, цвет – должны работать на утверждение одного композиционного принципа, одной главенствующей идеи.

К основным принципам построения графической композиции относят: цельность, симметрию, асимметрию, ритм и пластику.

Цельность- один из самых важных принципов построения любой композиции. В обыденном значении она понимается как неразрывность, непрерывность, единство. С цельностью связывают ясность и простоту восприятия формы.

Симметрия часто трактуется как основной закон природы. Обычно в искусствознании симметрия связывается со спокойным равновесием. В декоративной стилизации натюрморта понятие равновесия охватывает:

- цветовое решение;
- выявление объема и перспективы;
- распределение света и тени;
- характер и особенности применения основных элементов графики и т.п.

Признавая огромную роль простого равновесия в понятии о симметрии, мы осознаем важное значение его закономерностей не только для всех типов натюрмортов, но и для всего изобразительного искусства.

Асимметрия в обыденном ее понимании – это отклонение от симметрии или ее отсутствие. Асимметрия по своей природе настроена на более активные связи с окружающей средой, поэтому она всегда вызывает повышенный интерес у художников.

Проявление симметрии и асимметрии в искусстве натюрморта – результат воздействия двух взаимно проникающих методов, которые дают множество произведений с гармоничным существованием статики и динамики. Они как бы выражает две стороны жизни человека, его характер. Знание особенностей статичных и динамичных построений дает возможность выхода на композиции с нюансированным преобладанием тех или других начал.

Если композиция натюрморта выполняется из форм, тяготеющих к наклонным линиям или острым углам, то имеет смысл применить динамический способ равновесия, утвердив одну общую идею движения и в цветовом колорите, используя активные цветовые и тональные контрасты взаимодополнительных цветов. Возможно, также членение плоскости на неравные части.

Если в композиции участвуют формы строгих очертаний, лучше использовать статику, симметрию, с использованием спокойного, нежного колорита родственных цветов, малоактивных контрастов и, если есть необходимость, членение композиционной плоскости на равные части.

Ритм – универсальный структурный принцип, действенный для любого эстетического объекта. Ритм - «закономерное чередование соизмеримых и чувственно ощутимых элементов (звуковых, речевых, изобразительных и т.п.). Одно из важнейших проявлений ритма – повторность элементов, мерность их чередования. В натюрморте ритм в наиболее ярком виде проявляется в декоративных композициях со значительной орнаментальной составляющей.

В натюрморте с множеством предметов сложность ритма достигается сочетанием или наложением простых ритмических рядов.

Пластика как выразительность лепки объемной формы произведений искусства общеизвестна. Пластические свойства произведений искусства ассоциируются у нас с композициями форм, зрительно «перетекающих» друг в друга, или с одной, изменяющейся на своем протяжении формой. Все виды пластических движений форм, существующих в искусстве, можно наблюдать в натюрмортах с цветами и плодами.

Рассмотрим некоторые способы трансформации формы:

Любой объект натюрморта может быть переработан фантазией и способностью подметить характерное; можно утрировать природную форму, доведя ее до максимальной остроты, например, предельно округлив пузатенький кувшин, активно вытянуть удлиненную форму груши, подчеркнув пластику предметов нанесением декоративного рисунка. Важно

при этом исходить из особенностей конкретного объекта, нецелесообразно, например, круглую форму заменять на квадратную и наоборот.

Возможно изменение соотношений пропорций как внутри одного предмета, так и между несколькими.

Допускаются различного рода условности; предметы можно подвешивать в воздухе, преломлять их форму, изгибая и наклоняя в стороны, устанавливая их на мнимой, условной плоскости. Один и тот же объект в композиции может восприниматься с нескольких точек зрения, например, основание кувшина изображается фронтально, а горлышко – развернуть, как будто на него смотрят сверху.

Если необходимо показать перспективу в натюрморте, то делать это надо достаточно условно. Все приемы должны работать на выявление выразительности композиции и предметов в ней.

Можно передвигать предметы в композиции, менять их местами, увеличивать или уменьшать их количество, вводить дополнительные объекты, добавлять недостающие драпировки или фрукты для заполнения пространства, но главное – сохранить суть и узнаваемость постановки.

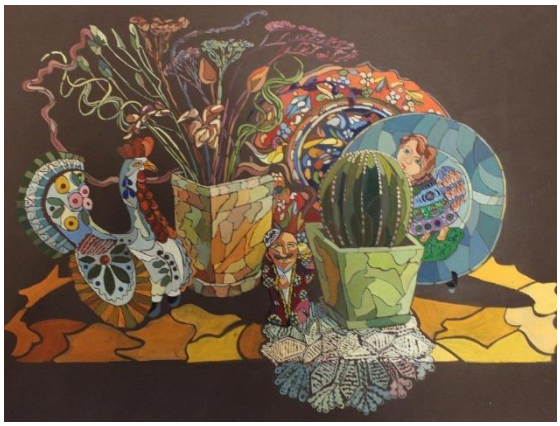
К поиску цветовых вариантов следует подойти обдуманно. Можно сохранить цветовой колорит данной постановки полностью, меняя при необходимости лишь тональные отношения; можно также значительно дополнить его новыми сочетаниями. Применить активные контрасты или мягкие тональные сочетания зависит от пластического хода постановки. Динамический ритм «рубленных» плоскостей имеет смысл подчеркнуть тональными и цветовыми контрастами. В мягкой пластике изгибающихся форм существующие контрасты можно сгладить колоритом родственных сочетаний или введением орнаментальных рисунков.

Возможностей для стилизации много, важно одно: все используемые приемы должны работать на выявление идеи, быть обдуманны, взвешены и отвечать одной самой главной задаче - декоративной выразительности. Натюрморт может быть декоративным за счет изменения формы объектов,

использования активных цветовых контрастов, введения декоративного контура и др. Но в нем не будет стиля, если не возникнет цельность всех компонентов.

Любая постановка натюрморта на чем то строится: либо на вертикали доминирующего кувшина, либо на выразительности декоративного фона – подноса, либо на своеобразной красоте букета цветов, как в нашем случае, т.е. обязательно есть что – то главное, привлекающее внимание, вокруг которого все располагается. Это главное нужно вычленить, сделать на нем акцент, например, утрируя его пластику, и подчинить этому основному объекту, всю остальную композицию.

Стилизация может идти по пути предельного упрощения и доведения до предметных символов, и, наоборот, может усложнять формы и активного наполнять изображения декоративными элементами, подчиняясь основной идее композиции.



Можно построить натюрморт на плавной тягучей пластике силуэтов кувшинов и драпировок, и на введение такого же типа декора, используя нежные пастельные цветовые сочетания и мягкий ненавязчивый рисующий контур. А можно взять за основной композиционный принцип рубленные композиционные формы с динамикой линий и контрастными цветовыми сочетаниями, наполняя их упрощенным геометрическим декором.

V. Поэтапное создание натюрморта с натуры

1. Материалы и инструменты необходимые для работы: бумага формат-А3, карандаш, ластик, гуашь, маркер тонкий, маркер широкий, кисти, баночка, палитра, тряпочка.

2. Необходимо выполнить линейные наброски заданного натюрморта (эскизы)

3. Выполнить фор-эскизы цветом, учитывая стилизацию предметов.

4. Переносим композицию в большой формат.

5. Заливаем теневые места черным или цветным контуром, в полутонах и на свету можно сделать более тонкие линии.

6. Начинаем работу цветом.

7. Разбор по тону всех частей композиции.

8. Детализация.

VI. Заключение.

Занятия по стилизации являются одними из важнейших в процессе формирования художественного образного мышления обучающихся. В качестве упражнений рекомендую применять на начальном этапе работы над любой декоративной композицией, независимо от темы и возраста обучающихся.

В данной педагогической разработке рассматривается «стилизация» в качестве процесса творчества, позволяющего развить и закрепить навыки работы художественными материалами, этапы построения работы, варианты цветового решения, разбор тона композиции, и создание своего образа декоративного натюрморта. Все учащиеся справились с заданием.

VII. Список литературы

1. Кузин В. С. Психология живописи. Учебное пособие для вузов. –М.ООО «Издательский дом «ОНИКС 21век», 2005.
2. Пульман Л. Г. Методика преподавания композиции декоративно-прикладного искусства в ДХШ. –Минск.1980.
3. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: –М.: Издательский центр «Академия», 2003.
4. Терещенко Т. Ф. Декоративно-прикладная композиция. –М.: 1987.
5. Хворостов А. С. Декоративно-прикладное искусство в школе. –22-е изд., перераб. И доп. –М.: Просвещение, 1998
6. Интернет ресурсы:
   *http://www.orenipk.ru.
   *https://infourok.ru.
   *http://kdhsh.muzkult.ru.
   *htt:Nsportal.ru