

МБУДО ДХШ г. Тихорецка МО Тихорецкий район

Методическая разработка

по теме:

**«Графические приемы стилизации фигуры
человека»**

Составитель: преподаватель

МБУДО ДХШ г. Тихорецка МО Тихорецкий район

Чулюкина Александра Анатольевна

г. Тихорецк

2024г.

Оглавление:

1. Введение	3
2. Фигура человека как объект стилизации в истории искусства	4
3. Метод художественной стилизации	6
4. Графические приемы декоративного рисования	8
5. Методические рекомендации по изучению стилизации фигуры человека	11
6. Заключение	16
7. Список литературы	17

Введение

Стилизация является основой декоративного искусства. Для развития и воспитания детей, которые обучаются в художественной школе, изучение стилизации имеет огромное значение. В основе понятия «стилизация» - слово «стиль», которое существует на протяжении многих веков. В современном значении понятие употребляется в качестве характеристики какой-либо эпохи, направлений в искусстве или различных художественных форм. Современное искусство в своей основе – это период стилизаций, многочисленного многообразия художественных приёмов, в котором наиболее ценным является творческая личность художника. В процессе стилизации художник переосмысливает и перерабатывает окружающую его реальность, окрашивая ее своими эмоциями.

В данной работе рассматривается исторический аспект стилизации фигуры человека, графические приемы стилизации.

Актуальность заключается в учете специфики обучения детей декоративному рисованию и развитию художественных способностей: художественно-образного мышления, творческого воображения, зрительной памяти, эмоционального отношения к действительности.

Цель методической разработки - выявление методов работы по изучению графических приемов стилизации фигуры человека в группах учащихся художественных школ по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», которые наилучшим образом способствуют формированию навыков декоративного рисования и развитию творчества у детей.

Фигура человека как объект стилизации в истории искусства.

Стилизация в изобразительном искусстве известна с древнейших времён. В различных видах декоративного искусства Египта, Ближнего Востока, Греции, Древней Руси наряду с узорами часто использовались мотивы природы - преобразованный животный и растительный мир и даже фигуры людей.

Во все времена человеческое тело являлось объектом для стилизации - намеренного отхода от канонов изображения фигуры. Это связано с тем, что каждая историческая эпоха создавала свои собственные критерии эстетического идеала фигуры человека.

В искусстве 19-20вв. широкое распространение получил прием трансформации формы. В первую очередь это касалось таких направлений, как фовизм, кубизм, экспрессионизм, футуризм, сюрреализм и др.

В русской художественной культуре метод художественной стилизации был широко использован членами Мамонтовского кружка в конце XIX века. В 1898 году Строгановском училище были введены учебные дисциплины «Стилизация растений» и «Упражнения в стилизации», которые преподавал М.А. Врубель. В наши дни приёмы стилизации широко используют мастера ДПИ, дизайнеры, модельеры, художники-монументалисты, иллюстраторы и мультипликаторы. Пример стилизованных изображений человека - это работы художников, которые пишут шаржи и карикатуры.

Метод художественной стилизации.

Стилизация - это переработка исходной формы, видоизменение, которое достигается использованием особых приёмов: художественным обобщением, отбрасыванием подробностей, видоизменением линий контура.

Цель стилизации - сделать объект более выразительным, понятным и узнаваемым для зрителя.

Товарные, дорожные знаки, логотипы, имеют, как правило, очень лаконичную форму, поэтому легко воспринимаются и запоминаются. Границы стилизации находятся в пределах между точным воспроизведением формы и крайней степенью ее упрощения.

Таким образом, основные приёмы стилизации это:

- 1) гиперболизация формы (т.е. преувеличение, выделение какого-то одного, но индивидуального качества объекта) или отдельных частей;
- 2) обобщение и упрощение формы с изменением силуэта;
- 3) выявление характера пластики фигуры, отказ от второстепенных, маловыразительных деталей;
- 4) усложнение - добавление деталей, отсутствующих в натуре;
- 5) акцент на главных, характерных и узнаваемых чертах, основных пропорциях и силуэте.

Стилизацию можно разделить на два вида:

- 1) Творческая стилизация - подразумевает авторское видение и создание нового, сугубо индивидуального произведения.
- 2) Подражательная стилизация - это процесс придания творческому произведению черт другого стиля, имитации манеры какого-либо автора, жанра, течения. Её также используют в музыке и литературе.

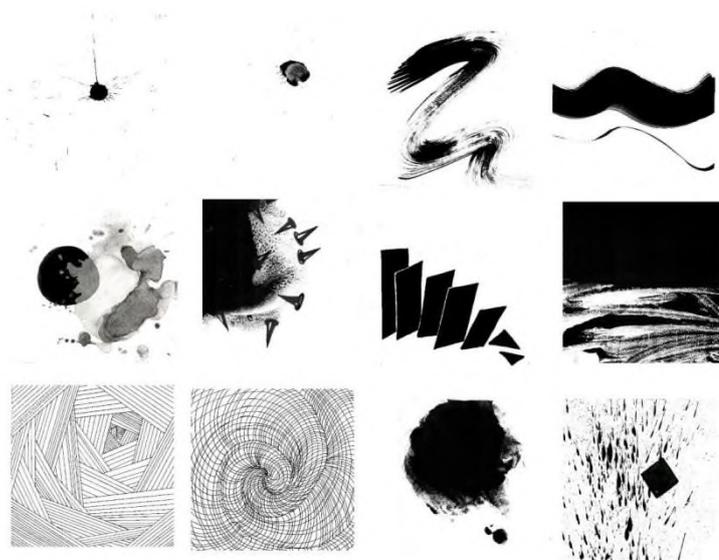

При стилизации характерные особенности изображаемого объекта в различной степени утрируются и искажаются. Чем больше преувеличений и искажений, тем больше изображение становится обобщенным и условным, а на самой последней стадии – абстрактным.

Графические приемы декоративного рисования.

На занятиях по прикладной композиции дети выполняют графические эскизы. Графикой называется один из видов изобразительного искусства, близкий к живописи, но имеющий свои собственные конкретные задачи и художественные возможности. Основным средством графики является однотонный рисунок, изображенный с помощью линии и светотени: роль цвета остается в ней сравнительно ограниченной. Слово «графика» происходит от греческого слова «graphike», что означает - рисую, пишу.

Одним из характерных признаков графики является построение изображения с помощью рисунка и применение одного ахроматического цвета в сочетании с белым или же цветным фоном самой бумаги. В самом рисунке основную роль имеют средства графики: точка, линия, пятно, штрих и композиционные средства (фактура, ритм, орнамент).

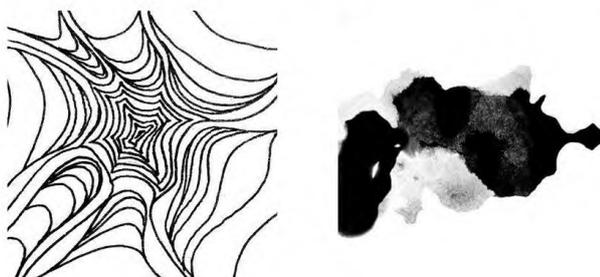
Точка, линия и пятно - это графические элементы, позволяющие создать любое изображение. В декоративной графике существует понятие «графическая фактура», которое означает способ заполнения поверхности изобразительного листа различными графическими знаками. Линии могут иметь различный начертательный характер: они бывают прямые, кривые, зигзагообразные, или ломаные. Все линии в зависимости от пластического характера и направления несут свою образно-эмоциональную нагрузку,

оказывая различные воздействия на психику зрителя. Штрих всегда соседствует в изображениях с линией. Если линия призвана определить границы формы и деталей, то штрих - передавать фактуру, объем формы.

Точечные изображения строятся на основе точек разной величины, но одинаковой конфигурации. В декоративной графике точка используется для передачи художественного образа.

Замкнутые линии образуют внутри себя пятно. Таким образом, пятном называется часть плоскости, ограниченная замкнутой линией. Образность такой фактуры всецело зависит от характера пятна - образовано ли оно прямыми или кривыми линиями, является ли правильной геометрической фигурой или имеет произвольную конфигурацию; подобные фактуры имеют очень активное звучание, они резки и контрастны и воспринимаются как тяжелые и выступающие. Во многих композициях абстрактного характера деление на фон и рисунок весьма условно. Пятна, расположенные рядом, могут отличаться друг от друга цветом, светлотой, фактурой.

Графические единицы: линия, пятно.

При выполнении эскизов красками используются различные техники - пятновая заливка, энкаустика, монотипия, коллаж (аппликация с использованием цветных бумаг и выкрасок). Для графической передачи фактур материалов используются различные приемы выполнения эскизов:

- прорисовка эскиза иглой на белой бумаге, затем заливка акварелью определенных пятен, ограниченных процарапанным контуром;
- работа воском, как рисующим материалом;

- в технике коллажа – аппликативный монтаж пятна с помощью цветных кусочков журнальной бумаги или ткани;
- в технике трафарета - нанесение густотертых красок (гуашь, темпера) на поверхность готовых фактур материалов;
- нанесение краски на эскиз губкой для получения фактур мягких ворсистых материалов;
- нанесение краски на эскиз полусухой жесткой кистью (щетинной) с набранной на нее неразведенной водой гуашью;
- в технике энкаустика - многослойное покрытие эскиза поочередно слоями густой краски и воском (2-3-4 слоя) затем процарапывание иглой, скальпелем или другими инструментами в определенных местах нужного цвета с выявлением рисунка, композиции;
- в технике монотипия - на стекло наносится кистью, тампоном или катком слой масляной краски с разбавителем, на него накладывается лист бумаги, и, не касаясь бумаги руками, прорисовывается карандашом эскиз, делая затем оттиски рукой на нужных участках композиции.

Методические рекомендации по изучению стилизации фигуры человека

1 этап. Наброски.

В программе для 5 классов художественных школ по прикладной композиции вопросу стилизации фигуры человека уделяется большое внимание. Любая работа должна начинаться с изучения объекта. В данном случае с изучения строения фигуры человека, знакомства с пластической анатомией. Перед этим учащиеся выполняли академические работы с изображением фигуры человека на уроках по станковой композиции, в которых основной задачей было передача объемов, пространства. Учащиеся уже имеют некое представление по данному вопросу, поэтому им предлагается выполнить наброски. Этот этап очень важен для закрепления умений и навыков в изображении фигуры человека в различных ракурсах.

2 этап. Создание эскизов.

Следующий этап работы над стилизацией фигуры человека - выполнение графических зарисовок с использованием приемов стилизации, используя наброски, выполненные на предыдущем занятии.

В отличие от станковой композиции в декоративной прежде всего отсутствует световоздушная перспектива. Стилизация происходит за счет упрощения очертаний объектов; выявляются наиболее выразительные в декоративном отношении линии и ходы, на которых и делается акцент. На начальном этапе работы над образом учащимся предлагается использовать простые геометрические формы (круг, прямоугольник, треугольник и т.д.). Необходимо составить фигуру человека из простых форм, добавляя этим элементам статичности или динамичности. Также позволяет развивать свою работу от простого к сложному использование простых пластических форм (линий, точек, пятен).

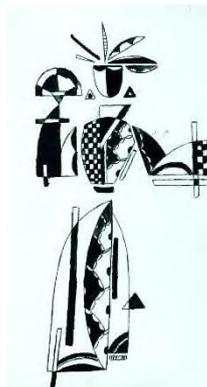
Этот этап работы своей спонтанностью позволяет учащимся сделать множество удачных и разнообразных поисков, помогает развить творческое

мышление. В итоге необходимо выбрать один или несколько самых удачных приемов и далее вести работу по созданию стилизованного образа с ними.

3 этап. Работа над образом.

Следующий этап работы - работа с образом, передача характера, используя процесс стилизации, импровизации и превращения. В ходе работы над стилизацией происходит передача объема, фактуры, добавление орнаментальности. Трансформация производится за счет выявления и усиления природных качеств объекта, возможности изменить форму предмета с целью выделения его характерных особенностей. На данном этапе есть необходимость в самостоятельном изучении учащимися различных приемов художественных стилей, использование ресурсов истории искусства, детализированное изучение орнаментов и схем разных эпох. На данном этапе задача педагога – помочь учащемуся, используя наглядные пособия по законам композиции, развить способности у ребенка к индивидуальной творческой стилизации.

Учащиеся на листе А3 рисуют два одинаковых силуэта выбранного образа человека. Каждому из вариантов необходимо добавить различное содержание декоративных элементов. В одном варианте можно добавить динамики за счет увеличения контрастности, или добавить усиление ритма составных элементов. Также усилить различие двух вариантов за счет добавления разнохарактерных орнаментов. Использование рисующих линий и декора должно быть направлено на усиление выразительности объекта. Наносимый декор может быть отвлеченного характера. При декоративной обработке поверхностей изображаемых объектов важно заботиться об их цельности во избежание дробности при восприятии всего листа. В ходе работы над образом учащийся должен использовать основные законы композиции: цельность и единство, равновесие, соподчинение. В ходе этого этапа работы учащийся останавливается на конкретном образе, выбирая его для итоговой работы.

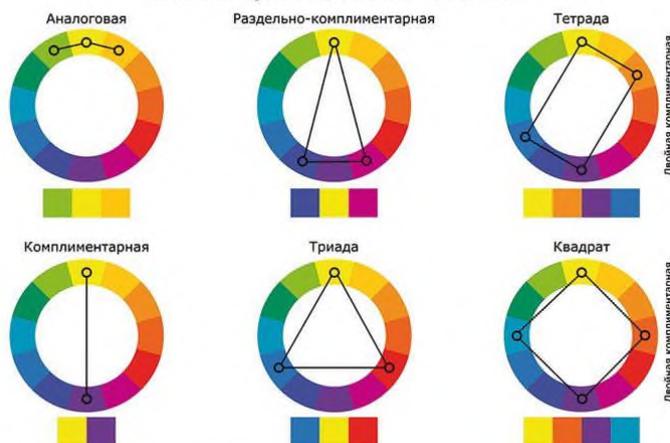
Этап 4. Работа с цветом.

Следующий этап работы – создание цветовых схем для итоговой работы по стилизации фигуры человека. В ходе обучения в художественной школе учащиеся периодически выполняли задания по цветоведению и к пятому классу имеют представление о теории цвета.

Дальнейшая разработка цветовых поисков ведется на основе цветового круга Иттена.

Схемы цветовых сочетаний

На листе формата А3 учащиеся рисуют 4 квадрата. В каждом квадрате необходимо нарисовать абстрактную композицию, используя геометрические или пластические формы. Фигуры могут находиться в статике или динамике. В работе должен быть композиционный центр, пересечение форм. В первом квадрате необходимо использовать аналоговые цвета. Дети выбирают 4-5 цветов, возможно использование тоновых растяжек.

На втором квадрате они используют раздельно-комплементарную гармонию цветов, так же она может называться контрастная триада. Именно этот выбор цветовых отношений позволяет учащимся закрепить и контрастные и аналоговые сочетания. Необходимо помнить о контрасте не только цветов, но и контрасте тона.

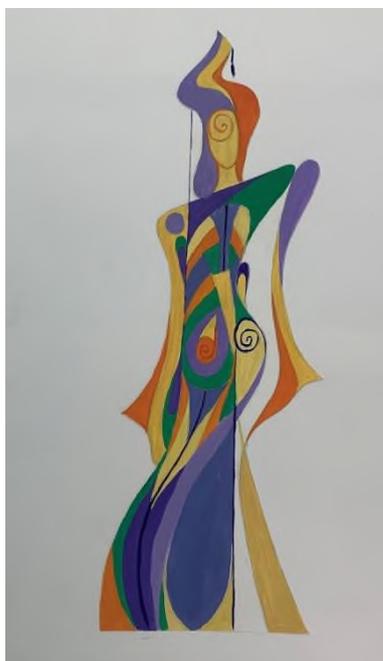
В третьем квадрате используется классические триада или тетрада. В четвертом квадрате учащимся необходимо использовать свое авторское сочетание цветов. В этом варианте необходимо опираться на индивидуальное восприятие гармонии цветов, а так же на ассоциативное мышление.

В ходе работы задача преподавателя напоминать о необходимости использовать сложные цвета, а также уделять особому вниманию качеству выкрасок, так как эти условия необходимы в дальнейшем обучении.

Этап 5. Итог.

Заключительным этапом работы является отрисовка стилизованной фигуры человека на основе выбранного варианта графического эскиза с наиболее удачной цветовой схемой на листе А3.

Заключение

В данной методической разработке рассмотрены примеры и этапы заданий для выполнения творческой работы по стилизации фигуры человека. Были выделены особенности изучения графических приемов стилизации фигуры человека в группах учащихся художественных школ по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Живопись», которые наилучшим образом способствуют формированию навыков декоративного рисования и развитию творчества у детей. При работе над заданиями по прикладной композиции учитывается специфика развития художественных способностей: художественно-образного мышления, творческого воображения, зрительной памяти, эмоционального отношения к действительности.

Список литературы:

1. Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. – Ростов-на-Дону: Феникс, 200
2. Бусыгина О.М. Стилизация фигуры человека. Учебно-методическое пособие. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2002
3. Даглдиян К.Т. Декоративная композиция / К.Т. Даглдиян. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 312, [1] с: ил., [32] л. ил. – (Высшее образование).
4. Даглдиян К.Т., Абстрактная композиция: основы теории и практические методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре (с электронным приложением) [Электронный ресурс]: учеб. пособие для вузов / Даглдиян К.Т., Поливода Б.А. – М. : ВЛАДОС, 2018. – 208 с. (серия «Изобразительное искусство»)
5. Ермилова Л.П. Основы дизайнерского искусства: декоративная живопись, графика, рисунок фигуры человека: Учебное пос. для студентов-дизайнеров/ Л.П. Ермилова
6. Иоханнес Иттен Искусство цвета, Издатель Дмитрий Аронов, 2020
7. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: Учеб. пособие для студ. выс. пед. учеб. заведений. – 2-е изд., стереотип / Н.М. Сокольникова. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. -368