

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР
«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
**«ПРИНЦИПЫ СТИЛИЗАЦИИ В ДЕКОРАТИВНОЙ
КОМПОЗИЦИИ»**

Автор-составитель: Волченко Л.В.,
педагог дополнительного образования

2021-2022 уч.год

ВВЕДЕНИЕ

В толковом словаре С.И.Ожегова *стилизация* в изобразительном искусстве трактуется как **«представление предметов, фигур в условно упрощённой форме»**.

Методическая разработка «Принципы стилизации в декоративной композиции» содержит практический материал по расширению знаний обучающихся о видах стилизации, о принципах стилизации в декоративной композиции, об использовании этих принципов в декоративном натюрморте, пейзаже, при изображении человека, в орнаменте, в народных промыслах.

В разработке используется содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ «Волшебная кисточка» и «Юный художник». Программы относятся к художественной направленности и рассчитаны на 3 года обучения каждая. Возраст детей – от 7 до 17 лет.

Поставленные при создании методической разработки цели направлены на выявление различных способов мотивации на получение обучающимися новых знаний о принципах стилизации для создания декоративной композиции, развитие фантазии и творческого мышления.

Методическая разработка «Принципы стилизации в декоративной композиции» адресована педагогам дополнительного образования, обучающих детей изобразительному искусству.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Стилизация и её виды

Стилизация – это декоративное преобразование изображаемых объектов (предметов) с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений. Предельная обобщённость, даже схематичность формы и подчёркнутость основных деталей характерны для рисунка, выполненного методом стилизации.

Стилизованные композиции могут быть как *самостоятельное произведение*, так и *эскиз* для дальнейшего использования в создании декоративно - прикладного объекта: декор для керамики, батика, витража, декоративной мозаики на здании и т.д.

Мотивом к декоративной стилизации могут быть различные природные или геометрические формы.

Стилизация - обобщение и упрощение изображаемых фигур по рисунку и цвету, произведение фигур в удобную для орнамента форму.

Стилизация применяется как средство дизайна, монументального искусства и в декоративном искусстве для усиления декоративности.

Основные общие черты стилизованных объектов и декоративных изображений: лаконичность форм, обобщенность и символичность, красочность и геометричность.

При стилизации характерные особенности изображаемого объекта в различной степени утрируются и искажаются. Чем больше преувеличений и искажений, тем больше изображение становится обобщенным и условным, а на самой последней стадии — *абстрактным*.

Стилизацию можно разделить на два вида:

- *Внешняя поверхностная*, не имеющая характера и построенная на подражании готовых образцов (например – стилизация по мотивам хохломской росписи).

Хохломская роспись

• *Декоративная*, в которой все элементы произведения подчинены условиям уже имеющегося художественного ансамбля. Декоративная стилизация отличается от стилизации вообще связью с пространственной средой.

Мозаика на зданиях

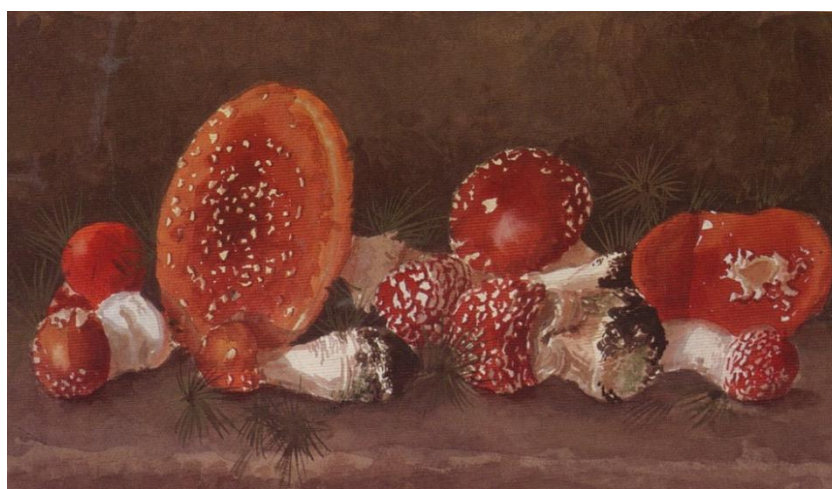
Декоративное панно в интерьере

Основные пути стилизации природных форм:

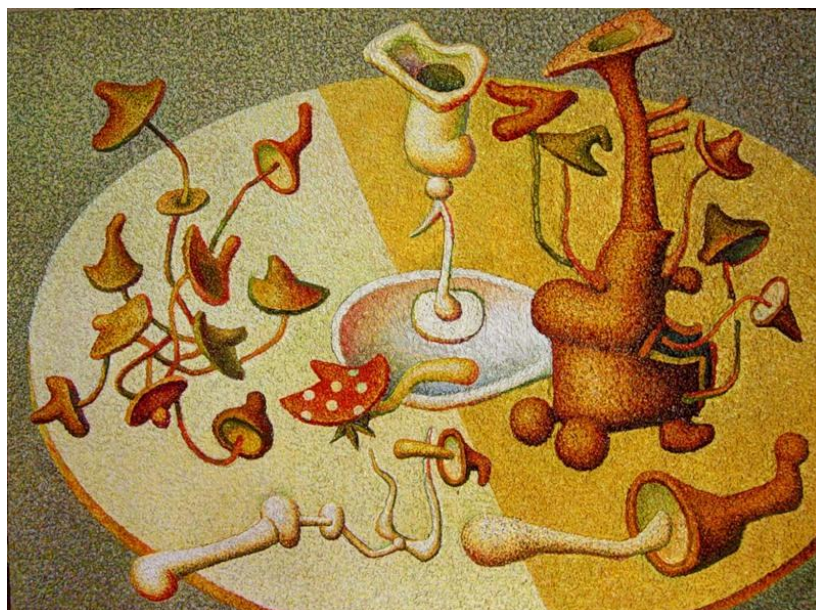
Изначально выполнять зарисовки объектов с натуры, а затем декорировать.

Фото грибов

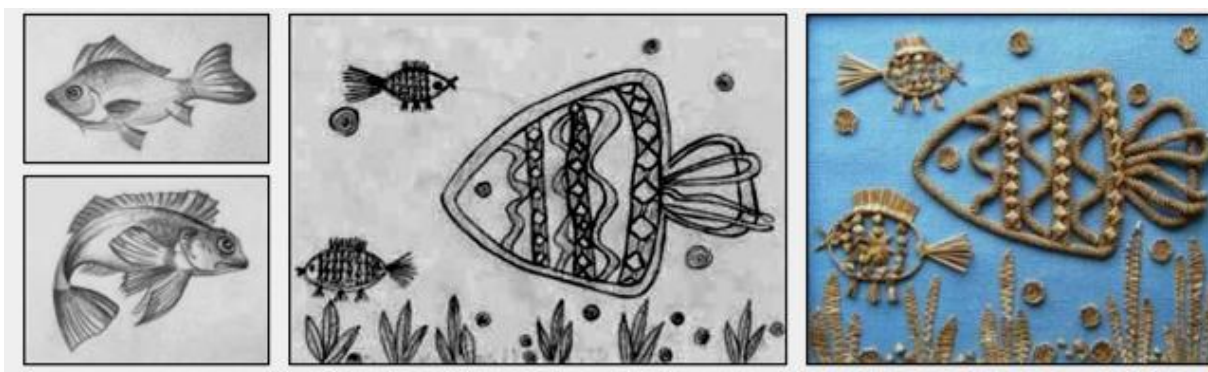
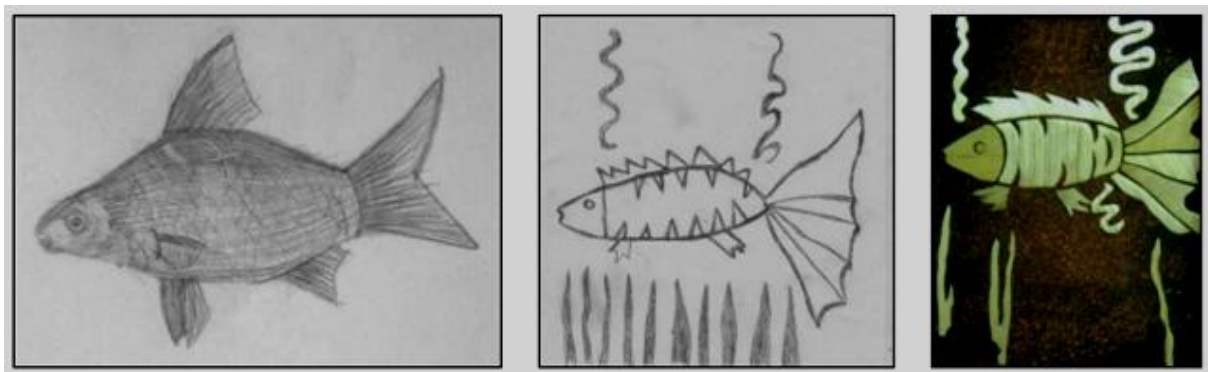

Зарисовка с натуры

Стилизованный декоративный натюрморт

Выполнение зарисовки объектов с натуры, а затем декорирование:
 натурное изображение;
 стилизацию выбранного объекта для создания эскиза декоративной работы в материале;
 выполнение декоративной работы в заданном материале по разработанным эскизам.

Работы детей

Основные пути стилизации природных форм:

- Сразу выполнять стилизованную, декоративную заготовку.

Принципы стилизации:

- превращение объемной формы в плоскостную и упрощение конструкции;

- обобщение формы с изменением абриса;

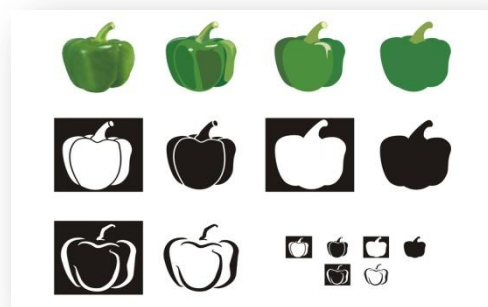
- обобщение формы в ее границах ;

- обобщение и усложнение формы , добавление деталей отсутствующих в натуре .

Стилизация формы перца по принципу упрощения и усложнения формы

При стилизации характерные особенности изображаемого объекта в различной степени утрируются и искажаются. Чем больше преувеличений и искажений, тем больше изображение становится обобщенным и условным, а на самой последней стадии – абстрактным.

Способы заполнения контура в стилизованной композиции по принципу упрощения и усложнения

Декоративной стилизации свойственны:

- Обобщенность и символичность изображаемых объектов и форм;
- Отказ от лишнего, второстепенного, мешающего четкому визуальному восприятию объекта, позволяющий обнаружить самое главное, привлечь внимание к сути, вызвать яркие эмоциональные впечатления.

Стилизация может присутствовать в различных жанрах изобразительного и декоративно-прикладного искусства:

- натюрморте;
- пейзаже;
- портрете;
- жанровой композиции

В преподавании декоративной композиции обычно основное время уделяется нескольким темам: стилизация в орнаменте, стилизация природных объектов (растения, цветы, фрукты, птицы, животные, рыбы), декоративная стилизация в пейзаже, декоративная стилизация в натюрморте, портрете и беспредметная композиция.

Стилизация в декоративном натюрморте

Натюрморт- жанр изобразительного искусства в котором различные предметы объединены в единую группу.

Жанр натюрморт многообразен и показателен в процессе освоения приемов декоративной стилизации. Для создания декоративных

стилизованых натюрмортов применяются общие методы и приемы декоративной стилизации.

В *стилизации натюрморта* важна не только условность, присущая всему декоративному искусству, а важно скомпоновать все элементы изображения в едином плане. Цвет, фактура, линия должны быть подчинены одному замыслу.

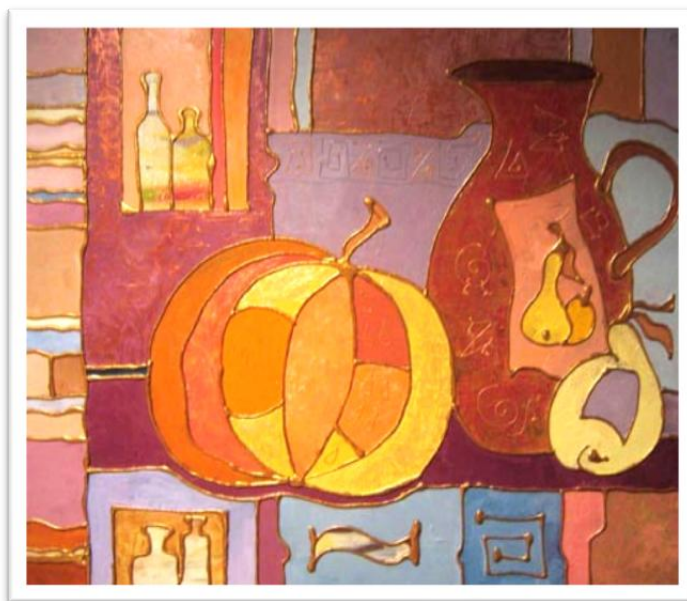
Стилизованный натюрморт по мотивам растительных форм

Построение декоративного натюрморта базируется на выделении одного главного элемента, вокруг которого выстраивается, объединяющая все компоненты композиция. Стилизация может упрощать предметы до символов и силуэтов, а может за счет усложнения формы и насыщения декоративными деталями создать единый композиционный ансамбль.

Главное в натюрморте, в том числе и стилизованном - уравновешенность. Динамика в композиции стилизованного натюрморта создается из форм с острыми углами, наклонных линий, ярких контрастов, а также не лишним будет применение членения плоскости на неравные части.

При создании статических и симметричных натюрмортов лучше использовать формы со строгими очертаниями, спокойных нежных цветов и неярких контрастов. При необходимости можно расчленить плоскость на равные части.

При работе со стилизованным натюрмортом необходимо сосредоточить внимание на пластике форм, их выразительности, декоративности, не забывая при этом о принципах построения, заботясь о правильном размещении предметов на плоскости.

Упрощение формы стилизуемых предметов

Усложнение и упрощение формы фруктов и ягод

Стилизация предметов быта

Цвет в натюрморте может использоваться как с учетом натурального цвета, так и условно, соответственно с замыслом художника.

Стилизация в декоративном пейзаже

Исторические корни *стилизованного пейзажа* уходят вглубь веков. Мы можем их встретить в настенных росписях и декоративно-прикладных

изделиях ремесленников Древней Руси. В более позднее время стилизацию к пейзажу широко применяли как в декоративном искусстве, так и в станковой живописи.

В творчестве известных мастеров XIX-XX вв. стилизованный декоративный пейзаж занимал видное место, благодаря чему в наше время этот жанр отличается разнообразием стилей и художественных направлений.

Очень показателен в плане стилизации японский пейзаж XIX века.

Создание декоративного пейзажа следует начинать с осмысления его в целом. Выбранные в качестве мотива формы проходят сложный путь преобразования и трансформации.

В отличие от живописного пейзажа, в стилизованном пейзаже отсутствует воздушная и линейная перспектива и все элементы переднего и заднего планов изображаются одинаково четкими.

Фото пейзажа

Стилизованный пейзаж

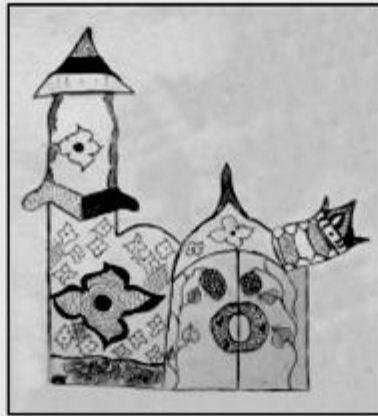
Декор в пейзаже может использоваться как в большей, так и в меньшей степени. Композиция может быть достаточно насыщена деталями или же акцентирована лишь на некоторых участках форм, которые желательно выделить.

В основном декоративный пейзаж строится на упрощении деталей и акцентировании характерных линий и очертаний. Возможно и количественное изменение изображаемых объектов. Если этого требует замысел художника.

В стилизованном пейзаже цвет используется также как в орнаментах и натюрмортах. Либо соответствует реальному, либо замыслу автора.

Стилизуют дети

«Сельский пейзаж»

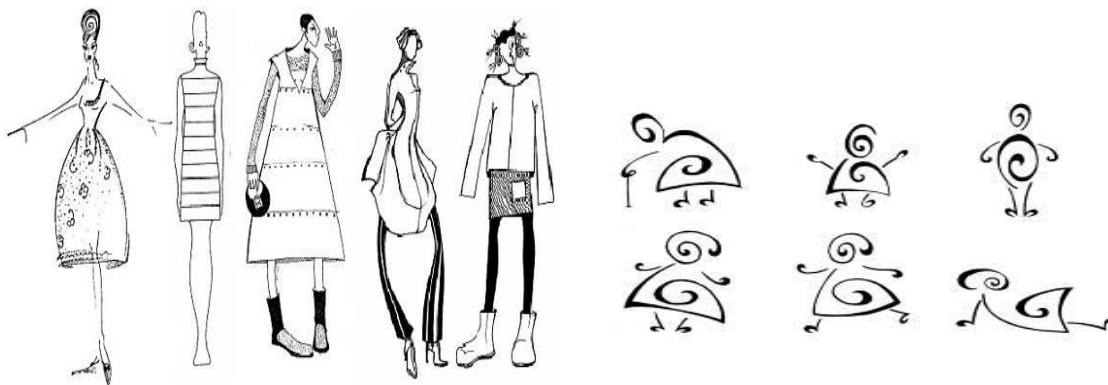
Работы детей

Стилизация при изображении человека

Стилизация образа человека может использоваться на основании натуры, а так же в частично или полностью вымышленном образе. Крайний случай стилизации представляют абстрактные портреты и изображения фигур.

На первом этапе стилизации делается портретный набросок с большей или меньшей степенью детализировки черт лица. Если стилизация ограничивается портретным наброском, то возникает упрощенный стилизованный портрет. Главным отличием здесь является отсутствия второстепенных деталей лица и одежды, которые нужны не для портретного сходства, а нужны лишь для расширенного описания.

Стилизация образа человека

Портрет с утрированными характерными чертами и особенностями модели, так называемый шарж, так же можно считать стилизованным портретом.

Стилизованный портрет

В искусстве анимации и мультипликации также широко применяется стилизованный портрет.

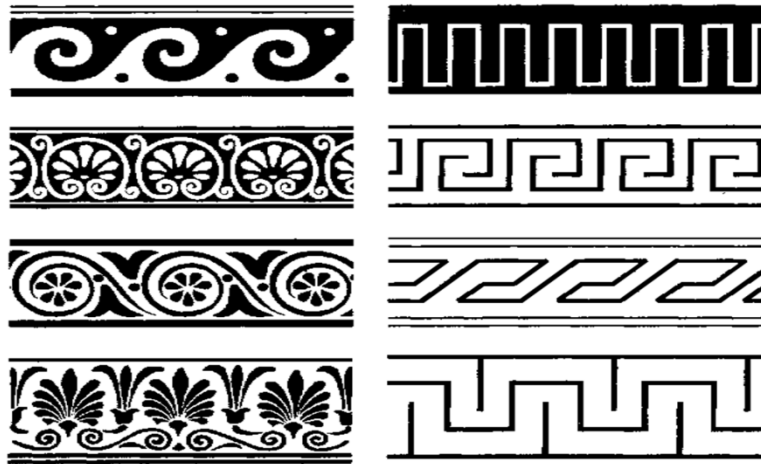
Кроме того, стилизацией в портретном жанре можно считать подражание художественному направлению (течению, стилю) либо стилю определенного художника.

В живописи авангарда художники стилизовали портреты, доводя изображения до абсолютной абстракции.

Стилизация в орнаменте

Орнамент (от лат. ornamentum - украшение) - узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов и предназначенный для украшения различных предметов (утвари, оружия, мебели, одежды и т.д.) , архитектурных сооружений, предметов декоративно-прикладного искусства.

Древнегреческий орнамент

В ходе развития изобразительного искусства стилизация как творческий метод была известна еще с древних времен. Особого совершенства стилизация достигла в древнегреческих и древнеримских орнаментах, в которых преобладали стилизованные изображения растительного и животного мира рядом с геометрией и узорами.

По композиционной структуре орнаменты разделяют на три широко распространенные разновидности: ленточные, замкнутые, сетчатые. Особенности построения этих орнаментов помогают придать каждой орнаментальной композиции определенную выразительность и разнообразие.

Растительный орнамент

Особенно широко используется стилизация при создании растительного орнамента. Природные формы, нарисованные с натуры, слишком перегружены несущественными деталями. Стилизуя, художник, выявляет декоративную закономерность форм, отбрасывает случайности, упрощает детали, находит ритмическую основу изображения.

Стилизованный орнамент в истории встречается в культурах древнейших цивилизаций и государств — Ассирии, Вавилоне, Персии, Древнем Египте, Древней Греции и Древнем Риме.

При работе с орнаментом нужно обратить внимание на ракурс изображаемого элемента. При статичной композиции не рекомендуется использовать развороты в три четверти, а вот вид сбоку или сверху, располагая мотив по вертикальной или горизонтальной осях будет в самый раз. Динамичная композиция будет выглядеть удачной, если использовать различные ракурсы и наклоны.

При стилизации орнамента особое внимание нужно уделять участкам элемента, где есть изгибы и изломы. Трансформируя объект, работать стоит не только с его размещением, но и с изменением пропорций и размера.

Цвет в стилизации орнаментальных мотивов играет немаловажную роль. Он может быть условным, совершенно отвлеченным от реального варианта или же задуманный заранее.

Изображение зверей в орнаментальной композиции также должно быть довольно условным. Насыщенность деталями нарушит целостность силуэта и усложнит общее восприятие композиции.

При стилизации орнаментальной композиции объемно-пространственную форму желательно трансформировать в плоскую, при необходимости же объемного изображения обязательно использовать обобщения и условности.

Стилизация в народных промыслах

Искусство народных художественных промыслов предстает как сложное, богатое по декоративным возможностям, глубокое по идейно-образному содержанию явление современной культуры.

Материал, из которого будет изготавливаться произведение декоративно-прикладного творчества, зачастую добывают в той местности, где живёт автор.

Особенно это значимо в традиционных народных промыслах.

Так же велико значение географического положения и в работе над стилизацией образа. Приёмы стилизации в народных промыслах вырабатываются и оттачиваются многие годы. Мы легко можем отличить способы и мотивы стилизованных образов Хохломы, городецких росписей или той же Гжели.

Хохломская роспись

Городецкая роспись

До сих пор живут в городецких росписях композиции с конями, всадниками, деревом и собачками. Разнообразны фантазии на тему прогулок кавалеров и дам, но из традиционных мотивов прочно сохраняются кони. Образ коня олицетворяет представление о красоте и силе.

Городецкая роспись

Рисунки гжели — это сюжеты из народной жизни прошлого — катание на санях, масленица, жанровые сценки, сказочные персонажи, растительные орнаменты. Узоры неповторимы, ведь каждую чашку или поднос мастер расписывает вручную, в единственном экземпляре.

Гжель

Мезенская роспись, как и большинство других народных промыслов, свое название эта роспись получила от местности в которой зародилась. Река Мезень находится между Северной Двиной и Печорой, двумя самыми крупными реками Северной Европы, на границе тайги и тундры. Поэтому и приёмы стилизации по северному сдержанны. Чётко читается мотив солнца, которого так не хватает жителям севера.

Мезенская роспись

Каждый квадратик и ромбик, листик и веточка, зверь или птица - находятся именно в том месте, где они и должны быть, чтобы рассказать нам рассказ леса, ветра, земли и неба, мысли художника и древние образы северных славян. Так, например изображение коня в традиции народов, издревле населявших эту местность, символизирует восход солнца, а изображение утки – это порядок вещей, она уносит солнце в подводный мир до рассвета и хранит его там.

В этом контексте стилизованные образы природы приобретают уже значение поэтической письменности, несущей в себе мудрость народа.

Стилизация в работе с материалами

Каким будет способ стилизации, диктует утилитарное применение изделия или объекта его форма, будет ли изделие плоским или объёмным.

Стилизация зависит от возможностей материала.

Бумагопластика

Солёное тесто

Плетение из бумажной лозы

Жостовский поднос

Павлопосадский платок

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.

Заканчивая размышления по данной теме, хочется отметить, что, владение приемами стилизации позволяет художнику-педагогу более творчески решать задачи, которые ставит перед ним жизнь и профессиональная деятельность.

Керамика

Литература:

1. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция / Г.М. Логвиненко. - М.: Владос, 2012. - 160 с.
2. Кошаев, В. Б. Композиция в русском народном искусстве / В.Б. Кошаев. - М.: Владос, 2006. - 120 с.
3. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996.