

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПЕЧЕНГСКИЙ ОКРУГ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №1»

Методическая разработка

«Стилизованный натюрморт»

УП «Прикладная композиция» 3 класс ДПП «Декоративно-прикладное творчество» 5 лет
обучения.

Составитель преподаватель Сосина Н.Н.

2024 год

Тема: «Стилизованный натюрморт» на уроках УП «Прикладной композиции» 3 класс ДПП
«Декоративно-прикладное творчество»

Аннотация:

В методической разработке рассматривается процесс стилизации натюрморта. Задание рассчитано на учащихся 12-13 лет.

Содержание:

1. Введение.
2. Основная часть.
3. Заключение.
4. Список использованных источников.
5. Приложения.

Введение:

Декоративная композиция «Стилизованный натюрморт» расширяет рамки творческих задач и опирается на индивидуальные способности обучающихся подмечать и доводить самое характерное в натюрморте до максимальной цветовой, композиционной и пластической выразительности.

Стилизация как процесс работы представляет собой декоративное обобщение изображаемых объектов (фигур, предметов) с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений. Достигается стилизация упрощением и обобщением внешней формы в соответствии с ее границами, изменением абриса, преобразованием объема в плоскостно-декоративную форму с предельно выразительным силуэтом. Возможна также интерпретация исходной формы. При декоративной стилизации изображаемого объекта необходимо стремиться, чтобы композиция отвечала принципу архитектоничности, т.е. выстраивать систему связей отдельных частей и элементов в единую целостность.

Жанр натюрморт наиболее показателен в плане изучения признаков декоративной стилизации. Специфика жанра подразумевает повышенное внимание художника к структуре объемов, фактуре поверхности предметов и 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 искусствоведении симметрия связывается со спокойным равновесием.

В декоративной стилизации натюрморта понятие равновесия охватывает:

- цветовой решение;
- выявление объема и перспективы
- распределение света и тени (если также есть необходимость);

- характер и особенности применения основных элементов графики и т.п.

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 выражают две стороны жизни человека, его характер. Знание особенностей статичных и динамичных построений дает возможность выхода на композицию с нюансированным преобладанием тех или других начал.

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.

Основная часть:

Рассмотрим некоторые способы трансформации формы:

1. 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.
2. Возможно изменение соотношений пропорций как внутри одного предмета, так и между несколькими.
3. 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.
4. Если необходимо показать перспективу в натюрморте, то делать это надо достаточно условно. Все приемы должны работать на выявление выразительности композиции и предметов в ней.
5. 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.
6. 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.

Изучение возможностей стилизации мы рассмотрим на примере урока по предмету «Прикладная композиция» в 3 классе - «Стилизованный натюрморт».

Третий класс.

Цель урока: развитие абстрактного мышления.

Задачи урока: знакомство с особенностями декоративных композиций.

Материалы: бумага формат А4, маркеры, фломастеры, гуашь.

Срок реализации: 8 уроков (8 академических часов по 45 минут).

Ход урока.

1. Большую роль при выполнении задания играет постановка. Необходимо, чтобы каждый натюрморт был понятен, имел свою характерную особенность, композиционную зацепку, повод или мотив для переработки и стилизации; маловыразительная постановка не даст желаемых результатов.

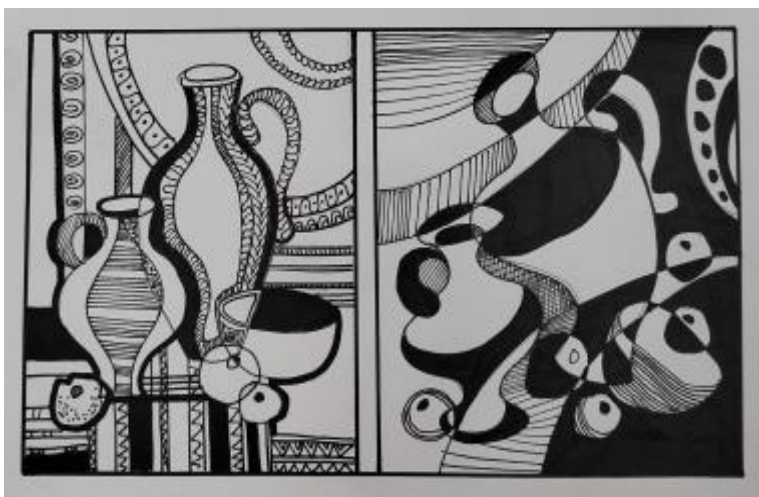
Начинать выполнение практического задания необходимо с внимательного анализа.

Нужно изучить постановку, внимательно рассмотрев ее с разных точек зрения, так как неожиданный ракурс может натолкнуть на композиционную идею. Далее нужно сделать ряд поисковых эскизов различного характера.

Выполнить графические поиски композиции натюрморта, ее фрагментов или отдельных предметов, стараясь максимально разнообразить эскизно – поисковый этап.

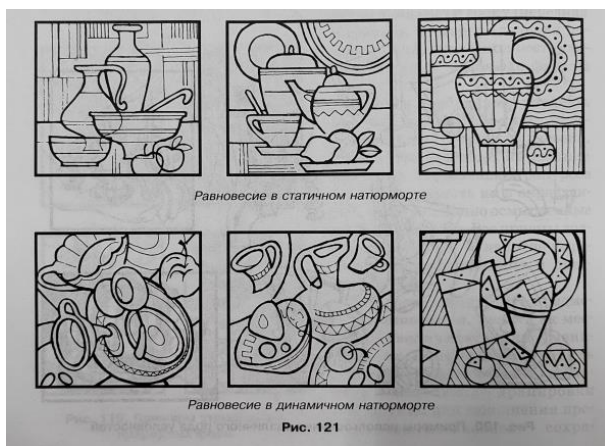
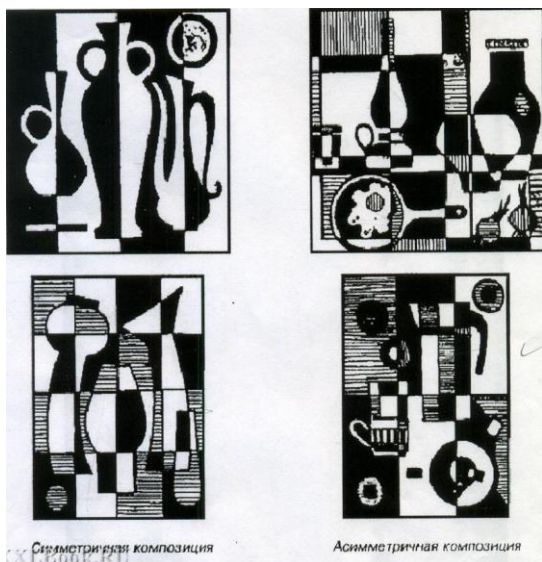

Набор предметов для стилизованного натюрморта.

Поисковые эскизы.

2. После того, как ориентировочный стиль пластики определился, делаются композиционные варианты постановки в целом, чтобы добиться выразительности и остроты изображения. Поэтому не нужно спешить сразу выполнять окончательный вариант, следует попробовать отработать другие пластические ходы, чтобы окончательно убедиться в верности найденного решения. Любой натюрморт, в том числе и стилизованный, должен быть уравновешенным. При организации равновесия в стилизованном натюрморте необходимо решить, в каком случае отдать предпочтение статике, а в каком – динамике. Если композиция выполняется из форм, тяготеющим к наклонным линиям или острым углам, то имеет смысл применить динамический способ равновесия, утвердив общую идею движения и в цветовом колорите, используя активные цветовые и тональные контрасты дополнительных цветов. Возможно так же членение плоскости на неравные части.

3. 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. Любая стилизованная композиция должна иметь

композиционный центр или доминанту. В натюрморте это может быть предмет, группа предметов или цветовое пятно.

Заключение.

Задание «Стилизованный натюрморт» является первой ступенью для получения основных знаний по условно – стилизованному изображению. Таким образом, мы достигаем основной цели стилизации как художественного выражения основной характеристики, главного свойства самой сущности реального объекта. Стилизованное изображение становится одним из наиболее важных этапов на пути освоения такой формы восприятия и передачи реальности, как абстракция.

Список используемых источников:

Литература.

1. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция – М.; ВЛАДОС, 2004
2. Яцок О. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий – СПб.; БХВ – Петербург, 2004

3. Штаничева Н.С.; Денисенко В.И. Живопись; Учебное пособие для вузов. – М.; Академический Проспект, 2009
4. Голованова М. Главное «Не изображать, а выражать». – Художественная школа №5/2007.
5. Волков Н.Н. Цвет в живописи – М.: Искусство, 1984, 320с., ил.
6. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве: пособие для учителей, 3-е издание – Минск: Беларусь, 2005, 151с., ил.
7. Зайцев А.С. Наука о цвете и живопись – М.: Искусство, 1986, 158с., ил.
8. Яшухин А.П. Живопись – Издательство «Агар», 1999, 232с.
9. Киплик Д.И. Техника живописи – М.: СВАРОГ и К, 2000, 503с.
10. Унковский А.А. Живопись. Вопросы колорита – М.: Просвещение, 1980, 128с., ил.

В процессе работы используются фотографии из свободного доступа в интернете.