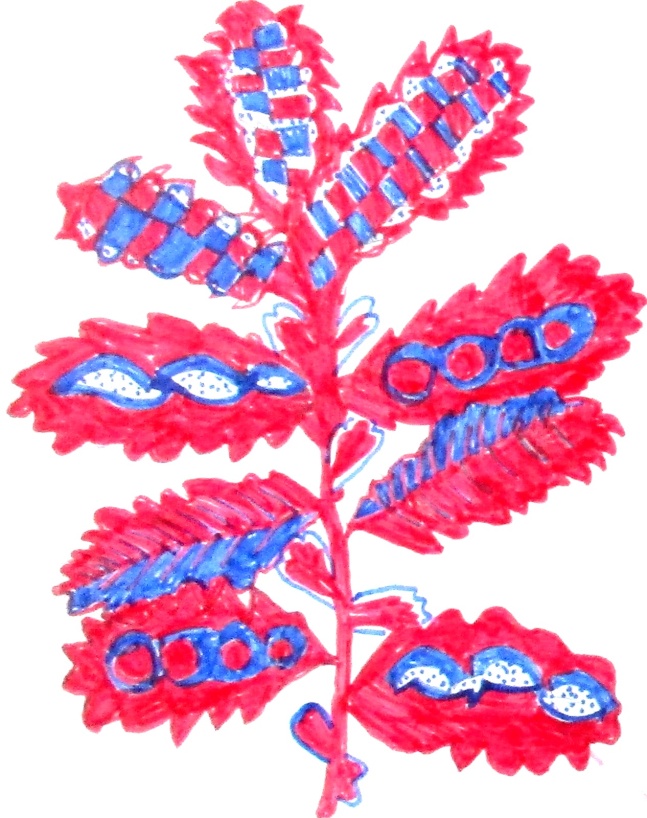
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей

«Ермаковская детская школа искусств»

Методическая разработка занятия в 1 классе

по «Декоративной композиции»

«Стилизация растительных форм»

Преподаватель:

Беспалова Ольга Александровна

с. Ермаковское

2025 год

Введение в тему

" Искусство это абстракция,

извлекайте ее из природы,

фантазируя на ее основе,

и думайте больше о

процессе творчества, нежели о результате".

Поль Гоген

Растительный мир является объектом вдохновения и подражания для художников, архитекторов, дизайнеров на протяжении всего существования декоративного искусства. Начиная с Древнего Египта, где за основу многих орнаментов и архитектурных деталей были взяты цветки лотоса, листья алоэ и пальмовые ветви, до расцвета стиля модерн в конце XIX — начале XX веков, где легко узнаваемые цветы орхидеи, ириса, чертополоха и другие растительные мотивы пронизывали все виды монументального и станкового искусства.

Это демонстрирует, что тема флоры является неисчерпаемой. В каждом художественном стиле, главенствующем в определенный исторический период, находилось место для орнаментов и декоративных элементов на основе растений. Каждая эпоха создавала свои образцы и виды стилизаций, зависящие от окружающей среды и индивидуального авторского вкуса, которые в процессе творческой обработки трансформировались в новый художественный стиль.

Процесс творения, или в современном аналоге этого слова — креатива, подключает, заставляет работать ранее не используемые области воображения и фантазии. Поиск, создание эскизов будущего стилизованного образа проявляет индивидуальные особенности, предпочтения, формирует собственные взгляд на художественные произведения.

Метод стилизации в декоративном искусстве является прекрасным заданием для развития творческих способностей. Он заключает в себе целый комплекс процессов, необходимых в композиции. Нужно анализировать форму, выявить характерные признаки, провести обобщение или акцентирование отдельных деталей для того, чтобы достигнуть максимальной выразительности образа.

Задание **стилизация растительных форм** — это возможность попробовать на практике то, к чему пришли многие великие художники, взять за основу действительность, приложить талант, свои художественные навыки и создать из этого стиль.

Данная методическая разработка дает подробную информацию о правилах, методике, этапах выполнения этого задания, а представленные в приложении фотографии работ учащихся 1 класса ДШИ демонстрируют результат, полученный в процессе обучения.

Использование стилизованных природных образов имеет широкое распространение не только в декоративно-прикладном искусстве, но и в других областях, например, в разработке фирменного стиля. При создании логотипа используются запоминающиеся стилизованные образы природных форм. В зависимости от степени изменения первоначальной формы стилизация подразделяется на три вида:

– внешняя поверхностная стилизация предполагает незначительные изменения и упрощения готового образца;

– декоративная стилизация подразумевает упрощение или трансформацию формы с сознательным отказом от несущественных элементов объекта изображения и его подробной деталировки;

– абстрактная стилизация (беспредметная) направлена на замену реалистических деталей объекта изображения воображаемыми элементами .

При стилизации природных форм используются различные средства художественной выразительности такие как: линия, пятно, трансформация геометризацией и заполнение формы орнаментом.

Основная часть

Стилизация в декоративно-прикладном искусстве

При создании произведений декоративно-прикладного искусства, художники используют *метод стилизации.* Особенности творческого процесса стилизации заключаются в следующем: художник смотрит на объект из окружающей жизни (растения, животные, человек), видоизменяет его и эмоционально передаёт так, как он его чувствует, ощущает. Другими словами, он как бы заново создаёт этот натуральный объект, но уже в виде художественного символа.

Цель *стилизации*– это создание нового художественного образа, имеющего повышенную выразительность и декоративность и стоящего над реальными объектами окружающего мира.

Создание нового – это создание того, чего нет в природе, нет в окружающем мире, хотя единственным источником для этого нового служит всё та же природа, всё тот же окружающий мир.

В декоративной композиции, стилизованные объекты имеют основные общие черты, - это **обобщённость, геометричность, красочность символичность и простота форм упрощенных до знака.** Знак коренным образом отличается от конкретно-предметного изображения, он только указывает или обозначает внешние признаки какого-нибудь объекта. Знак можно назвать абстрактным символом.

Принципы и методы стилизации в декоративной композиции

Творческая стилизация происходит следующим образом: объемная форма превращается в плоскостную и упрощается конструкция. Обобщение формы происходит с изменением абриса. Изменяется количество деталей листа, убирается всё второстепенное, незначительное, а самое его характерное и наиболее яркое преувеличивается (см. Рис. 1, Рис. 4). Например: для таких художественных преувеличений природные формы близкие к геометрическим, окончательно превращают в геометрические, любые вытянутые формы вытягивают ещё больше, а округлённые – округляют или же сжимают (см. Рис. 5, Рис. 6).

Очень часто для увеличения декоративности из нескольких характерных признаков стилизуемого объекта выбирается какой-то один и делается доминирующим (главным), а другие характерные особенности объекта смягчаются, обобщаются или даже полностью отбрасываются.

Иногда форма объекта может усложняться путём добавления деталей, отсутствующих в натуре. В результате происходит сознательное искажение и деформация размеров и пропорций изображаемых натуральных объектов.

Результатом творческой стилизации является изображение объекта с обобщёнными признаками, придающими изображению символичность (см. Рис. 9).

Творческий процесс удобно делить на три основных этапа.

Этапы стилизации листа дерева

1 этап - от реального изображения листа сразу и полностью отбрасываются все подробности. Оставляется только то, что делает лист дерева узнаваемым – контур листа (абрис). Этот контур может быть заполнен любым цветом в соответствии с авторским замыслом. Такое изображение листа сразу становится абстрактным, особенно если не используется зелёный цвет. Придавая форме всё новые и новые конфигурации, можно добиваться всё большей выразительности и декоративности изображения.

2 этап - на окрашенном контуре изображаются главные детали древесного листа - прожилки, которые делают его полностью узнаваемым.

3 этап - на окрашенный контур листа с прожилками наносится декор (см. Рис 7), который может быть выбран из огромного множества уже известных видов декора, а может быть создан автором. Мотивы для декора можно найти, изучая формы и раскраску насекомых, ящериц, минералов, морских раковин и т.д. (см. Рис. 2, см. Рис 8).

Рис. 1 Этапы стилизации листа дерева

Заключение

Вывод. В процессе стилизации, природная форма листа превращается в декоративное изображение. Реальная форма изменяется в сторону обобщения, упрощения до знака.

Процессу стилизации свойственны следующие ***принципы***: *а – превращение объемной формы в плоскостную и упрощение конструкции, б – обобщение формы с изменением абриса, в – обобщение формы в ее границах, г – обобщение и усложнение формы, добавление деталей, отсутствующих в натуре, д)* *изменение природного цвета,* *ж) нанесение декора .*

Таким образом, происходит **художественная трансформация** природного объекта (см.Рис. 4, ,9)

Задание по теме: «Стилизация растительных форм».

Это одно из самых творческих заданий. Перед учеником стоит интересная задача: на основе реального объекта создать стилизованный образ, который сможет заменить реалистичное изображение на символ.

Цель задания: Изучить методы стилизации и применить знания на практике, выполнив упражнения.

Упражнение №1.

Стилизация простого растения - листа дерева; 4-5 разными способами, используя черную гелевую или перьевую ручку**, фломастер или** чертежную **тушь**, цветные карандаши, акварельные краски..

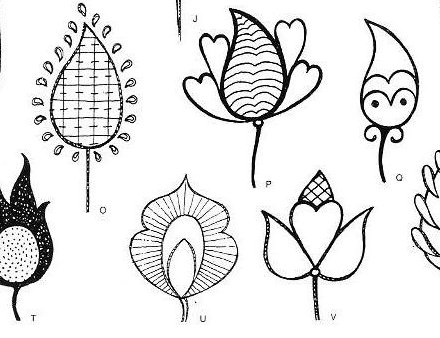

Рис. 2 Варианты декорирования листа.

Этапы выполнения задания:

* Компоновка в листе (определить расположение каждой зарисовки)
* Набросок карандашом (для последующей корректировки)
* Промежуточный просмотр, советы от ребят и преподавателя
* Корректировка и обводка ручкой (учитывая толщину линий и штриховку

Упражнение № 2

На формате А4 создать модуль для орнамента из стилизованных растений.

Этапы выполнения задания:

* Мозговой штурм (определяемся с идеей)
* Эскизирование (разработка 3 — 5 идей на небольших форматах)
* Промежуточный просмотр, советы от ребят и преподавателя
* Корректировка и работа в цвете

Рекомендации по выполнению задания:

- рисунки выполнить на альбомном листе (формат А4) или на ½ альбомного листа (формат А5);

- в своей работе использовать образцы природных объектов (листья, цветы), фотографии, детские работы, работы художников;

- внимательно рассмотреть натуру, изучить её биологическое строение и провести сравнительный анализ формы (см. Рис. 3). На основе анализа природной формы, придумать свои варианты контура листа или цветка;

- выбрать наиболее удачный вариант и выполнить его цветовое решение в разной гамме (холодной, теплой или тепло-холодной). Выполнить эскиз на формате А3(в два альбомных листа).

Занятия по теме:

«Разработка и выполнение мотива орнамента».

Тип занятия: Комбинированное.

Вид занятия: Занятие формирования и совершенствования знаний и умений.

Цель занятия: Обучение учащихся   моделированию мотива орнамента в графическом и цветовом исполнении.

Время: 1ч.20м.

Форма работы: групповая.

Задачи:

1. Познакомить учащихся с видами орнамента, выразительными средствами, законами и этапами выполнения орнаментальной композиции.
2. Формировать умения в разработке и выполнении орнаментального мотива.
3. Развивать творческое, образно – художественное мышление.
4. Развивать навыки стилизации природной формы в орнаментальный мотив.
5. Воспитать художественный, эстетический вкус.
6. Воспитать умение видеть прекрасное в окружающем мире.

Методическое обеспечение: Образцы орнаментов, таблицы по теме «Орнамент», «Колорит», «Стилизация», видеоматериал, карточки с заданиями.

Материалы и оборудование: Гуашь, кисти, палитра, бумага, маркер, фломастер.

План занятия:

1.Организационная часть.

2.Актуализация ранее изученного материала.

3.Изложение новых знаний.

4.Практическая работа для закрепления новых знаний.

5.Анализ работ.

6.Подведение итогов.

7. Домашнее задание.

Ход занятия.

1.Организационная часть.

Подготовка учащимися рабочего места, материалов и инструментов.

2.Актуализация ранее изученного материала.

Сегодня на занятии по предмету «Декоративная композиция» мы поговорим об искусстве орнамента.

Ребята, а что вы знаете об орнаменте? Орнамент – это узор, которым украшают различные предметы: посуду, одежду, оружие, мебель, а также элементы архитектуры. Правильно! Орнамент — один из древнейших видов изобразительной деятельности человека, в далеком прошлом несший в себе символический и магический смысл. В наше время орнамент утратил свою функцию оберега и превратился в средство оформления художественных произведений декоративно-прикладного искусства: изделий из дерева и металла, из глины и стекла, разнообразного текстиля. Построение орнамента напрямую зависит от формы декорируемого предмета.

На прошлом занятии я вам рассказывала о видах орнаментальной композиции.

Ребята, давайте вместе их назовем. (Ленточный, Сетчатый, замкнутый).

Мы видим, что у каждого орнамента своя особая структура, конструкция.

Ребята, назовите мне определение орнамента, раппорта и мотива.

(Орнамент - узор, состоящий из ритмически упорядоченных мотивов.

Раппорт – минимальная площадь повторяющегося рисунка, включающая мотив и расстояние до соседнего мотива.

Мотив – это повторяющаяся часть орнамента.)

3.Изложение новых знаний.

Ребята, сегодня мы с вами будем разрабатывать мотив для орнаментальной композиции в полосе.

И так тема нашего занятия: Разработка и выполнение мотива орнамента.

Сначала вспомним, что такое стилизация. Стилизация – преобразование, художественное обобщение природных форм в орнаментальные мотивы. Правильно!   Вспомните, как на предыдущем занятии мы учились выполнять стилизацию природной формы (листа дерева). Сначала вы делали зарисовки с натуры - изучали природную форму, потом путем преобразования создавали новые декоративные формы. На этом занятии мы с вами выполним, используя нашу декоративную разработку, целый орнаментальный мотив. А наследующих занятиях создадим орнаментальную композицию.

Этапы выполнения орнаментальной композиции:

1 Зарисовки с натуры, изучение природной формы.

2 Стилизация – преобразование, художественное обобщение природных форм в орнаментальные мотивы.

3 Разработка орнаментального мотива.

4 Создание орнаментальной композиции.

У орнаментальной композиции свои выразительные средства:

Точка Пятно Линия Цвет Фактура Ритм

(Работа по наглядному пособию.)

По характеру мотива орнаменты делятся на виды (, геометрический, растительный , животный, пейзажный, предметный, технический, символический, каллиграфический, фантастический, астральный,).

Посмотрим видео – презентацию, в которой показываются виды орнамента.

Для выполнения орнаментального мотива мы с вами познакомимся с некоторыми законами орнаментальной композиции.

Закон «Цельности», «Соподчинения», «Закон трехкомпонентности».

Ребята, я раздам вам карточки с тематическими заданиями, и мы приступим к разработке и выполнению мотива орнамента в графическом варианте и цветовом. При работе красками продумайте колористическое решение мотива. Вспомните, что колорит – это общий (суммарный), преобладающий цвет орнаментальной композиции.

4.Практическая работа для закрепления новых знаний.

Учащиеся разрабатывают и выполняют мотив орнамента в графическом варианте и цветовом.

Вопросы на закрепление пройденного материала:

1. Выразительные средства орнаментальной композиции.

2. Этапы выполнения орнаментальной композиции.

3. На какие виды по характеру мотива делятся орнаменты?

5. Анализ работ.

Работы учащихся выставляются на стенд. Проводится обсуждение и анализ работ.

6.Подведение итогов просмотра.

Ребята, сегодня мы с вами познакомились с видами орнамента, выразительными средствами, законами и этапами выполнения орнаментальной композиции. Вы увидели, как не просто придумать орнаментальный мотив, у вас все получилось замечательно. Вы разработали   и выполнили мотив для орнаментальной композиции в графическом и цветовом исполнении. И главное мы прикоснулись с прекрасным, удивительным, сказочным, полным загадок и тайн миром орнамента. Поэт И. В. Гёте сказал так: « Много в природе цветов, но одно лишь искусство может в венок их сплести» Учитесь видеть красоту и гармонию в окружающем мире, учитесь у природы – она лучший и мудрый наш учитель.

7. Домашнее задание.

Выполнить на листе ф. А-4 графический набросок орнаментальной композиции с использованием разработанного на уроке мотива.

Примерные тематические задания для создания образного мотива орнамента.

Золотая осень.	Сказка осеннего леса.	Ягода – рябина, осень наступила.
Веселый листопад.	Солнечное утро.	Осенняя улыбка на твоем лице.
Дождливый день	Осенний город.	Осень за моим окном.
Теплый вечер.	Осенняя песня птиц.	Дары осени.
Тихий шелест.	Как осенью прекрасны небеса.	Осенний дождь мне навевает грусть.

Литература

Медийное обеспечение

1. Художественное образование - http://www.artprojekt.ru/

2. Сеть творческих учителей - http://www.It-n.ru/

3. Русская живопись – http://www. rusgallery.info/

4. Интернет ресурсы ИЗО - http://www.zic–gcro.ru/

Приложение 1

Стилизация природных форм

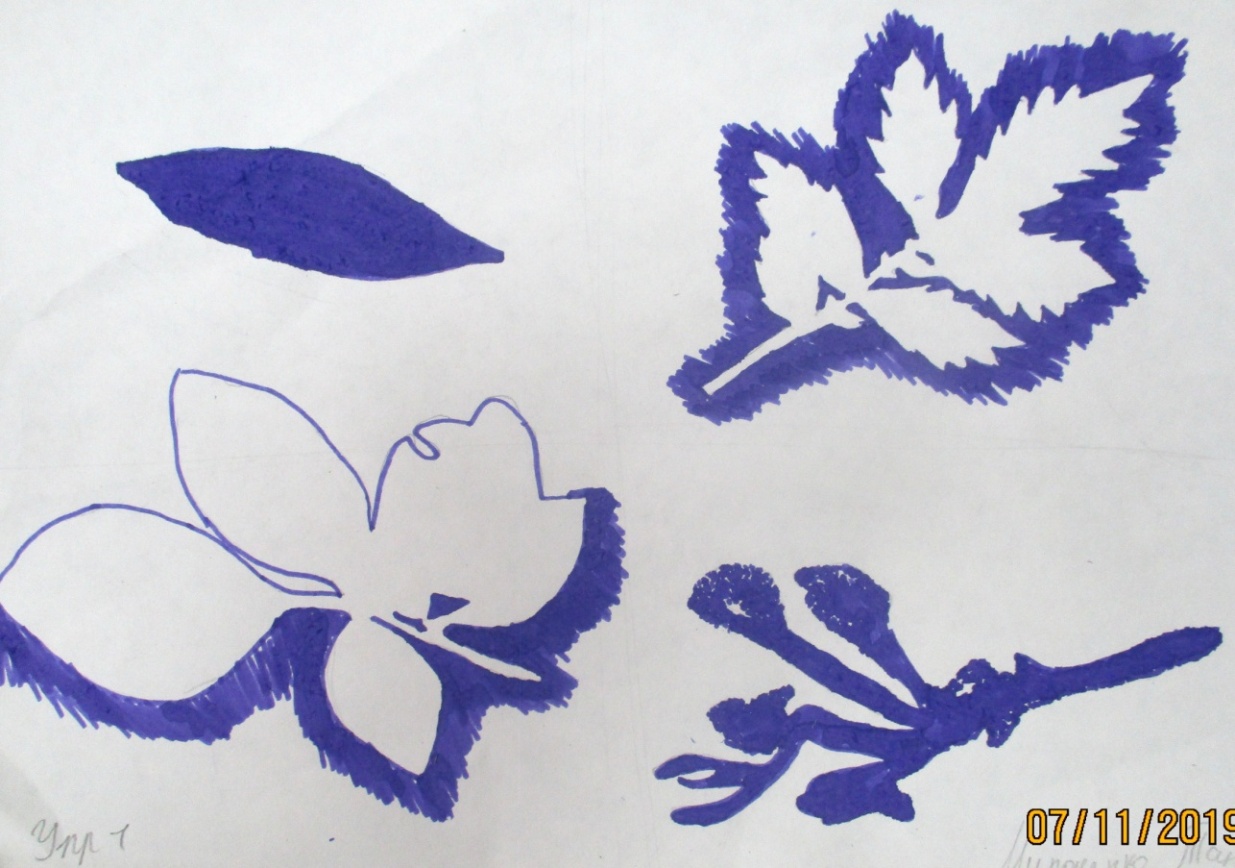
****

Рис. 1 Природная форма листа. Изучение биологического строения листа и его сравнительный анализ.

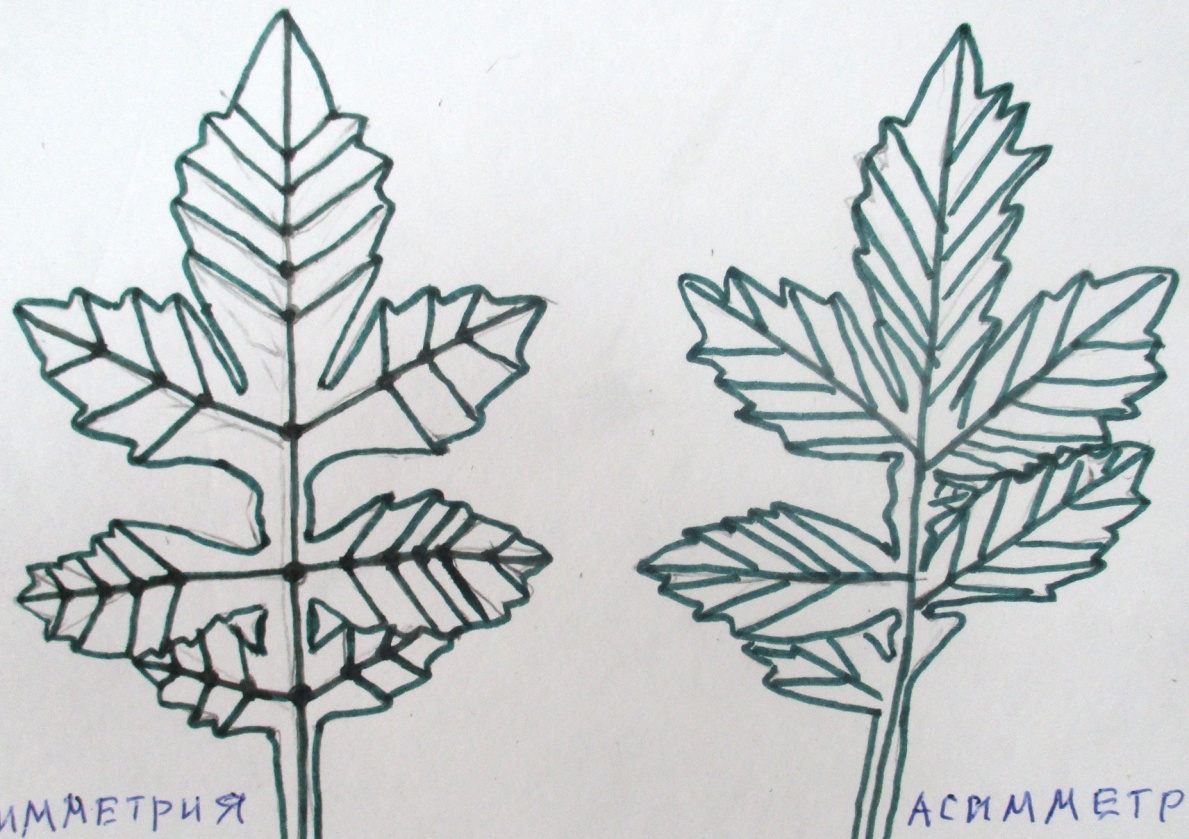
****

Рис. 2 Ботаническая зарисовка листа.

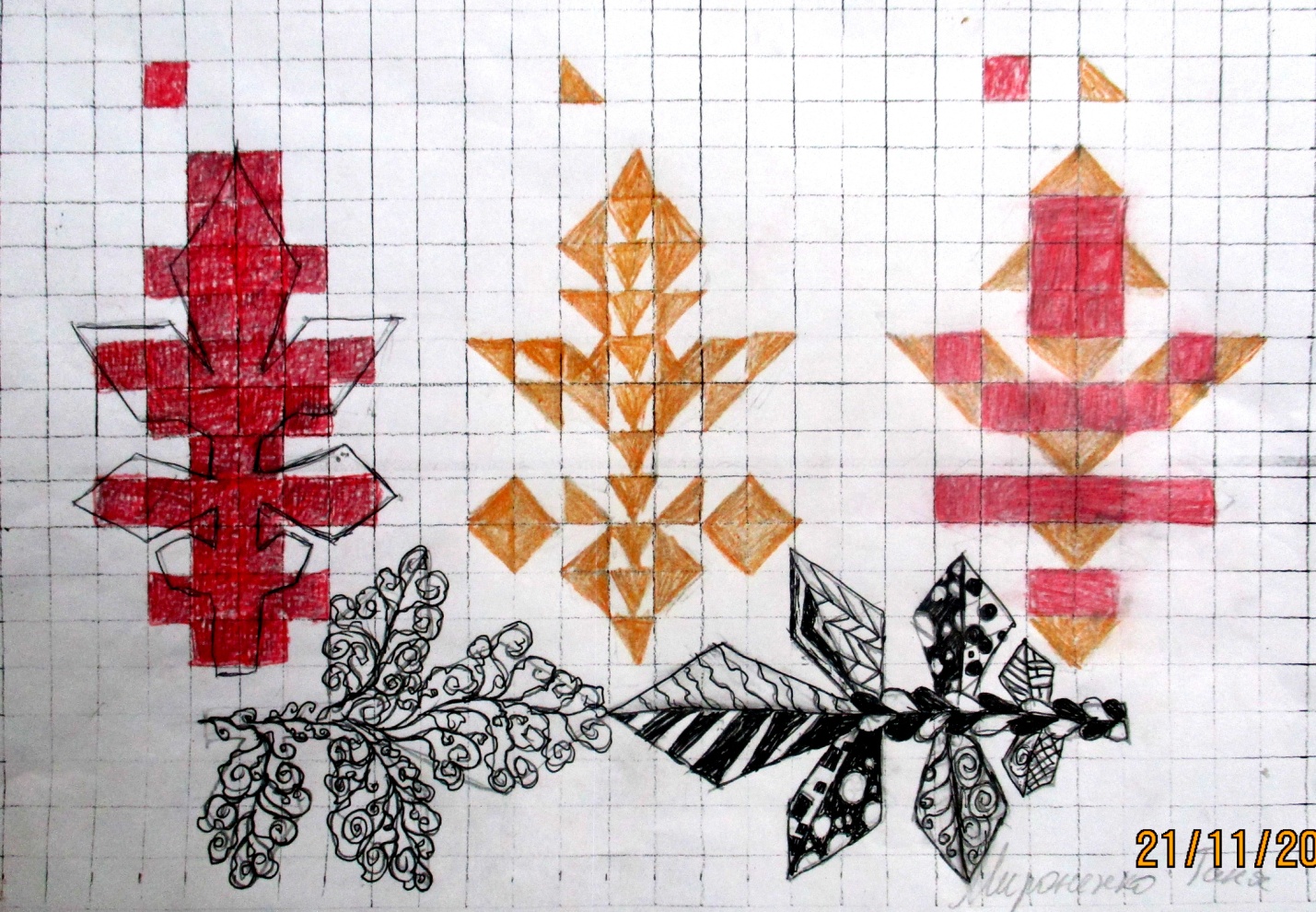
Приложение 2

****

Рис. 3 Обобщение и упрощение природной формы листа. Силуэт

****

Рис. 4 Симметрия, асимметрия

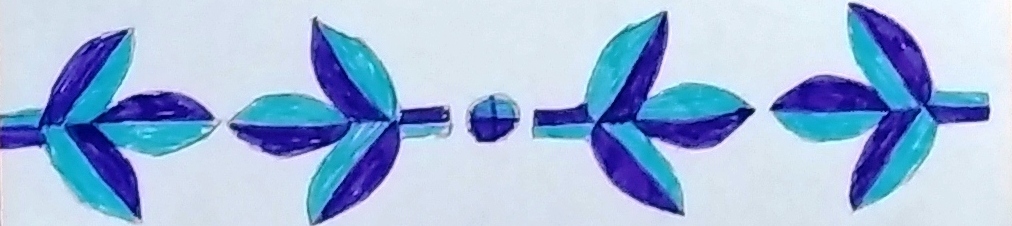
****

Рис. 5 Трансформация формы листа.

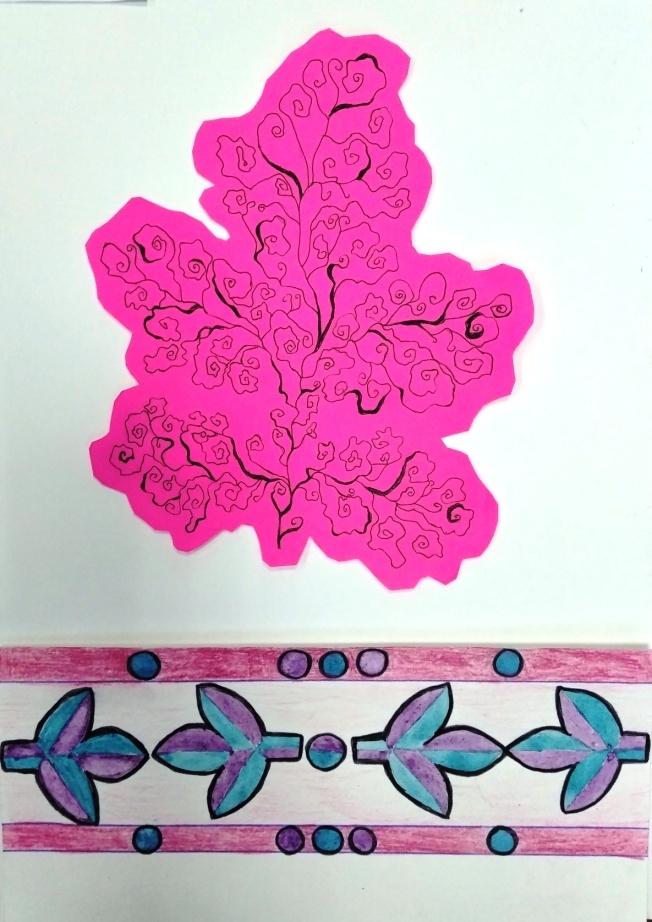
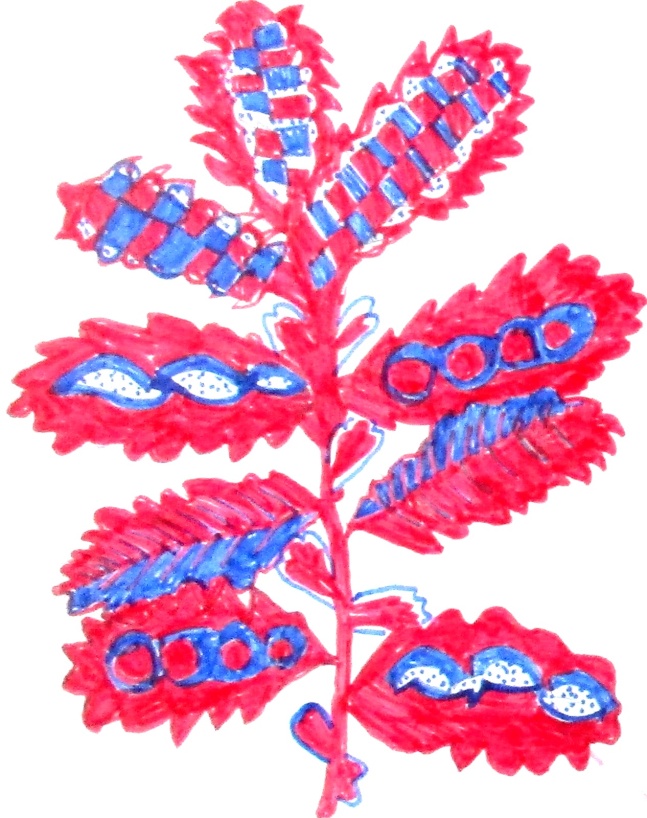
****   ****

а) б)

Рис. 6 **Видоизменение формы листа:** а) асимметричная форма с преувеличением: скругление абриса; б) симметричная форма с преувеличением: геометризация

Рис. 7 **Создание орнамента из мотива стилизованного листа в полосе**

****

Рис. 8 Декорирование стилизованной формы листа