

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

МЕТОДИЧЕСКОЕ СООБЩЕНИЕ **«Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения»**

для учащихся вторых классов МБУ ДО ДХШ ст-цы Крыловской

*Выполнила преподаватель
первой квалификационной категории
Кривопалова Вера Сергеевна*

**ст-ца Крыловская
2023 год**

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. Монокомпозиция, как звено декоративного искусства.....	5
2. Монокомпозиция. Декоративный натюрморт.....	7
3. Стилизация.....	11
4. Композиция декоративного натюрморта.....	13
5. Композиция орнамента.....	19
6. Учебно-тематический план раздела «Декоративная композиция».....	20
7. Контрольные вопросы для проверки знаний учащихся.....	22
СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ.....	23
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	26

ВВЕДЕНИЕ:

Программа учебного предмета «Станковая композиция» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Данное методическое сообщение «Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее построения» предполагает изучение разнообразных видов способов декоративного рисования. Важное значение уделяется композиции на плоскости с элементами стилизации. Содержание теоретического и практического материала, направлено на приобретение детьми знаний, умений и практических навыков по выполнению сложно сочиненных смысловых творческих работ, получение ими широкого художественного кругозора в области декоративного изображения реалистичной действительности. Рассчитано для учащихся 2-х классов художественных школ, обучающихся по предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись». Содержание учебно-наглядного пособия «Станковая композиция» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их пространственного мышления. Данный раздел изучается учащимися во втором полугодии.

Обучаясь по данной теме, ребята изучают характерные особенности линии и пятна, цвета и тона, контраста и нюанса. Закрепляют полученные знания по основам композиции и другим учебным предметам. Используется практика копирования узоров их характеристика и классификация, стилизация композиционных элементов. Знакомство с трансформацией и стилизацией натюрморта, животного мира. Выполнение творческих поисков на колористическое решение, графический декор и гармонизацию композиции.

Для выполнения творческих работ и передачи эмоционально-образного мышления, применяются различные художественные материалы. Методическая разработка построена на общедидактических принципах и соответствует современным потребностям преподавания художественных дисциплин. Изучение данного раздела призвано дать учащимся понятие об основных закономерностях и элементах декоративной композиции, без знания которых не может быть сознательного подхода к творчеству. Знание основ декоративной композиции наиболее активно развивает творческую инициативу учащихся, их способности к изобразительной деятельности, воспитывает тонкий художественный вкус, формирует мировоззрение, поднимает общую художественную культуру.

В результате обучения учащиеся должны использовать различные варианты решений самых разнообразных тем, от натюрморта до сложного сюжета, орнаментальной композиции и животного мира, использовать выразительные эффекты и художественный декор, а так же знания по предметам станковой композиции, рисунка и живописи. Изучение основных

закономерностей декоративной композиции представляет собой не самоцель и не даёт точных застывших рецептов, а оказывает существенную помощь в практической работе учащихся, помогает правильно использовать средства изобразительного искусства, сокращает путь поиска решения, позволяет добиваться создания более выразительных творческих работ, стилизованных композиций, работ по декоративному рисованию, по учебным предметам рисунок, живопись, композиция, скульптура. Таким образом, название данного учебно-наглядного пособия «Декоративная композиция» очень тесно связано с другими учебными дисциплинами, органически переплетается с ними, а полученные знания становятся основой или фундаментом творчества.

1. Монокомпозиция, как звено декоративного искусства.

Декоративные изображения на сегодняшний день занимают важное место в современном искусстве. Декоративное изображение органично выражает глубокую фантазию художника, где основным способом достижения его индивидуальности является стиль, который призван стимулировать эстетическое и культурное развитие зрителя, дает возможность внутреннего совершенствования человека. Таким образом, данная область искусства заслужила высокий авторитет среди художников.

Монокомпозиция (греч. monos один, единый, единственный) всегда строится на конкретной замкнутой плоскости, обычно ограниченной заданными размерами. Для создания замкнутой композиции играет роль общий характер силуэта, чтобы он воспринимался хорошо, он должен иметь форму, близкую к простым геометрическим фигурам.

Основное развитие декоративная композиция как наука получила сравнительно недавно – в середине XX века. Однако, большая часть принципов работы было разработано еще в древности в практическом применении при создании объектов декоративно-прикладного искусства – бытовой утвари, мебели, тканей и многого другого. И на протяжении многих веков несла в себе функцию украшения жизни человека.

С развитием материалов и мастерства художников внимание зрителей было обращено к развитию реалистичного искусства, как наиболее точно отражающему окружающую жизнь людей (природу и прочее). В период Средневековья многие знания о реалистичном изображении были утеряны. И на первый план вышел религиозный канон. Все законы, правила и технологии создания предметов ДПИ были подчинены религии. В эпоху Ренессанса человечество вновь обратилось к реалистичному изображению, а декоративное искусство вновь несло в себе функцию украшения. И лишь в начале XX века в эпоху «Серебряного века» функция декоративных изображений меняется. Теперь основная его задача не только украшение окружающего мира, но и способ самовыражения для художника. Именно с этого периода и начался процесс систематизации знаний о приемах и композиционных средствах создания декоративного изображения. Декоративная композиция – это стилизованное изображение, которое отличается от академического тем, что основным принципом его создания служит достижение максимальной выразительности изображаемого, т.е. достоверность отходит на задний план.

В декоративном изображении все взвешенно, обдуманно работает на утверждение декоративного образа. Если в академическом изображении объекта может быть практически любой объект, то для декоративного пригоден, лишь объект, явно выразительный, способный мобилизовать творческий потенциал художника в декоративной его трактовке. Все элементы художественного произведения должны создавать эффект равновесия, независимо от сложности композиции. Если монокомпозиция

сложная и состоит из множества мотивов, их нужно сгруппировать так, чтобы акцентировать внимание.

Равновесие в композиции может строиться по принципу статики и динамики.

2. Монокомпозиция. Декоративный натюрморт.

«Какая это странная живопись - натюрморт: она заставляет любоваться копией тех вещей, оригиналами которых не любишь».

Паскаль

В разные периоды истории на передний план искусства выходили то портрет, то историческая картина. Случалось и полное соединение всех жанров воедино. Но в каждом великом живописном эксперименте, когда речь шла о возникновении новых форм в искусстве, первым подвергался испытаниям натюрморт. «Мертвая природа» легко вторгалась в живую, не только отображала её, но и с легкостью поясняла. Стоило только научиться читать язык натюрморта, и душа художника, также как и вся эпоха представляла перед пытливым зрителем.

Возникновение декоративного натюрморта Фр. Naturemorte, буквально - «мёртвая природа», при nature «природа, натура; естественность.

В конце XIX начале XX веков с натюрмортом произошли самые заметные изменения. Благодаря появлению новых направлений в живописи (фовизм - кубизм) появляется отдельное направление в жанре натюрморта – декоративный натюрморт.

Представитель кубизма П. Пикассо стремился утвердить новые методы передачи пространства и формы, используя аналитический способ изображения предметов разложением их на простейшие геометрические объёмы, «вскрывая» их внутреннюю структуру. Цвет в натюрмортах кубистов, выделяя отдельные грани предмета, одновременно и усиливает, и дробит объём, придавая холстам декоративное начало и превращая их в красочные плоскостные панно. Пикассо создал серию натюрмортов, в которых стремился к чистоте простейших форм, максимально упрощая предметы. Он изобрёл строго организованную систему плоских цветовых пятен, взаимосвязанных и тщательным образом распределяемых по плоскости холста. Использование модификаций в виде фактурных пятен приводили к дополнительным цветовым эффектам.

Фовисты, протестуя против художественных традиций 19 века, создавали колористические контрасты интенсивных пятен и острые композиционные ритмы, часто обращаясь к «примитивному», а также средневековому и восточному искусству.

Натюрморты Матисса – одного из лидеров фовизма – отличаются изысканной нарядностью чистой цветовой гаммы, музыкальностью линейных ритмов и полной композиционной и декоративной соподчинённостью всех компонентов.

Декоративные натюрморты И. Машкова были созданы под влияние кубистов и фовистов.

Илья Иванович Машков (1881 - 1944) - русский и советский художник, один из основателей и участник художественного объединения «Бубновый валет» (1910) и Общества московских художников (1927 - 1929), входил в состав объединений «Мир искусства» (с 1916) и общества «Московские живописцы» (с 1925), в период 1924 - 1928 член Ассоциации художников Революционной России, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1928).

Художник активно применяет цветовые и фактурные средства, передавая пластическую жизнь предмета в среде, преувеличивает размеры объектов для достижения эффекта зрелости, тяжести цветового плода, пользуется экспрессией контурного рисунка и сочной манерой письма. Очень декоративны праздничные по колориту натюрморты М. Сарьяна, находившегося под влиянием П. Гогена и А. Матисса.

«Необходимо побороть в себе школу, серую и навязчивую, и найти свою собственную технику, не пользуясь чужим. Я стал искать прочные простые формы и краски для передачи живописного существа действительности.

Моя цель – простыми средствами, избегая всякой нагромождённости, достигнуть наибольшей выразительности, в частности, избавиться от компромиссных полутонов», - утверждал художник М. Сарьян

Александр Васильевич Куприн (1880, Борисоглебск, Воронежская губерния - 1960, Москва) - русский и советский живописец-пейзажист. Много работавший в области натюрморта А. Куприн близок к кубистам: натура изображается у него так, чтобы была ясна её геометрическая первооснова. Предметы выполнены упрощённо, схематично. Контур и объёмы их предельно лаконичны. Художник нарушает формы предмета, сжимает, пользуется большими плоскостями, планы наслаиваются друг на

друга, лишь намекая на глубину. Стремление к обобщению свойственно натюрмортам А. Куприна и в цветовом решении картины, её общая гармония устанавливается заранее, подчиняя всё. Декоративность и преднамеренная плоскостность композиции, чистые, иногда несколько утрированные цвета, резкое упрощение контура, простота форм – качества, которые в синтезе работают на стиль автора.

Александра Александровна Экстер (1882—1949) русско-французская художница- авангардистка (кубофутуризм , супрематизм), график, художница театра и кино, дизайнер. Представительница русского авангарда. Была одним из основоположников стиля «арт-деко» парижской выставки 1925 года влиятельное течение в изобразительном и декоративном искусстве первой половины XX века, которое впервые появилось во Франции в 1920-х годах, а затем стало популярно в 1930-1940-е годы в международном масштабе, проявившееся в основном в архитектуре, моде, живописи, и переставшее быть актуальным в период после Второй мировой войны. Это эклектичный стиль, представляющий собой синтез модернизма и неоклассицизма. Стиль ар-деко также имеет значительное влияние таких художественных направлений, как кубизм, конструктивизм и футуризм.

Отличительные черты – строгая закономерность, смелые геометрические формы, этнические геометрические узоры, богатство цветов, щедрые орнаменты, роскошь.

Проблемы создания декоративного натюрморта. Что же такое декоративный натюрморт? В чем его отличие от натюрморта реалистического? Попробуем определить характерные черты. В первую очередь для декоративного натюрморта обязательна условность, он исключает ряд постановочных задач реалистического изображения таких как: отображение воздушного пространства, формы, материальности. Условностью также является плановость изображения. В декоративном

натюрморте на первый план выступают следующие задачи: цветовая композиция, в которой цвета решают условную задачу заранее продуманного колорита, построенного на нюансе, контрасте, или монохромии. В декоративном натюрморте важная роль отводится линии, контуру, их движению и взаимодействию с пятном. Допустимым является также использование орнаментов, узоров как аппликативной составляющей декоративного натюрморта.

3. Стилизация

Главная задача в декоративном натюрморте – стилизация предметов, их формы, цвета, тона. Что такое стилизация? Это декоративное объединение предметов с помощью ряда условных приемов: упрощение или усложнение формы, цвета, деталей объекта, отказ от передачи объёма.

Однако упростить форму вовсе не означает обеднить ее, а опустив малозначащие детали, художник подчеркивает самые выразительные качества предмета. Усложнение формы строится за счет введения декоративного орнамента, отсутствующего в натуре. Автор может стилизовать предмет в любой степени; отход от натуры бывает очень значительным. Цветы, кувшин, фрукты можно трактовать почти как геометрические формы или сохранить природные плавные очертания. Сильный отход от натуры, преобразованный до геометрических форм, называется абстракцией. Высшей формой отказа в изображении от несущественных реалистичных деталей с одновременной заменой их абстрактными элементами является абстрактная стилизация. Абстрактную стилизацию разделяют на два вида: абстракция, имеющая натуральный образец, и абстракция беспредметная (вымышленная).

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

Характерные признаки свойственные целым историческим эпохам отрабатывались и совершенствовались, в результате возникали исторические художественные стили. Обязательным условием в творческой стилизации — индивидуальный характер, где авторское видение переплетается с творческой обработкой явлений и объектов окружающей среды и как результат отображение их с элементами новизны.

Стилизованный, декоративный натюрморт.

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. 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, наоборот, 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 неярых 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.

Цвет в стилизации

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

Декоративное стилизованное изображение с использованием природы часто подсказывают или задают цветовую гамму. Но в то же время любая стилизованная композиция должна иметь четкую цветовую схему, которая в большей степени поможет выразить авторский замысел и наиболее ярко создаст необходимое впечатление. Поэтому декоративной стилизации особенно свойственны условные цветовые отношения, локальное и контраст, но использование цвета. Цвет каждого отдельного объекта декоративной композиции, как и ее общую гамму, нужно переосмысливать и преобразовывать для подчеркивания и усиления стилизационного эффекта, таким образом, делая цвет в стилизации одним из важных изобразительных средств.

В соответствии с творческим замыслом цвет стилизованного объекта композиции может быть объективным (натуральным, реальным) или субъективным (нереальным, вымышленным). Для беспредметной абстракции правильный и точный выбор колорита особенно важен, так как в таких композициях основной задачей цвета — передача эмоциональных состояний и настроений.

4. Композиция декоративного натюрморта.

Приемы станковой композиции применимы и к композиции декоративного натюрморта.

Группировка. Этот прием является самым распространенным и, в сущности, самым первым действием при составлении композиции. Сосредоточение элементов в одном месте и последовательное разрежение в другом, выделение композиционного центра сл, равновесие или динамическая неустойчивость, статическая неподвижность или стремление к движению - все это группировка. Любая картина, прежде всего, содержит элементы, так или иначе, взаиморасположенные относительно друг друга. Группировать можно пятна, линии, точки, теневые и освещенные части изображения, теплые и холодные цвета, размеры фигур, текстуру и фактуру - все, что зрительно отличается одно от другого.

Наложение и врезка. По композиционному действию это группировка, перешагнувшая границы фигур.

Размещение элементов или их фрагментов один под другим, частичное перекрытие силуэтов являются моделью композиционной схемы картины при передаче ближних, средних и дальних планов, линейной и воздушной перспективы. Этот прием выигрывает тогда, когда одновременно используется изменения цвета, контраста и масштаба с удалением планов.

Членение. Членение - вторичный прием, он является обратной стороной группировки и имеет дело с уже имеющейся композиционной основой, давая произведению ритмическую выразительность. Прием членения извлекает детальную композиционную структуру из большой монотонной поверхности.

Формат. В основном картины прямоугольны. Отсюда вытекают три возможных формата - вертикальный, горизонтальный, квадратный. Такие формы композиций, как точечно-центрическая (центровая), скорее всего, потребуют квадратное поле.

Линейно-ленточная композиция - откровенно вытянутого формата.

Фронтально-плоскостная композиция. В зависимости от конкретной задачи может вписаться в любой формат. Существенное значение имеет не только соотношение сторон, но и сама величина формата.

Формат, заданный заранее, непосредственно становится одним из средств композиции, потому что соотношение сторон и абсолютный размер листа сразу определяют возможные формы композиции, степень ее детализации, дают начало композиционной идеи. Композиционные задачи меняются в зависимости от формата, который может быть не только прямоугольным, но и овальным, круглым, многоугольным.

Ритм и метр. Ритм по определению - это равномерное чередование элементов. Учитывая, что речь идет о композиции, нужно отметить равномерность чередования. В композиции равномерное чередование элементов определяется словом "метр". Самый простой метр -

когда размеры элементов и размеры пробелов одинаковы. Выразительность и сложность ритма повышаются, если интервалы между элементами постоянно изменяются. Возможные варианты чередования: чередование элементов закономерно ускоряется или замедляется; расстояния между элементами не носит закономерно-регулярного характера, а растягиваются или сужаются без всякой метрики.

Ритм, как средство композиции часто применяются в сочетании с пропорцией: тогда элементы не только чередуются, но и сами изменяются по размерам в соответствии с какой-либо закономерностью или свободно. Ритм - это изменяющееся повторение, а метр - это повторение без изменений. Метрические композиции часто используются в декоративно-прикладном искусстве. За пример можно взять процесс нанесения рисунка на ткань. В старину на деревянной доске вырезали рельеф, обмакивали в краску и накладывали доску на ткани и таким образом отпечатывался рисунок. Эта доска и есть метр - процесс наложения неоднократно повторялся, создавая целостное изображение. Рисунок задумывался так, чтобы как можно незаметны были линии стыков. Такие метрические композиции еще имеют название - раппорт. Обычно они применяются при создании рисунка на тканях. В основном метрические композиции статичны.

Ритм в отличие от метра придает произведению динамизм. Ритм бывает активно-динамическим (музыка, танцы) и пассивно-динамический (архитектура, живопись, скульптура). Ритм бывает простым, когда изменяется одна закономерность (форма, цвет, расстояние между элементами и т.п.) и сложным, когда изменения происходят одновременно с различными характеристиками. Ритм не только обогащает композицию, но и помогает ее организовать. В одной композиции может быть несколько композиционных элементов, построенных на ритме, которые развиваются параллельно, пересекаются или же двигаются в противоположных направлениях. Не исключено сочетание в композиции ритма и метра. Метрическое повторение ритмических рядов помогает создавать оригинальные произведения.

Статистическое равновесие в монокомпозиции возникает при условии симметричного расположения фигур на плоскости и симметричной формы фигур относительно вертикальной или горизонтальной осей. Динамическое равновесие при асимметричном расположении фигур на плоскости, то есть при их сдвиге вправо, влево, вверх, вниз. Деление плоскости на части предполагает установление различных отношений, между образовавшимися частями. Одинаковые части – статика, неравные части – динамика. Деление плоскости может быть выполнено прямыми и кривыми линиями.

Статика Динамика. Используя эти приемы, можно также собрать в единую композицию отдельно расположенные предметы, и происходит это за счет взаимопроникновения одного цвета или тонального пятна в другой, возникает своеобразная пятновая переключка во все плоскости.

Только необходимо следить за тем, чтобы тональные контрасты равномерно распределились по всей композиции, то есть распределить их в определенной ритмической последовательности, можно использовать прием шахматного распределения пятен. Неуравновешенная композиция выглядит скучной. В любой композиции должна быть успокаивающая глаз ясность.

Предмет, расположенный в верхней части композиции, выглядит тяжелее того, что помещен внизу. Предмет, расположенный в правой стороне, выглядит тяжелее, чем слева.

Вертикально расположенные формы кажутся тяжелее, чем наклонные. Квадрат находится в устойчивом положении – самая тяжелая фигура, что можно утяжелить или облегчить цветом.

Треугольник – самая стремительная форма. Устойчив только тогда, когда одна из сторон как основание совпадает горизонтально.

Круг – не имеет выраженного основания, он всегда неустойчив. В композиции все эти формы взаимосвязаны друг с другом и влияют одна на другую. В зависимости от расположения фигур, композиция может быть статичной или динамичной.

В статичной композиции элементы располагаются симметрично относительно осей формата, в динамической – наоборот. Возможны в композиции два центра, но один из них должен быть ведущим, а другой как бы подчинен первому.

Контраст и нюанс.

Контраст придает композиции выразительность, с его помощью легко выделить главные элементы, увеличить диапазон динамики композиции. Но слишком резким контрастом есть опасность нарушить целостность композиции, поэтому альтернативным средством является нюанс. Контраст включает в себе явную противоположность, а нюанс еле заметный переход, оттенок. Нюанс означает едва заметные, незначительные отличия предметов по каким-либо свойствам. Мы рассмотрели ряд выразительных средств, композиционных приемов. Все они могут использоваться, как самостоятельно, так и в соединении один с другим. Контраст Нюанс

Цвет. Три стандартных качества цвета - тон, насыщенность и светлота - тесно связаны с не первичной, но очень важной характеристикой для композиции - яркостью. Именно яркость зрительно выделяет предмет, играет роль контраста. Когда композиция строится в основном цветом, целостность достигается сближением пятен по светлоте, тогда различие в тонах и насыщенности может оставаться значительным. Если гармоничность композиции строится в монохромных или близких тонах, то различие в светлоте тоже можно уменьшить. Часто свойство цвета используется для создания иллюзии приближения или отдаления предмета: насыщенные теплые тона приближают, а холодные, малонасыщенные тона отдаляют. Цвет как средство композиции присутствует в каждом изображении независимо от его композиционных задач и форм.

Композиционные оси. Оси могут быть вертикальными, горизонтальными, диагональными и так называемыми перспективными (уходящими в глубину картины). Вертикальная направленность дает торжественность, горизонтальная демонстрирует неспешное движение, диагональная направленность наиболее динамична. Особое место занимают перспективные оси, они втягивают взгляд в глубину картины, делают зрителя участником события. Во взаимодействии с другими средствами композиции оси выступают в комбинации между собой, образуя крестообразные, многоходовые, сложные связи.

Фактура и текстур. Фактура - это характер поверхности: гладкость, шершавость, рельефность. Фактурные показатели несут в себе определенные черты композиционного средства, хотя не так явно как, допустим, ритм и цвет. Фактурой художник завершает композицию. В живописи она играет вспомогательную роль. В графике редко используется фактура, в ней большую роль играет текстура - видимый рисунок поверхности (текстура древесины, ткани, мрамора).

Замкнутая и открытая композиция. Изображения с замкнутой композицией вписывается в раму таким образом, чтобы оно не стремилось к краям, а как бы замыкалось само на себе. Взгляд зрителя переходит от фокуса композиции к периферийным элементам, возвращается через другие элементы опять к фокусу. Другими словами, взгляд стремится с любого места композиции к ее центру. Особенность замкнутой композиции является наличие полей. В таком случае целостность изображения проявляется в буквальном смысле.

Замкнутая статичная композиция используется для изображения чего-то неподвижного, устойчивого. Форма круга, квадрата, прямоугольника с учетом симметрии дает нужное решение. Открытая композиция центробежна, она тяготеет к поступательному движению или к скольжению по спирально расширяющейся траектории. Чаще всего композиция складывается из множества равноправных центров, заполняющих поле изображения.

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 натюрморт (форма и размеры объекта, его цвет, цветовой оттенок, фактура и т.д.). Единство и гармония в натюрморте требуют тщательного расположения объектов на картинной плоскости с обязательным выявлением доминанты, позволяющей сгруппировать вокруг себя остальные объекты композиции. Доминантой в постановке натюрморта может быть, например,

вертикаль доминирующего кувшина, выразительность подноса, используемого как задник постановки, своеобразие букета цветов и т.д. 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 активного наполнения 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, рубленные, 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, устанавливать 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 его цветовыми сочетаниями. Нецелесообразно полностью отказываться от цветовых тонов реального натюрморта, так как при его составлении учитывались принципы цветовой гармонизации, и предметы подбирались по

цвету. 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 в плоскости листа, выделить доминанту. Декор наносится в соответствии с формой изображаемых предметов, для того, чтобы он способствовал усилению пластической выразительности изображаемого.

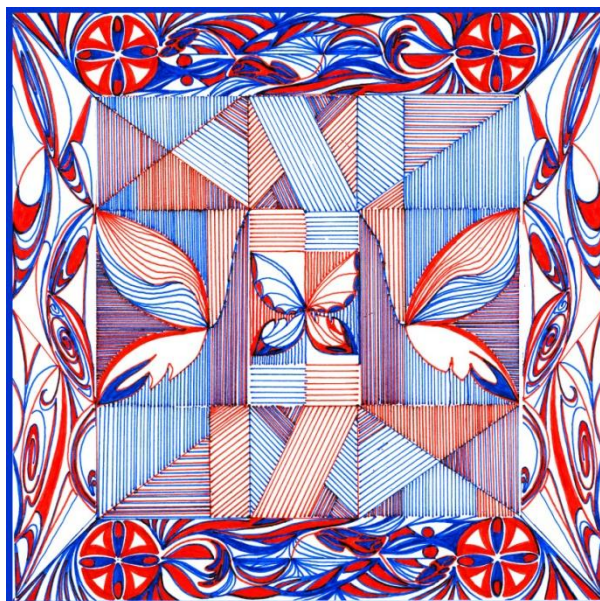
5. Композиция орнамента.

Второй вариант композиции – ритмическая композиция, в которой изображенные элементы повторяются с определенной периодичностью, еще называют орнаментальной. Орнамент - (лат. ornamentum - украшение) - узор, построенный на ритмическом повторении геометрических элементов - растительных или животных мотивов и предназначенный для оформления разнообразных вещей (предметов быта, мебели, одежды, оружия и т. д.), архитектурных сооружений. Виды орнаментов по структуре: ленточный орнамент, замкнутый орнамент, сетчатый орнамент. Замкнутый орнамент. Он komponуется в прямоугольнике, квадрате или круге (розеты). Мотив в нем либо не имеет повтора, либо повторяется с поворотом на плоскости (так называемая поворотная симметрия).

Ленточный – мотив линейно чередуется вертикально или горизонтально (фризы, каймы, обрамления, бордюры и т.п.).

Сетчатый, при котором вся поверхность заполнена узором. Мотив в нем повторяется и по вертикали, и по горизонтали, этот орнамент бесконечен во всех направлениях. Виды орнаментов по изображаемым мотивам: геометрический орнамент, растительный орнамент, зооморфный орнамент, антропоморфный орнамент. Геометрический орнамент. Геометрический орнамент состоит из точек, линий и геометрических фигур. Растительный орнамент. Состоит из стилизованных объектов растительного мира - листьев, цветов, плодов, веток и т.д.

Зооморфный орнамент (анималистический). Зооморфный орнамент включает стилизованные изображения реальных или фантастических животных (млекопитающие, рыбы, птицы, насекомые, земноводные и т.д.). Антропоморфный орнамент. Антропоморфный орнамент в качестве мотивов использует мужские и женские стилизованные фигуры или отдельные части тела человека.

6. Стилизация объектов природного мира.

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.

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. 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, вычленить отдельные формы и группировку частей целого. Таким образом, происходит видоизменение природного мотива, выявляются условные декоративные качества, что усиливает его эмоциональное воздействие. 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

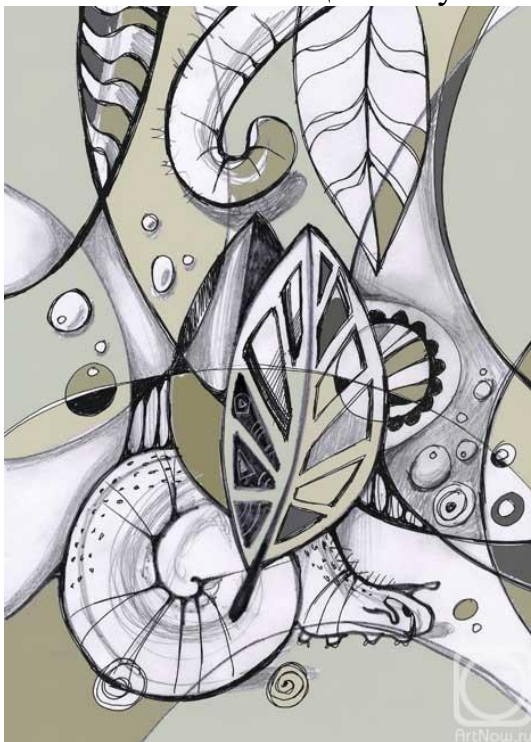
рисунка (например, декоративная кованая решетка, техника филиграни), другой - объемного (керамика) или рельефного (резьба) и т. д.

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, для успешного освоения процесса стилизации объектов природного мира необходимо прохождение 5 этапов:

- 1) изучение и анализ природных форм,
- 2) изучение образцов стилизации природных форм в истории искусства,
- 3) поиск декоративной интерпретации природных мотивов,
- 4) поиск вариантов монокомпозиции полученным мотивом,
- 5) поиск вариантов ритмической композиции полученным мотивом.

7. Контрольные вопросы для проверки знаний учащихся.

Композиция, которая строится на замкнутой плоскости, ограниченной заданными рамками?

Способ заполнения поверхности изобразительного листа различными графическими знаками?

Закономерное чередование соизмеримых элементов рисунка?

Любая среда, находящаяся за объектом, задний план изображения?

Подготовленный набросок к произведению, отражающий поиски наилучшего воплощения творческого замысла?

Декоративное обращение и подчеркивание особенностей формы предметов с помощью ряда условных приемов?

Общие очертания фигуры или предмета в натуре?

Линия, проведенная одним движением руки?

Форма плоскости, на которой выполняется изображение?

Равномерное размещение элементов по оси, делящее пространство на равные части?

Резкое различие, противоположность в изобразительном искусстве?

С греч.- стройность, единство, согласованность) – в изобразительном искусстве?

Элемент или часть произведения, которые выделяются на общем фоне окружающих или примыкающих к ним частей?

Виды орнаментов по изображаемому мотивам?

Виды орнаментов по структуре?

Стилизованное изображение, где достоверность отходит на задний план?

Тонкое различие, едва заметный переход. Различают по форме, размеру, цвету, фактуре и т. д.?

Композиция, при которой создается впечатление неподвижности, покоя?

Композиция, при которой создается впечатление движения и внутренней динамики?

Неравномерное размещение элементов при сохранении общего равновесия?

СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

Антропоморфный орнамент. Антропоморфный орнамент в качестве мотивов использует мужские и женские стилизованные фигуры или отдельные части тела человека.

Асимметрия – неравномерное размещение элементов при сохранении общего равновесия. В асимметричной композиции расположение объектов может быть самым разнообразным. Как художественный приём, асимметрия придаёт динамику, разнообразие произведению искусства вносит элементы непринуждённости, естественной случайности.

Арт-деко – стиль эклектики, который представляет собой гармоничное и при этом броское соединение модерна и неоклассицизма. В переводе с французского языка дословно арт-деко означает «современное искусство».

Гармония (с греч.- стройность, единство, согласованность) – в изобразительном искусстве: сочетания формы, тона или взаимосвязь частей изображения, обладающие наибольшей согласованностью и в связи с этим наиболее благоприятные для зрительного восприятия.

Геометрический орнамент. Состоит из точек, линий и геометрических фигур. **Декоративная композиция** – это стилизованное изображение, которое отличается от академического тем, что основным принципом его создания служит достижение максимальной выразительности изображаемого, т.е. достоверность отходит на задний план.

Декор (лат. Десого - приличие, пристойность, совместимость) - совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения или его интерьеров ; может быть живописным , скульптурным , архитектурным. **Динамичная композиция** – композиция, при которой создается впечатление движения и внутренней динамики. Ощущение движения (динамику) можно усилить резкой сменой направления форм, линий, пятен - от горизонтальных, вертикальных к диагональным и даже спиральным.

Замкнутый орнамент. Он komponуется в прямоугольнике, квадрате или круге. Мотив в нем либо не имеет повтора, либо повторяется с поворотом на плоскости (так называемая поворотная симметрия).

Зооморфный орнамент (анималистический). Зооморфный орнамент включает стилизованные изображения реальных или фантастических животных (млекопитающие, рыбы, птицы, насекомые, земноводные и т.д.).

Ленточный – мотив линейно чередуется вертикально или горизонтально (фриз, каймы, обрамления, бордюры и т.п.).

Композиционный центр - это элемент или часть произведения, которые выделяются на общем фоне окружающих или примыкающих к ним частей. Композиционный центр несет в себе всю смысловую нагрузку. Выделение его в композиции связано с особенностью зрительного восприятия человека фиксировать внимание, прежде всего, на сильнодействующем раздражителе.

В качестве раздражителя могут выступить контрасты форм, размеров, цветовых пятен, световые эффекты и т.п.

Контраст (с фран. – резкое различие, противоположность) – в изобразительном искусстве художественный прием, представляющий собой сопоставление каких-либо противоположных качеств, способствующих к их усилению. Тональный контраст – сопоставление светлого и темного.

Кубизм (фр. Cubisme) - модернистское направление в изобразительном искусстве, прежде всего в живописи , зародившееся в начале XX века во Франции и характеризующееся использованием подчеркнута геометризованных условных форм, стремлением «раздробить» реальные объекты на стереометрические примитивы.

Кубофутуризм – направление авангарда начала XX века в живописи и поэзии, соединившее в себе наработки французских кубистов (таких, как Брак) и итальянских футуристов (например, Боччони).

Монокомпозиция – это самостоятельная композиция, которая строится на замкнутой плоскости, ограниченной заданными рамками, поэтому расположение всех элементов и мотивов должно строиться так, чтобы создавалась замкнутая композиция.

Монохромия (от греч. - цвет) – монохромная живопись, живопись, выполненная одним цветом. Один из видов колористического решения произведения живописи, состоящий в использовании тональных градаций одного цвета, например серого: монохромная роспись (в основном охрой) Феофана Грека в церкви Спаса Преображения в Новгороде.

Мотив - это основной элемент орнаментальной композиции, который может многократно повторяться. Мотив может быть простым, состоящим из одного элемента, или сложным, состоящим из нескольких элементов, пластически связанных в единое целое.

Нюанс (фр.) – тонкое различие, едва заметный переход. Различают нюансы по форме, размеру, цвету, фактуре и т. д. нюанс по цвету (цвета из одной цветовой гаммы) и по форме (используется круглая и округлая формы).

Орнамент (лат. - украшение, наряд) - узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении геометрических и изобразительных элементов.

Орнамент служит украшением зданий, сооружений, предметов (посуда, мебель, оружие, ткани, инструменты и т.д.), принадлежащих к сфере декоративного и декоративно-прикладного искусства. Орнамент также широко применяется в книжной и промышленной графике.

Растительный орнамент. Состоит из стилизованных объектов растительного мира – листьев, цветов, плодов, веток и т.д.

Ритм - это закономерное чередование соизмеримых элементов рисунка, способствующее достижению ясности и выразительности композиции, четкости ее восприятия.

Статичная композиция (статика в композиции) – создает впечатление

неподвижности, покоя. Чтобы передать статику в композиции – используют вертикальные и горизонтальные линии. Статичные композиции в основном используются для передачи покоя, гармонии.

Сетчатый, при котором вся поверхность заполнена узором. Мотив в нем повторяется и по вертикали, и по горизонтали, этот орнамент бесконечен во всех направлениях.

Силуэт (с фран. – очертания) – общие очертания фигуры или предмета в натуре.

Силуэтом называются все профильные темные изображения в графике.

Симметрия – равномерное размещение элементов по оси, делящее пространство на равные части. В симметричной композиции расположение элементов относительно оси должно быть одинаковое. Симметрия (др. - греч. *συμμετρία* «соразмерность», от *μετρέω* «меряю»), в широком смысле - соответствие, неизменность.

Стилизация – декоративное обращение и подчеркивание особенностей формы предметов с помощью ряда условных приемов. Можно упростить или усложнить форму, цвет, детали объекта, а также отказаться от передачи объема.

Супрематизм (от лат. *Supremus* - наивысший) - направление в авангардистском искусстве, основанное в 1-й половине 1910 -х годов К.С.

Малевичем . Являясь разновидностью абстракционизма , супрематизм выражался в комбинациях разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний (в геометрических формах прямой линии , квадрата , круга и прямоугольника). Сочетание разноцветных и разновеликих геометрических фигур образует пронизанные внутренним движением уравновешенные асимметричные супрематические композиции. Трансформация - изменение, преобразование, в данном случае декоративная переработка природных форм, обобщение и выделение существенных признаков объекта с помощью определенных приемов.

Фактура (с лат. – обработка) – характерные особенности материала, поверхности предметов и природы и их изображении в графическом листе.

Фовизм - направление во французской живописи начала XX ст., характеризующееся яркостью цветов и упрощением формы. Как направление просуществовало недолго – примерно с 1898 по 1908 год.

Формат – форма плоскости, на которой выполняется изображение. Формат имеет существенное значение для образного строя произведения.

Эскиз – подготовленный набросок к произведению, отражающий поиски наилучшего воплощения творческого замысла. Эскиз может быть выполнен в различной технике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2003.
2. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002.
3. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004.
4. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005.
5. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2008.
6. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955.
7. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977.
8. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004.
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений ДШИ. М., 2008.
10. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986.
11. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006.
12. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996.
13. Сокольникова Н.М. Художники. Книжки. Дети. М.: Конец века, 1997.

