

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
ГОРОДА ТИХОРЕЦКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

по теме:

“ДЕКОРАТИВНЫЙ НАТЮРМОРТ В ГРАФИКЕ”

Преподаватель I квалификационной категории

МБУДО ДХШ г. Тихорецка

Толокина О.С.

г. Тихорецк

2024г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1. Основные сведения о декоративном натюрморте.....	4
2. Стилизация и ее принципы.....	5
3. Этапы работы над декоративным натюрмортом в графике.....	9
4. Приложение.....	11
Заключение.....	13
Используемая литература.....	14

Введение

В рамках реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» учащиеся 2 класса изучают основы композиции и знакомятся с понятием «декоративная композиция», осваивают методы и приемы работы.

В изучении раздела «Декоративная композиция» большое внимание уделяется задачам построения декоративной композиции, используя при этом различные материалы и техники рисования.

Пройдя путь от монокомпозиции к трансформации и стилизации различных предметов, учащиеся подходят к изучению декоративной композиции натюрморта.

Существуют различные способы достижения выразительности в декоративной композиции натюрморта. В графическом изображении натюрморта важное значение имеют различные графические средства, такие как линия, штрих, точка и образованные с их помощью виды декоративной обработки поверхности. Стилизация дает направление учащимся на поиски своего особого способа изображения.

Таким образом, создание декоративной композиции натюрморта – это творческий переход от природы к решению композиции и создание ее в различных графических материалах. В работе над декоративным натюрмортом можно научиться средствами ритма линий, пятен, декора объединять разные предметы, видеть не только отдельную вещь на изолированном фоне, а предметы в их взаимосвязи.

Занятия по стилизации способствуют развитию творческих способностей, воображения, зрительной памяти, освоению навыков и умений в области изобразительной деятельности, формированию мотивации к дальнейшему обучению.

Теоретический материал проиллюстрирован работами обучающихся в ДХШ. 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.

1. Основные сведения о декоративном натюрморте.

Из уроков истории искусства мы с вами знаем, что натюрморт – один из наиболее широко известных жанров изобразительного искусства. Работы фламандских голландских художников XVI–XVII вв. открыли дорогу жанру натюрморта в искусстве многих стран.

Декоративный натюрморт – не менее известный жанр. Он создавался в конце 19 – начале 20 веков. В нем работали большие мастера (А.Матисс, П.Пикассо, И.Машков, Н.Гончаров, А.Куприн и т.д.) Несмотря на то, что многие художники этой эпохи писали в разной манере, все их произведения можно в одинаковой степени считать декоративными. Взять хотя бы произведения известного художника-экспрессиониста Матисса, в которых автор сделал главное ударение на фактуру и цвет. Декоративность его великолепных натюрмортов не вызывает никакого сомнения. Повышенное внимание к цвету и его акцентирование характерно и для произведений Фалька, Кончаловского, Грабаря, Антиповой. Декоративный натюрморт, полностью соответствующий термину в изображениях простых геометрических форм на картинах яркого представителя кубизма Пабло Пикассо.



А. Матисс “Яблоки на столе”



“Золотые рыбки”

Представители кубизма (П.Пикассо, Ж.Брак) стремились утвердить новые методы передачи пространства и формы, используя аналитический способ изображения предметов разложением их на простейшие геометрические объемы, «вскрывая» их внутреннюю структуру. Цвет в натюрмортах кубистов, выделяя отдельные грани предмета, одновременно и усиливает, и дробит объем, 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.



П.Пикассо



“Натюрморт с плетеным стулом”

“Натюрморт с лимоном и апельсинами”

Характерная особенность, которой отличается декоративный натюрморт — это допустимость условного отображения реальных предметов, он не требует безоговорочного выполнения некоторых постановочных задач, таких, к примеру, как отображение материальности, пространства, формы. Весьма ограниченные требования предъявляются и к плановости изображения.

Из первоочередных задач произведений этого жанра следует отметить цветовую композицию, которая построена на монохромии, контрасте, нюансе. Ее главная цель - создание задуманного колорита. Декоративный натюрморт гуашью, акварелью или маслом — это акцент на красоту линии и контура изображенного предмета. Создание подобных произведений — это удивительный процесс стилизации формы предметов, их тона и цвета.

2. Стилизация и ее принципы

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

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

Однако упростить форму вовсе не значит объединить ее, упростить – лишь подчеркнуть выразительные стороны, опустив малозначащие детали.

В основе любого художественного произведения лежит органическая связь между его составными элементами. Принципы стилизации имеют свои особенности в народном и декоративно-прикладном искусстве, в живописи и графике.

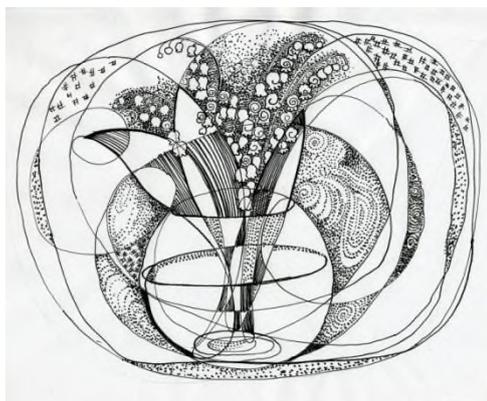


Под стилизацией здесь подразумевается объединение предметов при помощи условных приемов. К ним относятся упрощение или усложнение форм и деталей, цвета, иногда наблюдается полный отказ от передачи объема изображаемых предметов. Но упрощение формы не означает сведение ее к примитивности, упущенные незначительные детали помогают подчеркнуть наиболее значимые качества изображаемого. Для усложнения формы обычно используются элементы декоративного орнамента. Автор имеет возможность стилизовать предмет на свое усмотрение, иногда используется прием

значительного отхода от натуры. Более того, объемные формы - фрукты, цветы, вазы, кувшины - могут сохранять свои плавные реальные линии или же доходить до геометрических начертаний, тяготеющих к абстрактным изображениям.

Известные мастера живописи XIX–XX вв. широко использовали в своем творчестве декоративную стилизацию натюрморта. В современном изобразительном искусстве жанр стилизованного натюрморта характеризуется исключительно большим разнообразием стилей и художественных направлений. Для создания декоративных стилизованных натюрмортов с различными предметами, составляющими определенную группу, применяются общие методы и приемы декоративной стилизации.

Специфичным требованием, для стилизованных натюрмортов (так же, как и для реалистических натюрмортов) является необходимость добиваться прежде всего полного единства группы изображаемых объектов, используя для этого группирующие законы и принципы визуального восприятия. Жанр декоративный натюрморт наиболее показателен и многообразен в плане изучения признаков декоративной стилизации



Рассмотрим некоторые трансформации формы натурной постановки. Любой объект натюрморта может быть переработан фантазией и способностью подметить характерное; можно преувеличивать природную форму, доведя ее до максимальной остроты, например, сильно округлить и без того круглую вазу, еще больше вытянуть удлиненную форму какого-либо предмета, подчеркнув их пластику нанесением декоративного рисунка. Важно при этом исходить из особенностей конкретного объекта, нецелесообразно, например, круглую форму заменять на квадратную и наоборот.

Возможно изменение соотношений пропорций как внутри одного предмета, так и между несколькими.

Можно передвигать предметы в композиции, менять их местами, увеличивать или уменьшать их количество, вводить дополнительные объекты,

добавлять недостающие драпировки или фрукты для заполнения пространства, но главное – сохранить суть и узнаваемость постановки.

Приступая к работе над графическим декоративным натюрмортом, сначала происходит визуальное восприятие предметов. Необходимо обратить внимание учащихся на наиболее важные, привлекающие зрение участки объекта. Оригинальность изображения будет заключаться в индивидуальном способе отображения увиденного. Даже попадая под стилизацию, любой предмет должен быть понятен и легко узнаваем.

Важно, чтобы все предметы одной композиции трактовались в едином стиле. Пластика линий и декора должна соответствовать пластике объектов. Важно помнить, что объекты, более сложные по пластике и крупным размерам, могут активнее насыщаться ажуром, а мелкие – соответственно быть проще по форме и декоративной обработке.

Большую роль при выполнении декоративной композиции натюрморта играет натурная постановка. Необходимо, чтобы каждый натюрморт был понятен, имел свою характерную особенность, композиционную зацепку, повод или мотив для переработки и стилизации.

Чтобы создать плоскостное изображение предметов с использованием основных графических средств: точка, линия, пятно, где всё внимание обращается на фактуру, при пятновой трактовке формы можно использовать три тона и 2 варианта изображения натюрморта:

– черно-серо-белое.

– черное, белое и один цвет на выбор (например: синий или красный, или охра светлая).

Работу лучше выполнять черным маркером на формате А3.

Надо помнить, что декоративное изображение на плоскости не имеет третьего измерения. Пространство мнимо, условно. Важно добиться равновесия в листе, при необходимости можно «двигать» предметы в поисках наиболее удачной композиции.

Главные задачи

- Организовать плоскость листа;
- Следим за тем, чтобы правая и левая части были равномерно заполнены.

– Передаем характерную форму предмета – чем он отличается от других. В построении каждого предмета необходимо увидеть силуэт. Эти основные характерные черты выделяем.

Стилизованный натюрморт должен быть лаконичным, цельным, образным, стилистически единым, выполненным в декоративной манере.

3. Этапы работы над декоративным натюрмортом.

Цели:

Научить приёмам декоративного решения натюрморта.

Изучить графические выразительные средства, создающие форму.

Развить образное и абстрактное мышление, фантазию, авторскую активность.

Развить самостоятельную творческую деятельность и раскрыть потенциал обучающегося.

Задачи:

Знакомство с приемами, способами стилизации;

Овладение основами стилизации

Воспитание творческой инициативы обучающегося

Выполнить декоративный натюрморт с переходом на условную плоскостную трактовку формы предметов, на основе зарисовок, эскизов и их стилизации;

Передать необычность, самобытность декоративного натюрморта через создание декоративной композиции;

При рисовании натюрморта придерживаемся общих правил поэтапного ведения практической работы:

1-й этап.

Работа над эскизом

Оверлеппинг (предметы перекрывают друг друга, просвечивают);

Деление плоскости на части;

Насыщение орнаментом;

Создавая декоративность в рисунке, *изучаем:*

– приемы плоскостного характера изображения;

- изменение размера;
- моделировку формы;

Далее продолжаем работу непосредственно над стилизацией эскиза.

2-й этап.

Перенос эскиза на больший формат;

Детальная проработка предметов натюрморта и их силуэта.

Главное – сохранить впечатление цельности, свежести и не увлечься излишней детализацией. Основным на этом этапе является законченность, когда не хочется ничего убавить, ни прибавить и не возникает желания «подвинуть» тот или иной предмет, когда все максимально гармонирует друг с другом.

3-й этап.

Тональное решение в декоративном натюрморте.

В процессе работы над тональным решением натюрморта следуем основным законом контраста.

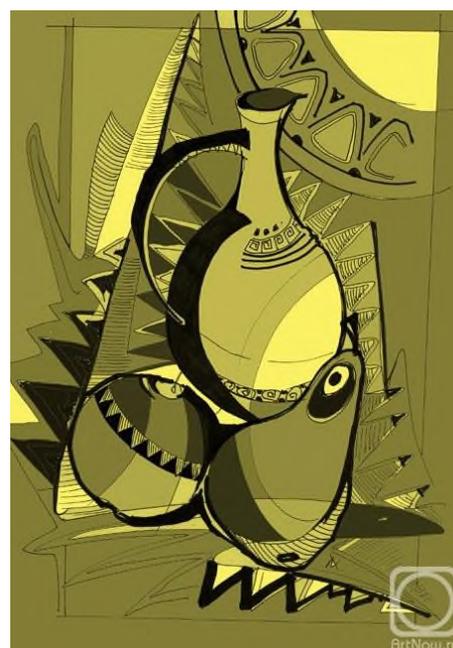
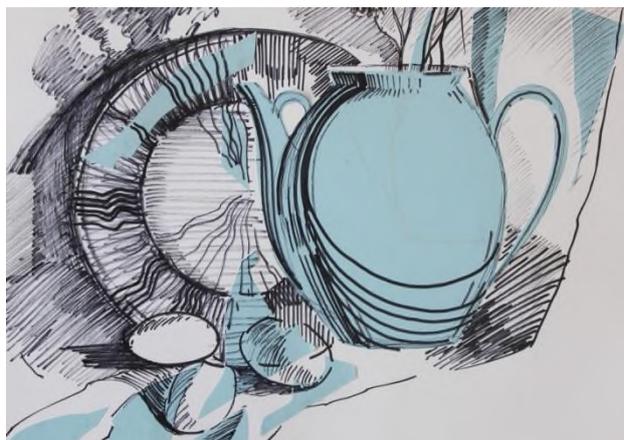
Важно знать, что в соседстве с темным цветом максимально усиливается интенсивность светлых цветов, находящихся рядом.

4-й этап.

Завершающий этап - украшение натюрморта, с учетом особенности декоративного узора, орнамента, фактуры, что в конечном итоге способствует более яркому, выразительному выполнению натюрморта.

Приложение.

Примеры работ.



Детские работы



Заключение

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

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

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

Используемая литература

1. Дагладян К.Т.: Декоративная композиция. - Ростов на/Д: Феникс, 2008г.
2. Денисенко В.И., Бадян В.Е.: Основы композиции. - М.: Академический Проект; Трикста, 2011г.
3. Кончаловский П.П.: Пейзаж и натюрморт. - М.: Советский художник, 1984г.
4. Логвиненко Г.М.: Декоративная композиция. - М.: Владос, 2008г.
5. Пучков А.С.: Методика работы над натюрмортом. - М.: Просвещение, 1982г.
6. Ростовцев Н.Н.: Академический рисунок. - М.: Просвещение, 1973г.
7. Сокольникова Н.М. «Основы Рисунка для учащихся 5-8 классов». Обнинск, Титул, 2000г.
8. Шорохов Е.В.: Композиция. - М.: Просвещение, 1986г.
9. [https://yandex.ru/images/search](https://yandex.ru/images/search?lr=11002&text=декоративный%20натюрморт%20)
lr=11002&text=декоративный%20натюрморт%20