

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА НА ТЕМУ:

*«Декоративная переработка
натурального материала»*

ПО ПРЕДМЕТУ «КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ»

1 КЛАС ДПОП

Выполнила: Сенченко Светлана Витальевна,
преподаватель художественного отделения
МАУ ДО ДШИ им. Г.Ф. Пономаренко ст. Выселки

Содержание

Введение

I. Натурные наброски, зарисовки растений

II. Стилизация

III. Наглядный материал

IV. Методическое обеспечение учебного процесса

Заключение

Список литературы

Мир природы всегда будет
привлекать художника своими
формами, их пластикой и цветом,
разнообразием их сочетаний.

Введение

Методическая разработка «Декоративная переработка натурального материала» составлена для обучающихся в возрасте 10-11 лет.

Данная методическая разработка раскрывает вопросы стилизации, знакомит с понятием художественного стиля и стилизации. В методической разработке показаны способы и приемы стилизации растительного мотива. Показана поэтапная работа по выполнению набросков с натуры.

Для стилизации растительного мотива выбираем растение и делаем набросок с натуры. Наброски с натуры делаем с целью изучения природной формы растения. Мир растений велик. Художник постоянно учится у природы: выполняя зарисовки, наброски природных форм, а это травы, цветы и т.д. лучше брать растения с небольшим количеством плодов и цветов. Следует искать наиболее выразительные и пластичные линии, изгибы стебля, характерные очертания листьев и цветов.

Процесс стилизации с использованием натуры выполняется в манере, близкой к реалистической. В ее основе лежит путь художественного обобщения, когда натуральный объект подвергается художественной переработке, сохраняя свою естественную форму и большую часть натуральных признаков.

Стилизация- процесс творческой окружающей действительности при художественном обобщении с целью выявления характерных декоративных качеств. Наиболее доступным для понимания учащихся является метод симметрии. Симметрия – это свойство композиции, где элементы расположены правильно относительно оси плоскости. Сущность метода заключается в применении в качестве стилизованного мотива идеализированной формы, не встречающейся в природе, а полученной в результате творческого обобщения естественных форм. Обязательным условием правильного выполнения является сохранение узнаваемости растения. Стилизация природных форм и работа с ними, помогает овладеть аналитическим мышлением и способами оригинального выражения натуры в трансформированных формах. Занятия по стилизации растительного мотива способствуют развитию творческих способностей, воображения, зрительной памяти, освоению

навыков и умений в области изобразительной деятельности, формированию мотивации к дальнейшему обучению. Созданные декоративные разработки могут использоваться в дизайн – проектах, при создании обоев и тканей, ювелирных украшений, декоративных панно и т.д.

Целью является:

Развитие творческого потенциала, образного мышления, обучающегося на основе, стилизация растительного мира.

Основные задачи:

- Овладение навыками натурального изображения растительного мотива;
- Знакомство с приемами, способами стилизации;
- Овладение основами стилизации;
- Воспитание творческой инициативы обучающегося;
- Обязательна аккуратность исполнения.

Теоретический материал проиллюстрирован работами обучающихся в ДШИ и студенческими работами КХУ.

Данная методическая разработка может быть использована для проведения занятий по декоративной композиции, Дизайн, в ДХШ и ДШИ, а также в других учреждениях дополнительного образования детей.

I. Натурные наброски, зарисовки растений

Работа с растительным мотивом. Мир растений велик:

Художник постоянно учится у природы: выполняя зарисовки, наброски природных форм, а это травы, кустарники, деревья и т.д. натурные зарисовки природных мотивов – основной источник творчества художника.

Приступая к зарисовкам с натуры, на первых занятиях выбираем простые формы: листья деревьев, цветы несложной формы, плоды.

1. Главное научиться видеть натуру целно и обобщенно, чтобы передать в рисунке главное, характерное для конкретного растения (растительного массива).

2. Компонка на формате. Определяем формат расположение мотива на формате.

3. Изучение натуры. Зарисовку необходимо начинать с анализа формы растительного мотива, его конструкции, пластики. Наметив главное направление движения, характерные черты натуры, решив, от каких деталей следует отказаться, а что подчеркнуть, даже утрировать (гиперболизировать), можно приступать к зарисовке. Необходимо добиваться в зарисовке общего движения форм, связи между элементами, выявления главной характерной черты растительного мотива. Выполняя

легкую тональную проработку передать освещением. Выделить главное в растительном мотиве, подчеркнуть тоном (нажимом на карандаш).

II. Стилизация

Стилизация от слова СТИЛЬ. Стилизация может быть выполнена в определенном художественном историческом стиле или в стиле народного творчества (орнамента).

Стилизация это создание декоративного образа, путем трансформации (упрощения природной формы, обобщения или условности изображения, выявления пластических и ритмических свойств природы) форм реального мира.

Натурные зарисовки природных форм - основной источник творчества художника. Перерабатывая натурную зарисовку в декоративный мотив, образ, художник не слепо следует за формой, а максимально подключает фантазию, ассоциативное мышление. Обобщая и упрощая форму необходимо подчеркнуть и выявить элементы, характеризующие пластические особенности формы, ее строение.

При этом стилизация может быть: пример 1 близко к натурной форме; пример 2 геометризованной отвлеченной формы.

Стилизация растительного мотива

Стилизация, т.е. переработка форм растительного мотива, выполняется путем выявления пластических и ритмических свойств природы для создания художественного образа.

1. Способы трансформации натурной формы в плоскую, с упрощением конструкции:

- Обобщение формы с изменением абриса
- Обобщение формы в ее границах
- Обобщение и усложнение формы с добавлением деталей.

2. Акцентирование внимания на отдельных свойствах:

- фактура
- силуэт
- пластика

- декоративная трактовка формы на основе ритмики и пластики – метафизическая трактовка формы на основе аналогии свойств предметов (метаморфозы).

Наиболее доступным для понимания учащихся является способ симметрии. Симметрия – это свойство композиции, где элементы расположены правильно относительно оси плоскости. Сущность способа заключается в применении в качестве стилизованного мотива идеализированной формы, не встречающейся в природе, а полученной в результате обобщения естественных форм. Необходимо выделить характерные признаки растения. Обязательным условием правильного выполнения является сохранение узнаваемости растения.

ПРИЕМЫ СТИЛИЗАЦИИ

1. Силуэтное решение (пятновое)
2. Линейное (линейное)

Силуэт

Наиболее простой способ перехода от натурной изобразительной трактовки формы к условной, плоскостной, выразительной, более свободно переходящей в орнамент – силуэт, (пятновое) решение мотива.

Характер пятна, его абрис – важны в любой композиции.

При декоративной переработке основное внимание уделяется общему силуэту растения.

Обратите внимание на характер силуэта – вытянутость, изогнутость, компактность формы, расположение листьев и т.д. В зарисовке в натуре, мы изображаем растение так, как видим – с элементами, порой

перекрывающимися друг друга, завернутыми, не всегда ясно читающимися в силуэте.

Выполняя декоративную переработку, изображаем растение как бы расправленное на плоскости. Важно найти ритм и интересные группировки форм. Не обязательно рисовать все цветы, листочки изображенные в натурной зарисовке – отберите их необходимое количество.

Если в натурной зарисовке листья одинаковые по размеру, то в декоративной зарисовке используем ритмы (чтобы листья были большие и маленькие). Не стремитесь свести силуэт растения к простой форме. Надо обратить внимание на характерные особенности растения.

Например, растение имеет сильно вытянутые листья – смело меняйте пропорции, еще сильнее вытягивая их. В другом случае вас привлекает изрезанность краев листьев, подчеркните в переработке именно это. Изображая растение, располагаем элементы так, чтобы они не загоразивали, не пересекали друг друга, чтобы просветы между ними не были излишне великими, их можно сблизить или поменять местами. Наметив растение, обведите его по контуру, закрасьте формы внутри контура черной тушью.

На тему одних и тех же листьев или цветов сделайте на менее трех работ. Та или иная техника выбирается в соответствии с тем, какое

впечатление от природы вы хотите передать, выявить в работе. Первый рисунок можно выполнить карандашом, стараясь точно передать ваши впечатления, передавая светотеневые отношения, тональные различия в листьях. Затем акварелью, показывая цветовые переходы, тонкие и цветовые отношения, оттенки. В третьем рисунке сосредоточьте внимание на прожилках листьев и цветов, используя тушь или краску, работая кистью.

Выбирая растение для работы с натуры, старайтесь определить, что кажется наиболее характерным, привлекательным и какими изобразительными средствами можно эти впечатления передать наиболее выразительно.

И так, нарисовав отдельные цветы, лепестки, листья, вы обращаете внимание на особенности их строения, рисунок прожилок, характер поверхности.

Теперь вам предстоит совместить красоту общих очертаний силуэта с внутренней графической разработкой, т.е. разработка внутри силуэтного очертания.

Это задание можно использовать для создания эскиза орнамента, идущего по краю круга или овала. На небольшом листе сделать декоративную разработку на тему прожилок (см. рис.).

В разработке одного листа у вас может появиться несколько вариантов.

В следующем рисунке попробуйте выделить в декоративном изображении листа другой признак, например, сосредоточить внимание на фактуре его поверхности. Усилив в графических разработках именно это качество можно получить новые декоративные решения.

На их основе надо провести следующий этап работы – выполнить декоративные переработки с учетом особенностей техники исполнения, возможностей конкретного прикладного материала.

Так, резчики по дереву некоторые из этих рисунков «переложат» на язык геометрической или плоскорельефной, контурной, скобчатой резьбы.

Те, кто вышивает – может представить себе расположение и характер стежков, строчек (гладь, ришелье, владимирская строчка).

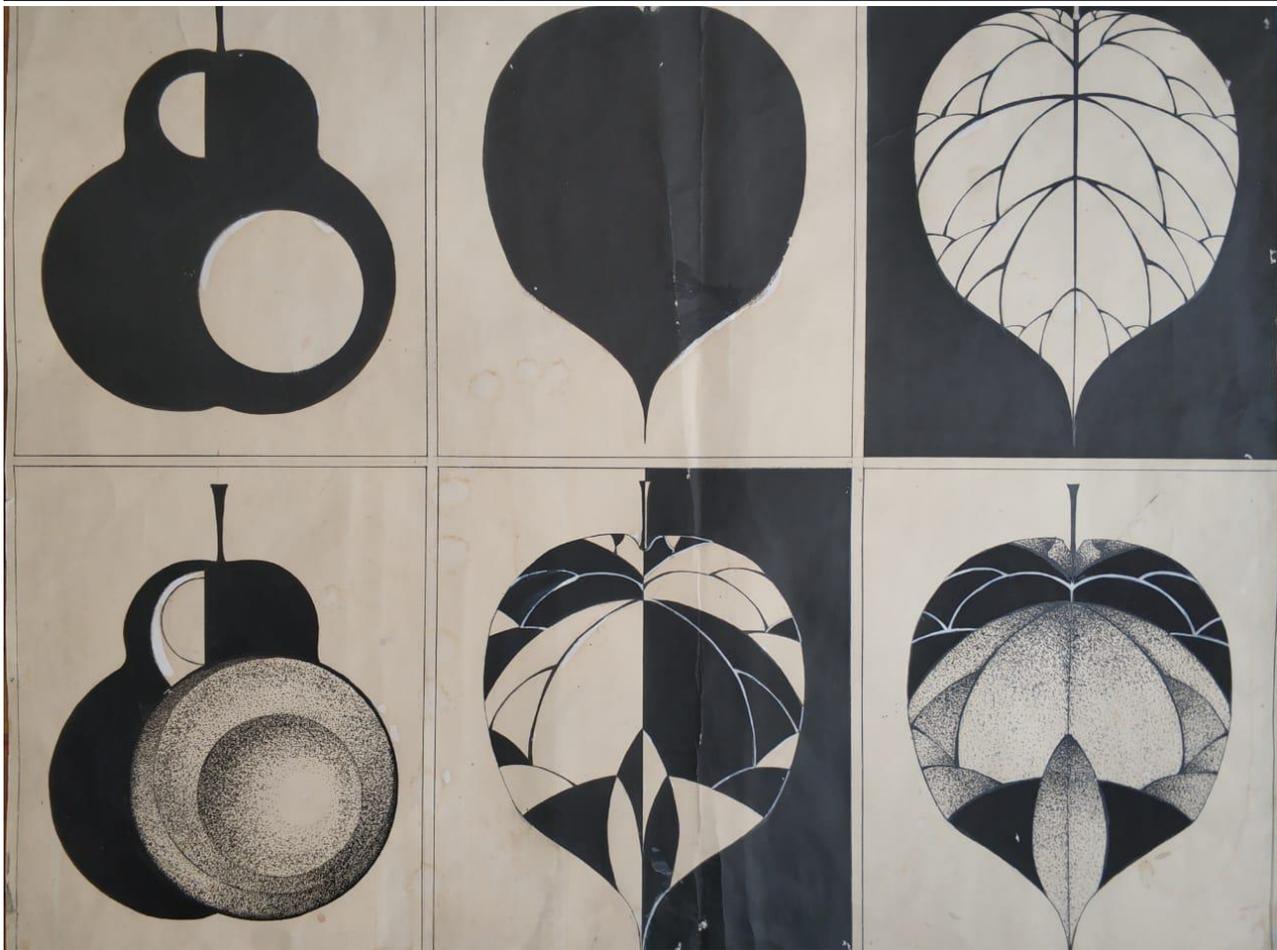
Для эскиза орнамента нужно будет использовать разработки листьев, цветов и веточек.

Ш. Наглядный материал

Стилизация растительного мотива

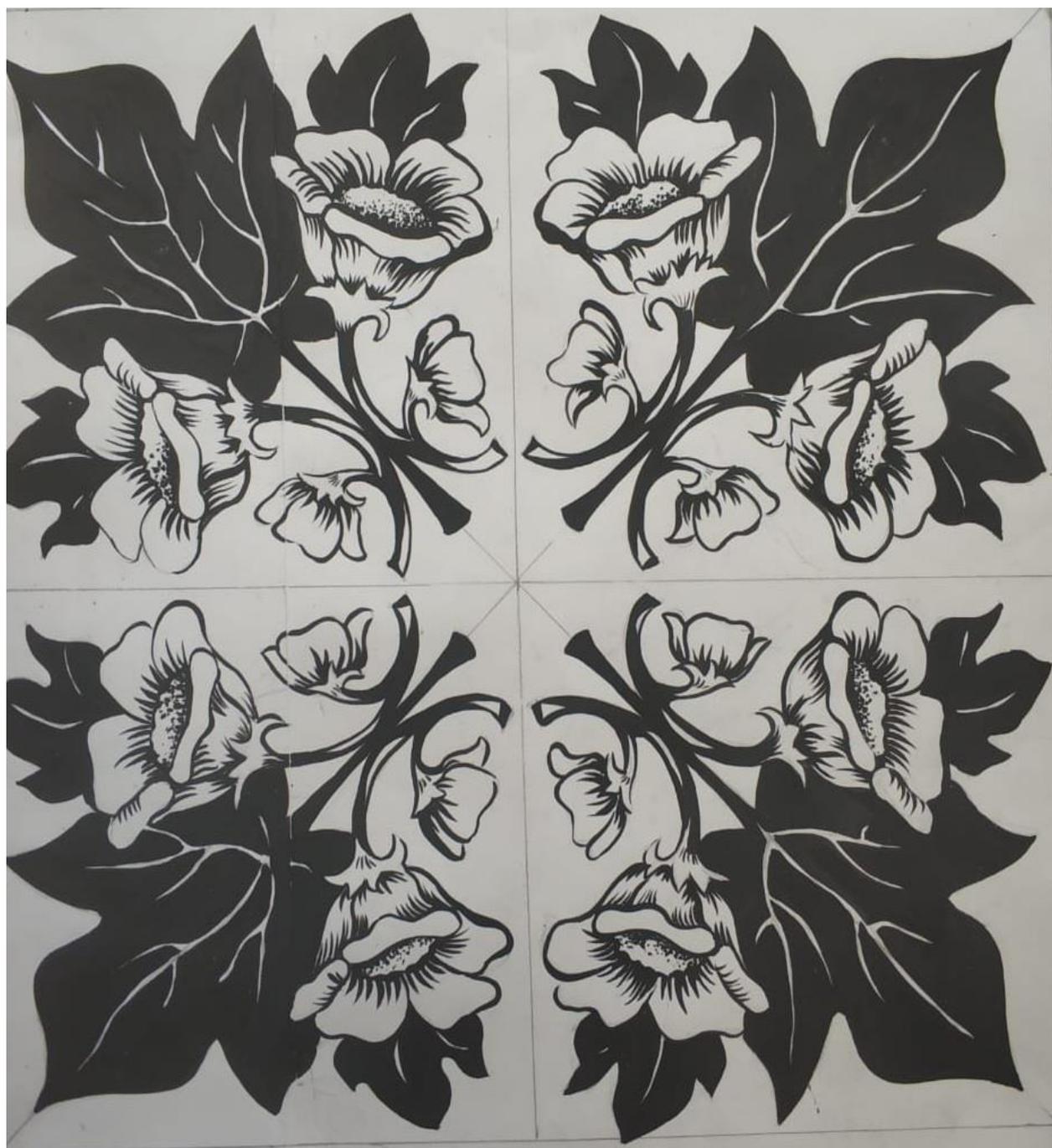

IV. Методическое обеспечение учебного процесса

- Специальные журналы и книги.
- методические разработки, схемы, выполненные педагогом.
- лучшие работы обучающихся из методического фонда.
- Работы студентов.

Для выполнения практических заданий предусматривается применение доступных для учащихся материалов (бумага белая и цветная, картон, гель, маркер, фломастеры, гуашь, кисточки, использование ксерокса).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуальность методической разработки обусловлена, необходимостью решения проблемы художественно-творческой деятельности обучающихся, недостаточной обеспеченностью методическими материалами по реализации темы по стилизации растительного мотива. Стилизация природных форм и работа с ними, помогает овладеть аналитическим мышлением и способами оригинального выражения натуры в трансформированных формах. Занятия по стилизации растительного мотива, способствуют развитию творческих способностей, воображения, зрительной памяти, освоению навыков и умений в области изобразительной деятельности, формированию мотивации к дальнейшему обучению.

Цель данной методической разработки – развитие творческого потенциала обучающегося на основе стилизации растительного мотива.

Я считаю, что данную методическую разработку можно рекомендовать, она имеет практический интерес для преподавателей и учащихся младших классов дополнительной предпрофессиональной образовательной программы в области изобразительного искусства детских школ искусств и художественных школ.

Список литературы

1. Арихейм Р.Л. «Искусство и визуальное восприятие». М., 1974
2. Ельшевская Г.Е. «Модель и образ» - «Советский художник» М. 1984
3. Мосина В.Р. «Основы декоративной композиции» Конспекты, 1999
4. Паранюшкин Р.В. Композиция. Серия «Школа изобразительных искусств», Ростов-на-Дону: «Феникс». 2001
5. Розенблюм Е. «Художник в дизайне», «Искусство» М.,1974
6. Логвиненко Г.М. «Декоративная композиция», - «Владос», М.2004
7. Сапего И.Г. «Предмет и форма», «Советский художник», М. 1984
8. Шорохов Е.В. «Основы композиции»,«Просвещение». М.1973
9. Чернышов О.В. «Формальная композиция». – Минск; Харвест.1999
10. Шорохов Е.В. «Основы композиции». «Просвещение». М.1973