

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детская художественная школа станицы Крыловской
муниципального образования Крыловский район

Методическое сообщение
**«Стилизация в декоративно-
прикладном искусстве.
Метод художественной
стилизации»**

*Преподаватель первой
квалификационной
категории Бегджанян
Светлана Сейрановна*

2022-2023уч.год

ДХШ ст-цы Крыловский

Метод **художественной стилизации** в русской культуре впервые был широко использован членами Мамонтовского кружка в конце XIX века. Как учебная дисциплина предмет «Стилизация» был привнесён в Строгановское училище непревзойдённым мастером этого метода - М.А. Врубелем, который в 1898 году был приглашён для преподавания новых предметов — «Стилизация растений» и «Упражнения в стилизации». С тех пор этот курс входит в учебные программы художественных учебных заведений, являясь частью курса композиции.

Мотивы, элементы орнамента, которые используются для украшения, являются предметом стилизации. Термин «стилизация» трактуется как «декоративное обобщение форм с помощью ряда условных приемов, упрощения и обобщения рисунка и абриса, объёмных и цветовых отношений». В декоративном искусстве стилизация — закономерный способ ритмической организации целого, наиболее характерна стилизация для орнамента, в котором благодаря ей объект изображения становится мотивом узора. В станковое искусство стилизация вносит черты повышенной декоративности. Другое значение стилизации - намеренная имитация художественного стиля - характерно для искусства и культуры определенной социальной среды, художественного течения, жанра, автора и т. д. Часто встречается стилизация, использующая формы прошлого, стилизация современных форм в дизайне и прикладном искусстве. Например, во второй половине XVII и первой половине XVIII в. в Европе были популярны восточные стилизации, особенно под Китай и Японию (росписи тарелок в японском стиле, точное воспроизведение форм, силуэтов и пропорций сосудов, характерных для Китая и Японии). Яркий образец восточных стилизаций в нашей стране - китайский дворец в Ораниенбауме, построенный архитектором А. Ринальди для Екатерины II в 1762-1768 гг. Другая сфера стилизации - парковое искусство - павильоны, мостики, беседки в «китайском стиле». В России в 1890-1900 гг. результатом пристального внимания к народной культуре стали стилизации в русском стиле в архитектуре (наиболее известные - теремок в Талашкине, здание Исторического музея в Москве), появление стилизованной мебели и целых интерьеров в «русском стиле».

Орнаментальные мотивы

Декоративное искусство использует мотивы или элементы, почерпнутые из фауны, флоры, подсказанные очертаниями геометрических фигур или окружающих предметов. Художник отбирает эти мотивы сообразно с определенной декоративной системой и распределяет **декор** в зависимости от украшаемой поверхности и желаемого эффекта.

История декоративно-прикладного искусства показывает, что мотивы природы — преобразованный животный и растительный мир, мы находим в различных видах декоративного искусства: вышивке, росписях, текстильном и резном орнаменте. При этом мотивы природы в зависимости от национальных традиций, особенностей развития производства, сложившихся эстетических и художественных взглядов могут сильно изменяться.

Орнаментальные мотивы могут быть приближены к реалистическому изображению или быть сильно стилизованными.

Первой, начальной стадией осмысления природных мотивов, первой творческой фиксацией являются натурные зарисовки, в основе своей уже подчеркивающие и заостряющие характерные признаки.

Стилизируют природные формы, включая в стилизацию различные декоративные элементы; создают целостную декоративную композицию. Разрабатывают оригинальные образы; составляют цветовое решение композиции; применяют композиционные средства, такие как симметрия, асимметрия, статика, динамика, контраст, нюанс, ритм, тождество, композиционный центр; используют различные техники для оригинального решения композиции.

Данный вид творчества требует от исполнителя развитого абстрактного мышления, творческого воображения и внимания при стилизации и составлении декоративных композиций из геометрических элементов и растительных мотивов.

Творческое воображение и игра фантазии

Выполняя зарисовки природных форм, надо не слепо копировать природу, а изучать, находить в природе мотивы и формы, способные пробудить творческое воображение и игру фантазии, что послужит толчком к созданию художественного произведения.

Психологи, занимающиеся изучением творческой деятельности в области искусства, особое значение придают подготовительному процессу, за которым следует период вынашивания и обработки творческих идей.

Любой творческий процесс всегда связан с определенными художественными обобщениями, абстрагированием, выявлением общих признаков, свойств предметов. Художественное обобщение, в свою очередь, может идти по пути изобразительному и неизобразительному, опосредованному, через эмоциональные ассоциации.

Изобразительный путь обобщения характерен для тех случаев, когда конкретно-предметный образ природного мотива сохраняется в натурной зарисовке несмотря на большую или меньшую условность изображения. Неизобразительный путь художественного обобщения требует от художника способности к абстрагированию и ассоциативному мышлению.

Очень часто природные формы подвергаются активной переработке, что приводит к утрате изобразительных черт и превращению в условный орнаментальный образ, то есть к абстрактным сочетаниям ритмически организованных линий, пятен, форм. Но и в этом случае орнаментальный образ должен иметь хотя бы отдаленное сходство с первоисточником в части пластических и структурных особенностей.

При работе над зарисовками природных форм необходимо выбрать нужные объекты, наиболее удачную точку зрения, а в некоторых случаях, например, вскрыть, разрезать плод надвое для выявления наиболее характерных пластических свойств, выявить главное, отбросить все случайное, второстепенное, вычленив отдельные формы и группировку частей целого. Таким образом происходит видоизменение природного мотива, выявляются условные декоративные качества, что усиливает его эмоциональное воздействие. В графике при помощи этого метода убирают излишние подробности, выявляя только суть формы и характер.

Трансформация природных мотивов в орнаментальные и декоративные преследует прежде всего эстетические цели, но немаловажным является и то, что мотив необходимо сделать удобным для выполнения в той или иной технике и материале. Так, один материал требует декора с преобладанием линейного рисунка (например, декоративная ковкая решетка, техника филигрании), другой- объемного (керамика) или рельефного (резьба) и т. д.

Принципы стилизации

- превращение объёмной формы в плоскостную и упрощение конструкции
- обобщение формы с изменением абриса
- обобщение формы в её границах
- обобщение формы и усложнение, добавление деталей, отсутствующих в натуре

Таким образом, стилизация — это видоизменение, переработка природного мотива, что достигается художественным обобщением, отбрасыванием подробностей, «выпрямлением» линий контура, цель которой — сделать мотив более понятным для зрителя, а иногда облегчить его выполнение для художника.

Границы стилизации находятся в пределах между точным воспроизведением формы и крайней степенью ее упрощения. Например, товарные знаки, знаки дорожные, имеют, как правило, очень лаконичную форму, что позволяет их острее воспринимать и надолго запоминать, не очень привлекательный образ новым, в котором акцентируются главные, характерные и узнаваемые черты, основные пропорции и силуэт.

Кроме того, художнику приходится считаться с местом, обрамлением, ограничивающим поле его работы, вынуждающим подчас видоизменять какие-либо элементы декоративного мотива.

Творческий процесс работы над зарисовками природных мотивов — это сложный процесс переосмысления художником природы, процесс сугубо внутреннего, индивидуального восприятия.

Художник создает свой новый фантастический мир, которого нет в действительности, но все в нем имеет свой прообраз в окружающей нас природе.

Таким образом, в процессе стилизации важно:

- отобрать существенные характеристики;

- использовать прием гиперболизации (т.е. преувеличение, выделение какого-то одного, но индивидуального качества объекта) отдельных элементов;
- отказаться от второстепенных, маловыразительных деталей;
- создать органическое единство орнамента и пластической формы.

Разработка орнаментального мотива может основываться не только на характеристиках природной формы, но и в значительной степени на представлении художника, его интуиции, воображении и фантазии.

Стилизация в изобразительном искусстве

В декоративно-прикладном искусстве форма должна соответствовать назначению вещи. Стилизация формы необходима для того, чтобы сделать вещи и их изображения более выразительными.

Декоративно-прикладное искусство имеет свой язык и свои законы. Выражая представление о прекрасном своими специфическими средствами, оно никогда не стремится слепо копировать окружающий мир, а передает только самое характерное и выразительное. Художник творчески перерабатывает формы, найденные в природе, с учетом конкретного материала, его декоративных достоинств и особенностей технологической обработки.

Язык декоративно-прикладного искусства отличается стилизацией или, напротив, необычайной точностью форм; выявлением и обыгрыванием фактуры и пластических свойств материала; использованием орнаментов, включающих как мотивы традиционных изображений, так и авангардные формы. Композиционное построение декора в предметах декоративно-прикладного искусства всегда основано на гармонии частей и целого.

Стилизация в изобразительном искусстве известна с древнейших времён. Как метод художественного творчества она достигла высокого уровня в ассирийско-вавилонских, персидских, древнеегипетских и древнегреческих орнаментах, в которых наряду с геометрическими линиями и узорами часто использовались стилизованные с высокой художественностью и вкусом объекты флоры и фауны, как реальные, так и вымышленные, и даже фигуры людей. В наши дни орнаментальные композиции с элементами стилизации находят широкое применение в настенных росписях, мозаике, лепных, резных, чеканных и кованых украшениях и изделиях, в вышивке, в расцветке тканей.

Стилизация в пейзаже

В пейзаже также может быть стилизация

Творческая стилизация

Творческая стилизация в изобразительном искусстве обязательно носит индивидуальный характер, подразумевает авторское видение и художественную переработку явлений и объектов окружающей действительности и, как результат, отображение их с элементами новизны.

Наряду с творческой стилизацией существует подражательная стилизация, которая предполагает наличие готового образца для подражания и заключается в подражании стилю той или иной эпохи, известным художественным течениям, стилям и приёмам творчества того или иного народа, стилям знаменитых мастеров. Однако, несмотря на уже имеющийся образец, подражательная стилизация не должна иметь характер прямого копирования. Подражая тому или иному стилю, создатель стилизованного произведения должен стремиться внести в него свою индивидуальность, например, избранным сюжетом, новым видением колорита или общим композиционным решением. Именно степень этой художественной новизны и будет, как правило, во многом определять ценность стилизованного произведения.

При создании произведений декоративно-прикладного искусства наиболее плодотворным является метод творческой стилизации. Более удачным названием этого важного художественного метода могло бы быть не стилизация, а интерпретация, которое более точно передаёт сущность и особенность этого творческого процесса: художник смотрит на объект из окружающей жизни, интерпретирует его и эмоционально передаёт так, как он его чувствует, ощущает. Другими словами, он как бы заново создаёт этот натуральный объект, но уже в виде художественного символа. При этой интерпретации лучше всего следовать творческому принципу триады: «Познать, оценить и улучшить».

Декоративная композиция

Декоративная композиция – это композиция, имеющая высокую степень выразительности и модифицированные, стилизованные или же абстрактные элементы, которые придавая ей декоративный вид, усиливают её чувственное восприятие. Таким образом, главной целью декоративной композиции является достижение ею максимальной выразительности и эмоциональности с частичным или же полным (в беспредметных композициях) отказом от достоверности, которая становится излишней или даже мешающей.

Основные общие черты, возникающие в процессе стилизации у объектов и элементов декоративной композиции, - это простота форм, их обобщённость и символичность, эксцентричность, геометричность, красочность, чувственность. Стилизация цветов, например, получается с использованием геометрических фигур: прямоугольника, треугольника, круга, пятиугольника. При помощи разных графических средств художники передают индивидуальные черты цветка или даже всего растения.

Декоративной стилизации свойственна обобщённость и символичность изображаемых объектов и форм. Этот художественный метод подразумевает сознательный отказ от полной достоверности изображения и его подробной детализировки. Метод стилизации требует отделить от изображения всё лишнее, второстепенное, мешающее чёткому визуальному восприятию с тем, чтобы обнажить сущность изображаемых объектов, отобразить в них самое главное, привлечь внимание зрителя к скрытой до этого красоте и вызвать у него соответствующие яркие эмоции.

Стилизация как главное средство выражения идеи

Стилизация - упрощенный четкий контрастный линейный рисунок, в основе которого лежит штрих, пятно, линия. Упрощенность, лаконизм - характерная черта стилизованного рисунка. Чтобы стилизовать рисунок, нужно отобрать основные, характерные черты изображаемого предмета. Ими могут служить характерный объем отображаемого предмета, характерные линии и формы. Когда они найдены, начинается работа над

стилизацией предмета. Минимальными графическими средствами из основных характерных черт «составляется» картинка. Стилизация - это декоративное обобщение и подчёркивание особенностей формы предметов. Принципы: упрощение формы, её усложнение, применение цвета, фактуры, добавление деталей, отсутствующих в натуре.

В процессе декоративного изображения возможно свободное обращение не только с размерами элементов, но и с изменением пропорций, если данная деформация оправдана композиционной целью.

Стилизация используется не только в декоративно-прикладном искусстве, но и в логотипах, плакатах, орнаментах, шаржах. Здесь наиболее задействована стилизация как главное средство выражения идеи. Стилизация может проявляться и в живописи. Её начали применять в работах художники с середины XX века. Стилизацию используют и современные художники. Не заикливаясь на воспроизведении действительности «документально», они прибегают к упрощению - стилизации и главным образом передают идею, задумку. Стилизация имеет место быть в передаче не только форм, но и цвета.

С развитием дизайна в области интерьера возникла необходимость создания произведений декоративно-прикладного искусства, которые без стилизации не будут отвечать современным эстетическим требованиям.

Передача цвета в стилизации

Цвет – это важное средство данного приема. Стилизованное изображение должно при помощи цвета создавать необходимое впечатление и выражать замысел автора. Для декоративной стилизации характерны нечеткие цветовые отношения, цвет используется локально и контрастно. Он способен сильно подчеркнуть желаемый эффект. При этом допускается стилизация человека даже в несвойственных для него оттенках цветов.

<http://www.baget1.ru/applied-arts/stylization-applied-arts.php>