

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МКУ ДО ИРМО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»

Рассмотрено
методическим советом
МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»
протокол № 3 от 05.10.2018г.

«Основы декоративной композиции»

**Методические рекомендации выполнения декоративной
композиции**

Автор:
Русинова Надежда Петровна
педагог дополнительного образования

с. Мамоны, 2018 год

Оглавление

Введение	3
Декоративная композиция и декоративность. Организация декоративной композиции	4
Равновесие	6
Соотношение форм	8
Членение плоскости на части	14
Ритмическая организация мотивов	16
Доминанта – композиционный центр	18
Явление оверлеппинга и его роль в декоративной композиции	20
Роль цвета в декоративной композиции	23
Стилизация в декоративной композиции	26
Стилизация в пейзаже	31
Стилизация в натюрморте	32
Литература	36

Введение

Учитель изобразительного искусства должен владеть теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками построения декоративной композиции, лежащей в основе композиции изделия, выполненного в технике гобелен, батик. Педагогическая деятельность по обучению учащихся декоративной композиции многообразна, так как она охватывает все жанры изобразительного искусства: от натюрморта до сюжетной композиции. Учителю необходимо владеть знаниями о всём разнообразии видов, техник и материалов, применяемых в процессе практической деятельности, а также использующимися приёмами.

Декоративно-прикладное искусство – самостоятельный вид искусства. В отличие от графики и живописи, оно имеет ярко выраженный декоративный характер. Этим определяется пластическое решение изделия. В современном мире большое место отводится изделиям декоративно-прикладного искусства.

При практическом овладении основами декоративной композиции, будущим педагогам необходимо овладеть приёмами и способами разных видов декоративно-прикладного искусства, но и научиться передавать полученные знания и навыки в доступной для школьников форме:

- выделять и реализовывать конкретную изобразительную задачу;
- понимать и выражать идею изделия декоративно-прикладного искусства,
- выбирать художественно-изобразительные средства, позволяющие отразить суть работы,
- находить лаконичную форму изделия;
- при выполнении работы научиться анализировать связь изделия и интерьера, в котором оно будет находиться;
- учитывать современные требования техники безопасности в ходе практической деятельности.

Декоративная композиция и декоративность

Декоративная композиция – композиция с высокой степенью выразительности и декоративности, включающая в себя элементы стилизации, абстракции, усиливающий ее эмоционально - чувственное восприятие. Основной целью декоративной композиции принято считать достижение ее максимальной выразительности и эмоциональности с частичным или полным отказом от достоверности изображения.

В современном изобразительном искусстве термин «декоративность» (от фр. Decorative – украшать) может употребляться в двух смыслах. С одной стороны, это декоративные композиции, выполненные на плоскости с использованием условной «двухмерной перспективы». Это могут быть панно, гобелен, мозаика, витраж, настенная роспись, вышивка, коллаж и многое другое. С другой стороны, при рассмотрении объёмных декоративно-прикладных произведений и изделий (малых скульптурных форм, игрушек, кованных, резных и т.д.), термин «декоративность» указывает на художественный метод, направленный на создание объёмного художественного образа, имеющего повышенную выразительность по сравнению с реальными объектами окружающего мира.

Организация декоративной композиции

Варианты композиции с выделенным центром и композиции

без выделения центра

Слово «композиция» в переводе с латинского означает составление, связывание, соединение частей. Построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением и во многом определяющее его восприятие. Композиция – важнейший организующий момент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому. В практических искусствах композиция объединяет частные моменты построения художественного произведения.

В процессе создания декоративной композиции размещение и распре-

деление изобразительных элементов происходит по определенной схеме в логической последовательности, заложенной автором. Изобразительные средства и стилевые особенности должны быть согласованы, подчинены целому, при этом нельзя забывать детали, которые играют очень важную роль.

Существуют два способа художественного видения при организации композиции:

1. Сосредоточение внимания на отдельном предмете как доминанте всей композиции и восприятия остального только по отношению к нему. В этом случае окружающая среда видится так называемым боковым зрением и деформируется, подчиняясь центру внимания, и работая на него (рисунок 1).
2. Видение в целом, без выделения отдельного предмета, при этом детали подчинены целому и утрачивают свою индивидуальность. В такой композиции нет ни главного ни второстепенного – единый ансамбль (рисунок 2).

Рисунок 1

Рисунок 2

Вопросы для повторения:

1. В чём заключается процесс создания декоративной композиции?
2. Какие способы построения декоративной композиции существуют?

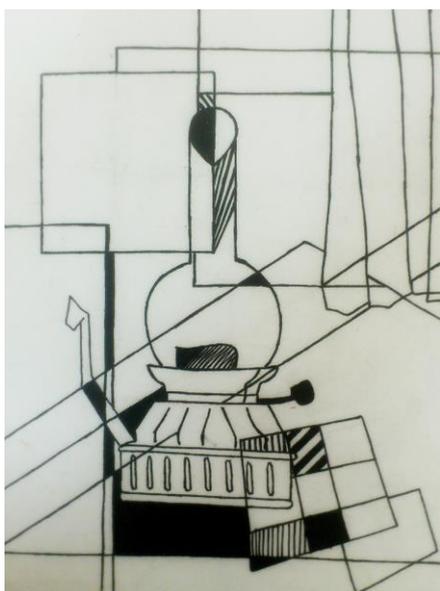
Практические задания:

1. Выполнить 10 зарисовок тематических натюрмортов размером 10-15 см. Примерные темы натюрмортов: Утренний кофе. В прихожей. Часы (время). Морские мотивы. Восточные мотивы. Бабушкин сундучок. Музыка. Натюрморт художника. Театр. М.: простой карандаш, чёрная гелиевая ручка.
2. Выполнить эскиз декоративной композиции тематического натюрморта размером 10-15 см. с выраженным центром. М.: чёрная гелиевая ручка, чёрный маркер.
3. Выполнить эскиз декоративной композиции тематического натюрморта размером 10-15 см. без выражения центра. М.: чёрная гелиевая ручка, чёрный маркер.

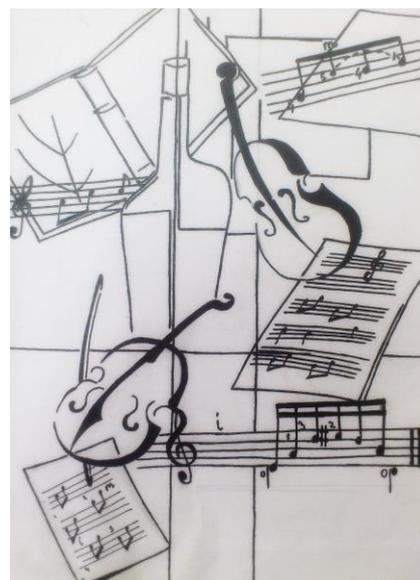
Равновесие

Всякая, правильно построенная, композиция является уравновешенной.

Равновесие — это размещение элементов композиции, при котором каждый предмет находится в устойчивом положении. Его местонахождение не вызывает сомнения и желания передвинуть его по изобразительной плоскости. При этом не требуется точного зеркального соответствия правой и левой сторон при построении симметричной композиции.

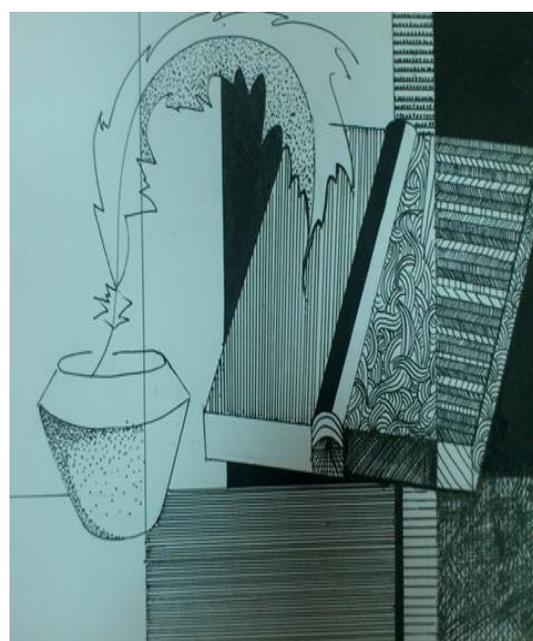
Симметричная композиция

Асимметричная композиция

Количественное соотношение тональных и цветовых контрастов левой и правой частей композиции должно быть равным. Если в одной части контрастов больше, то нужно добавить контрастов во второй, или ослабить первую. Можно изменить очертания предметов, увеличив периметр контрастных отношений. Для установления равновесия в композиции важны форма, направление, место расположения элементов.

Равновесие контрастных пятен в композиции

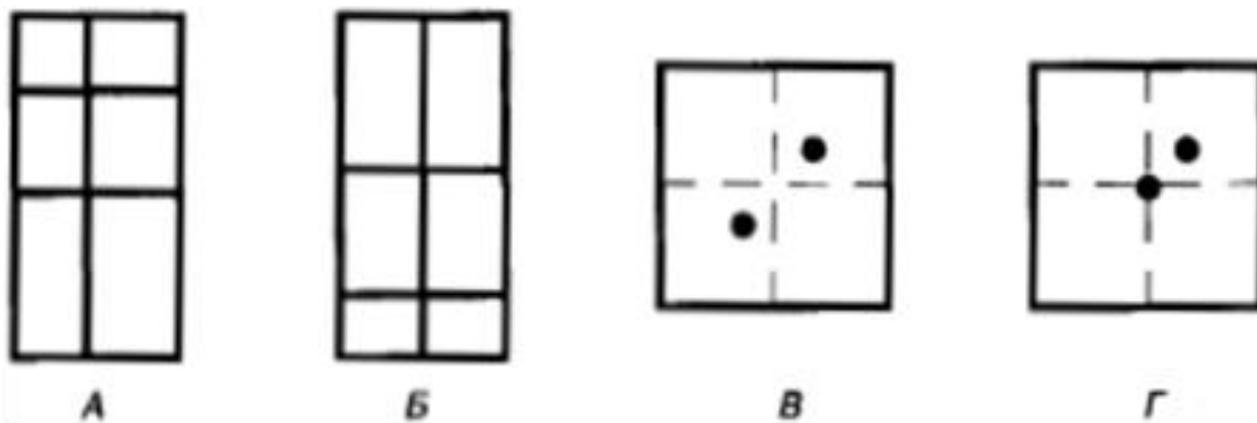

Уравновешенная композиция

Неуравновешенная композиция

Неуравновешенная композиция выглядит случайной и необоснованной, вызывающей желание её изменить, передвинуть некоторые части.

Простейшие схемы построения композиций

Изображение А – схема уравновешенной композиции. В сочетании разного размера квадратов и прямоугольников схемы А просматривается композиционная ясность и устойчивость пропорций. В сравнении с устойчивой вертикалью на схеме А вертикаль схемы Б кажется колеблющейся и одинаковость размеров фигур нарушают ясность. На схеме В две точки, уравновешивая друг друга, находятся в покое, а смещение одной из точек на схеме Г, вносит в композицию дисбаланс.

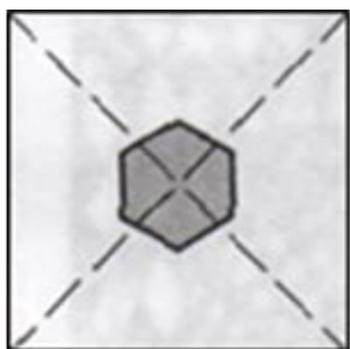
Соотношение форм

Во время работы над композицией мы имеем дело с разными параметрами. При компоновке форм на плоскости большое значение играют масштаб, пропорции и модуль изображаемых величин. **Масштаб** – соизмерение величин изображаемого объекта по отношению к действительным величинам. Композиция начинается с выбора размеров: крупное изображение зрительно уменьшает формат, мелкое – увеличивает.

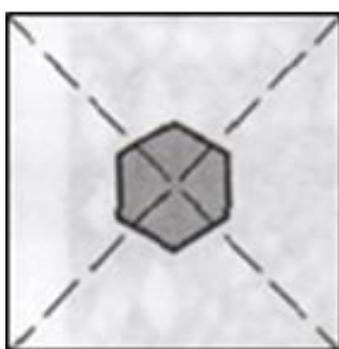
Пропорции – это соотношение элементов изображаемой формы.

Модуль – единица измерения (величина мазка, штриха, кусочка смальты). Он находится в пропорциональном отношении к величине изображения.

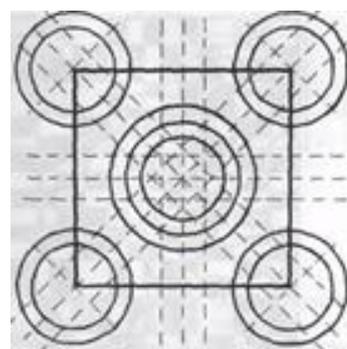
При равновесии важно расположение предметов: элемент в центре или около него «весит меньше» (А), чем тот, который смещён от основных линий (Б).

А

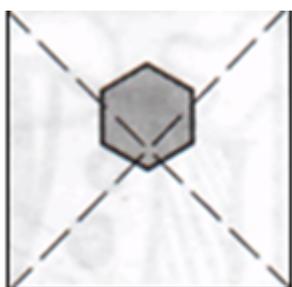

Б

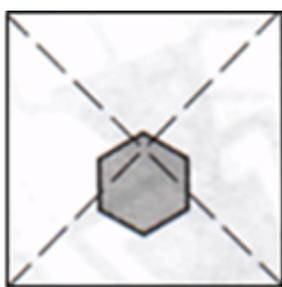

В

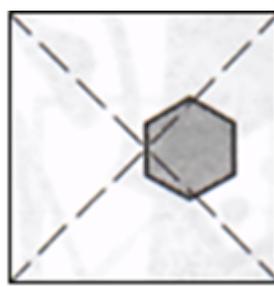
Совпадение изображения с линиями структурного плана композиции вносит элемент стабильности (В).

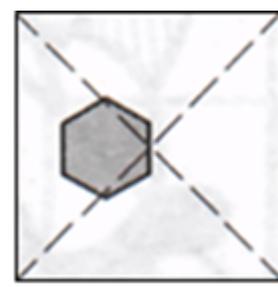
а

б

в

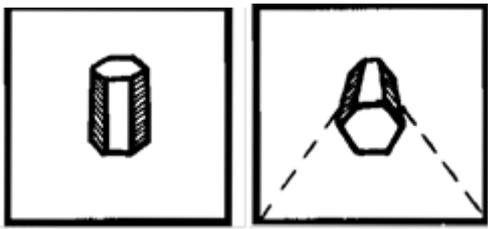

г

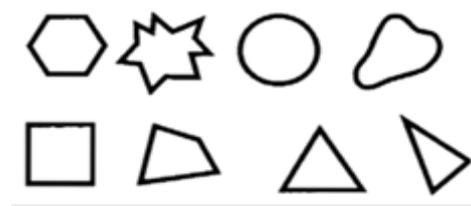
Предмет, расположенный в верхней части композиции (а), выглядит легче того, что помещён внизу (б).

Предмет справа от центра кажется тяжелее (в), чем тот, что расположен слева (г). Это связано с тем, что левое полушарие головного мозга доминирует над правым. Сначала мы видим левую часть композиции. Затем, глаз по картинной плоскости передвигается вправо, и на левой части композиции он задерживается меньше, чем на правой.

Предмет, изображённый в перспективном измерении, кажется тяжелее (А, Б), чем тот же предмет, изображённый во фронтальном. Большую роль при установлении равновесия играет форма объекта. Правильная форма выглядит тяжелее, чем неправильная (В).

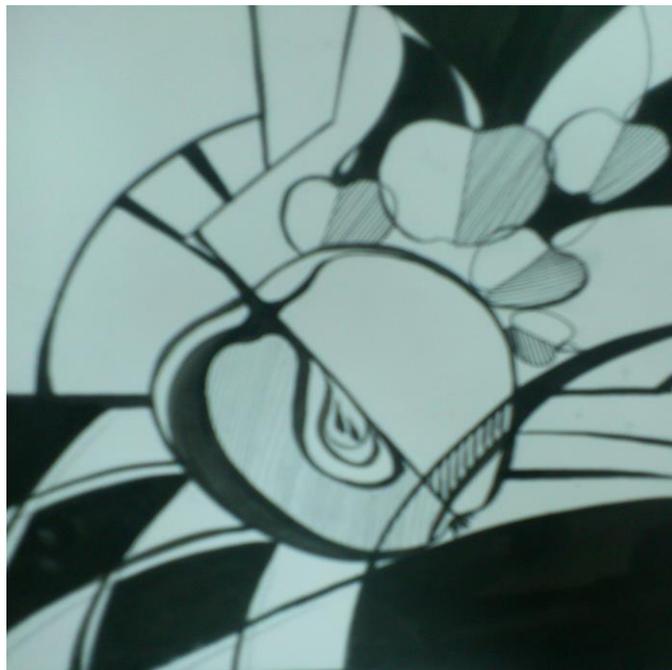

А Б

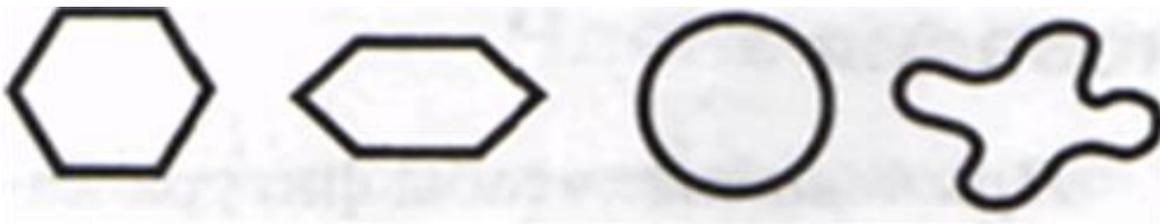

В

Декоративные композиции могут быть выполнены из элементов разной конфигурации. В этом случае необходимо верно определить положение каждой фигуры в зависимости от ее формы.

Компактность, т.е. степень, с которой масса концентрируется вокруг своего центра, также влияет на вес. Компактное изображение выглядит тяжелее, нежели расплзающееся в стороны, когда вес стремится выйти за пределы формы.

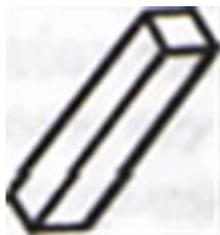

Вертикально расположенные формы кажутся тяжелее (А, В), чем наклоненные (Б, Г) неустойчивые. Направление расположения элементов также влияет на равновесие композиции. Диагональ, идущая из нижнего ле-

вого угла в верхний правый (Б), кажется более устойчивой, чем наоборот – из нижнего правого в верхний левый (Г).

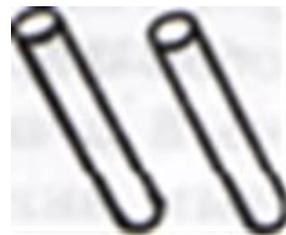
А

Б

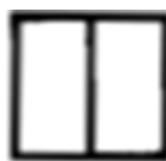
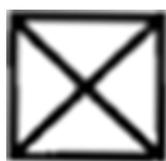
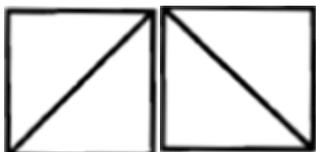

В

Г

Простота и сложность формы влияет на равновесие в композиции. Квадрат в устойчивом положении считается самой «тяжелой» фигурой. Но внутри себя он имеет разное движение. Разделив его на части можно корректировать восприятие.

Треугольник – самая стремительная форма. Он устойчив тогда, когда он стоит на горизонтальной стороне.

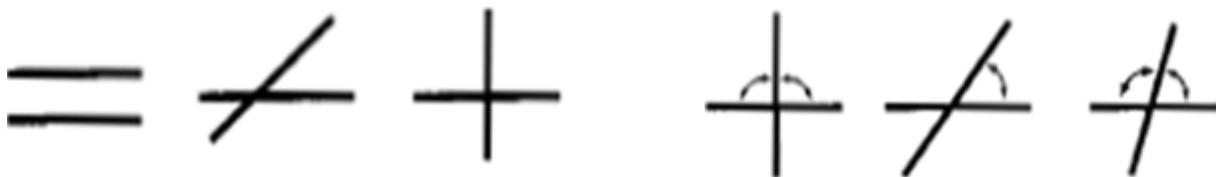
Устойчивое положение

Неустойчивое положение

Круг – форма, сосредоточенная в себе. В ней соединена центробежная сила, центростремительная и движение внутри. Не имея основания, круг всегда неустойчив.

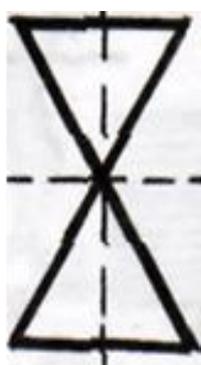
В композиции важную роль играет расположение линий. Параллельные линии выглядят проще, чем пересекающиеся. Прямой угол выглядит проще, чем другие, так как делит пространство на равные углы.

Виды равновесия.

Статическое равновесие возникает при симметричном расположении фигур на плоскости относительно вертикальной и горизонтальной осей формата композиции симметричной формы (А, Б).

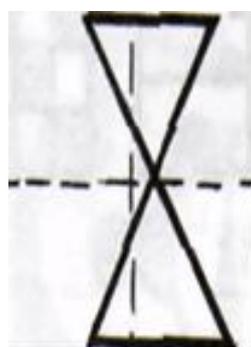
Динамическое равновесие возникает при асимметричном расположении фигур на плоскости, т.е. при их сдвиге вправо, влево, вверх, вниз (В, Г).

А

Б

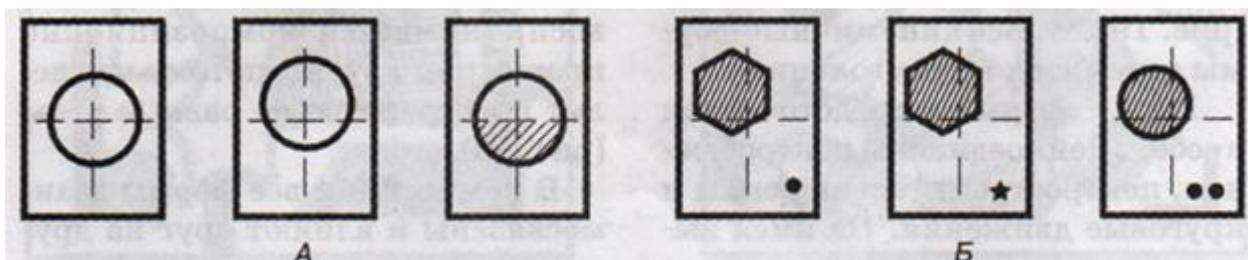

В

Г

Крупную фигуру в левой части плоскости в состоянии уравновесить небольшой контрастный элемент в правой, который активен в силу своих тональных отношений с фоном.

А

Б

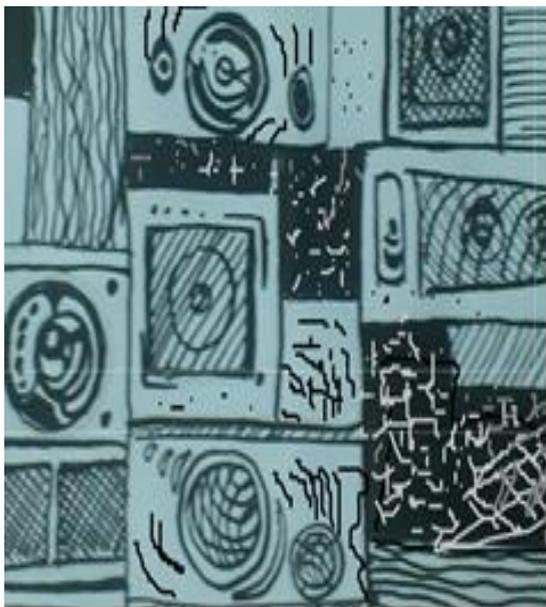
Вопросы для повторения:

1. Что такое равновесие в композиции и от каких факторов оно зависит? Чем отличается уравновешенная композиция от неуравновешенной?
2. От чего зависит выразительность композиции? Как форма предмета влияет на равновесие композиционного формата?
3. Какие бывают виды равновесия?

Практические задания:

1. Выполнить эскиз уравновешенной симметричной статической декоративной композиции тематического натюрморта размером 10-15 см. Уравновесить композицию расположением предметов и разным их тоном. М.: чёрная гелиевая ручка, чёрный маркер.
2. Выполнить эскиз уравновешенной асимметричной динамической декоративной композиции тематического натюрморта размером 10-15 см. Уравновесить композицию расположением предметов и разным их тоном. М.: чёрная гелиевая ручка, чёрный маркер.
3. Выполнить эскиз неуравновешенной декоративной композиции тематического натюрморта размером 10-15 см. М.: чёрная гелиевая ручка, чёрный маркер.
4. Выполнить эскиз уравновешенной беспредметной декоративной композиции, включающей формы правильной и неправильной формы размером 10-15 см. Необходимо учитывать устойчивость или неустойчивость правильных форм. Уравновесить композицию расположением предметов и разным их тоном. М.: чёрная гелиевая ручка, чёрный маркер.
5. Выполнить эскиз уравновешенной беспредметной декоративной композиции, включающей формы плоские и объёмные формы размером 10-15 см. Необходимо учитывать устойчивость или неустойчивость форм, углы наклона. Уравновесить композицию расположением предметов и разным их тоном. М.: чёрная гелиевая ручка, чёрный маркер.

Членение плоскости на части.

Мелкий модуль членения

Крупный модуль членения

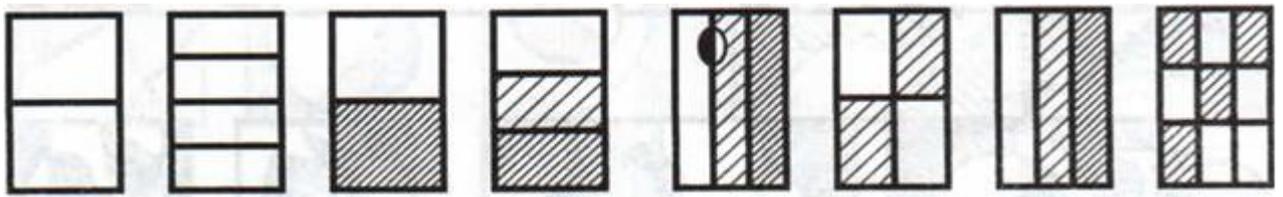
Членение плоскости на части – это композиционный прием достижения равновесия в композиции. Он используется в совокупности с другими выразительными средствами.

Членение плоскости предполагает установление различных отношений, тональных или цветовых, между образовавшимися частями. Манипуляция ими позволит достичь равновесия.

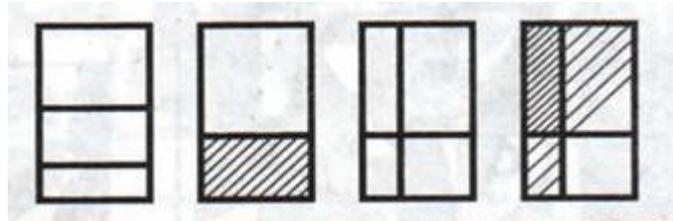
Если отношения основываются на одинаковых частях, возникает статика, на неодинаковых частях – динамика.

Членение осуществляется прямыми или кривыми линиями и поддерживается цветом или тоном. Возможно членение в одном направлении или в нескольких.

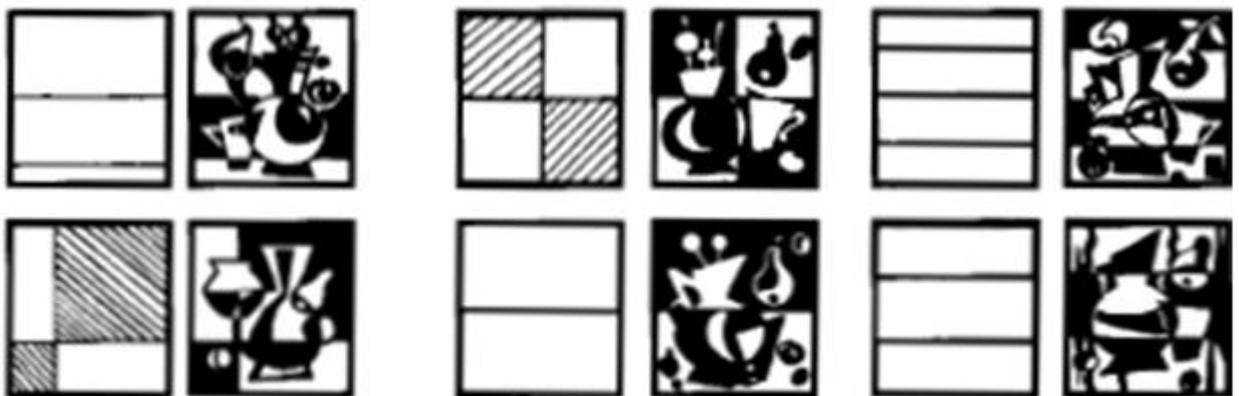
Простое членение – членение прямыми линиями.

Членение плоскости на части по принципу симметрии

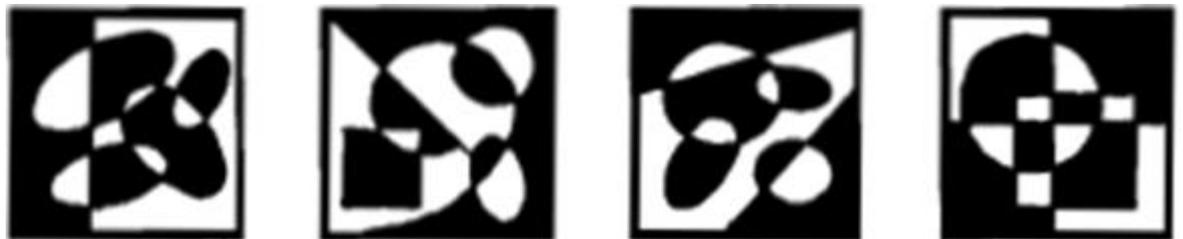
Членение плоскости на части по принципу асимметрии

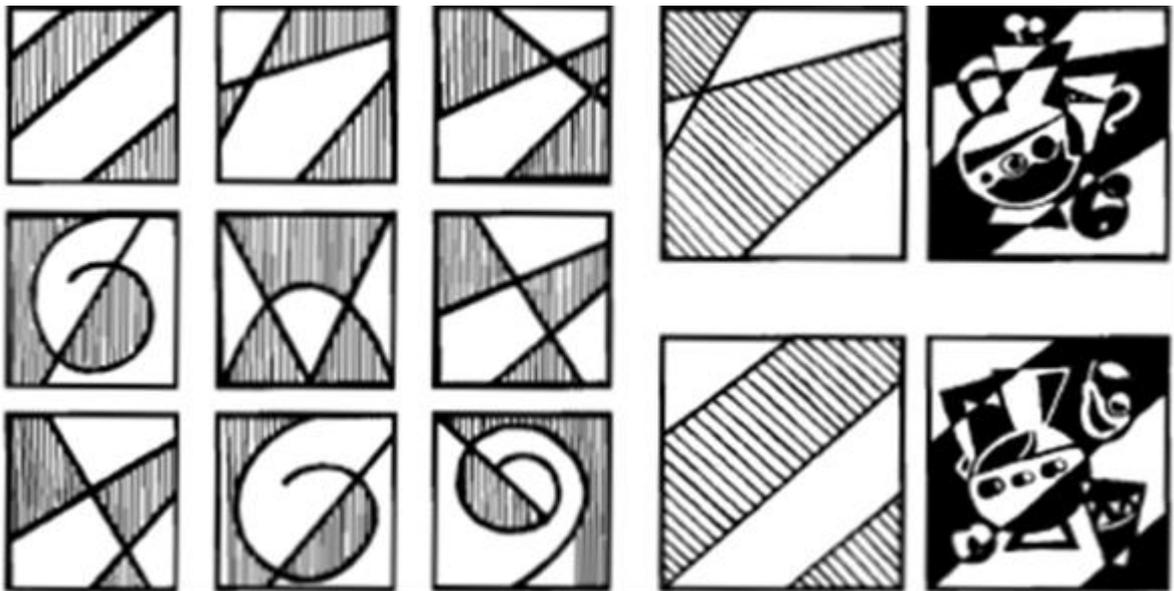

Асимметричное членение

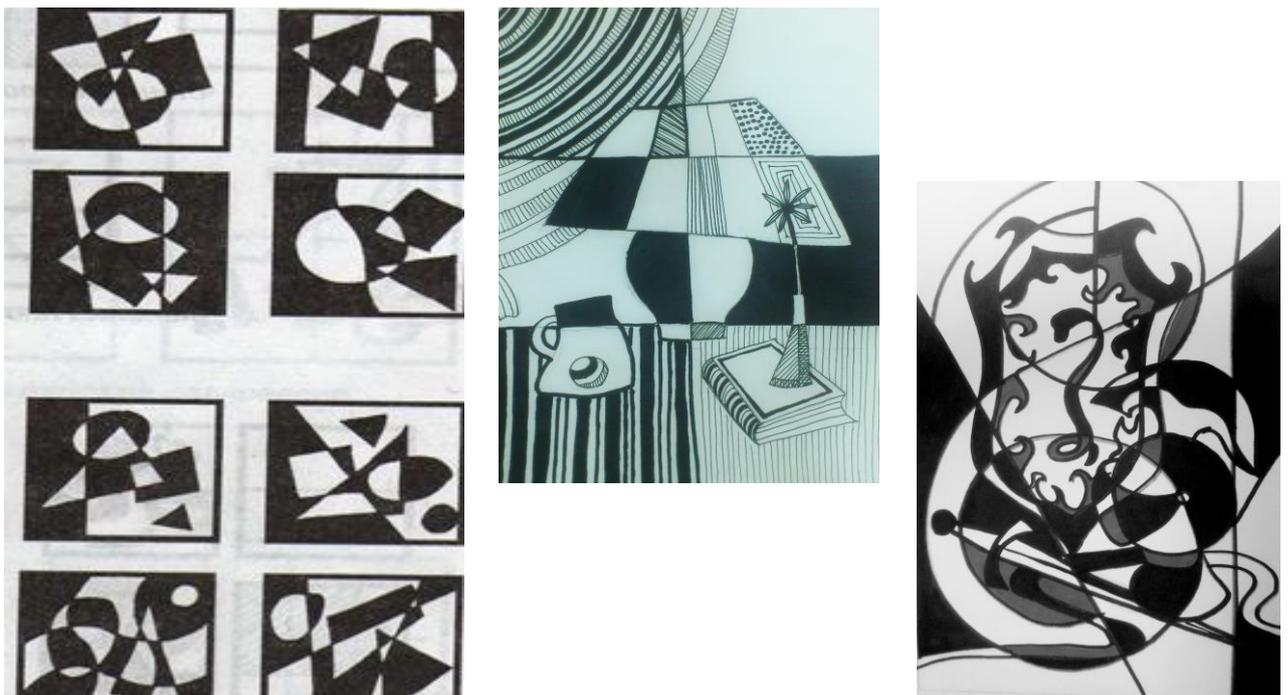
Симметричное членение

Сложное членение – членение параболическими линиями, так как они сами по себе динамичные и напряженные, а нужно совместить прямолинейное движение и криволинейное. Поэтому: для сложных натюрмортов используется простое членение, для простых натюрмортов – сложное.

Возможные варианты членения плоскости.

Ритмическая организация мотивов

Для достижения выразительности в декоративной композиции немаловажную роль играет ритмическая организация и взаимосвязь изобразительных элементов на плоскости. Возможно ритмическое чередование различных

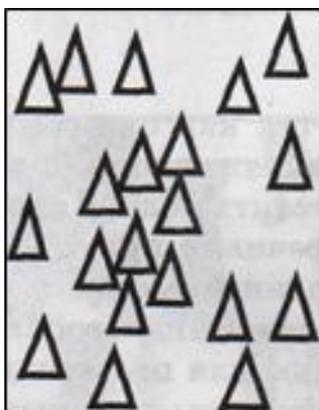
фигур с убыванием или нарастанием каких-либо качеств (размеров, поворотов, меры сложности, цветовой или тональной насыщенности, степени графической или декоративной обработки формы).

В зависимости от расположения фигур композиция может быть статичной или динамичной. В первом случае элементы располагаются симметрично относительно осей формата. Во втором случае возможны следующие варианты:

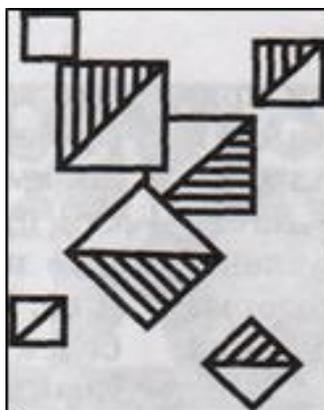
1. При одинаковости мотивов динамичность достигается за счет различного расстояния между элементами композиции, а также за счет сгущения их на одних участках композиции и разреженности на других. Происходит это по одному параметру — расстоянию (А).

2. Элементы одинакового мотива имеют различные размеры и располагаются на разном расстоянии друг от друга по параметрам: расстоянию между элементами, их размерам и поворотам (Б, В).

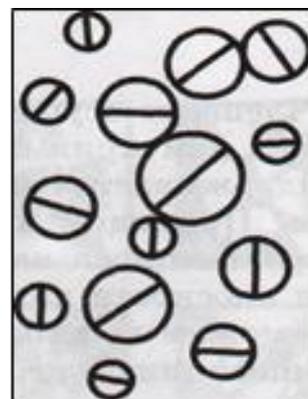
Варианты расположения фигур в динамической композиции.

А

Б

В

Ритмическая композиция.

Доминанта – композиционный центр.

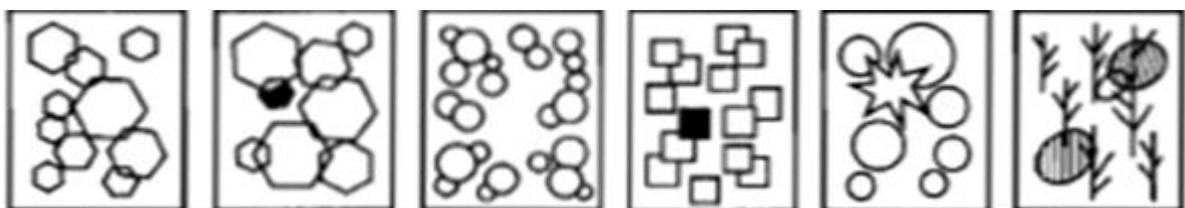
Композиционный центр (доминанта) – важное средство выразительности декоративной композиции. Он выражен **крупным элементом, группой, свободным пространством (композиционной паузой).**

1. Сгущение элементов на одном участке плоскости по сравнению с довольно спокойным и равномерным их рассредоточением на других.
2. Выделение элемента цветом, остальные параметры, размеры и форма одинаковы.
3. Контрастность форм.
4. Увеличение в размерах одного из элементов, среди мелких и наоборот.
5. Пауза, доминирует над другими участками плоскости, менее заполненными.

Варианты организации композиционного центра.

В композиции может быть два композиционных центра. Один из них – ведущий, второй – второстепенный, подчинённый первому.

Вопросы для повторения:

1. С какой целью используется членение плоскости?
2. Каким образом достигается динамизм в композиции?
3. Какова роль доминанты в композиции?
4. Перечислите способы организации композиционного центра.

Задание:

1. Выполнить 10 эскизов уравновешенной декоративной композиции тематического натюрморта с простым и сложным членением плоскости размером 10-15 см. Уравновесить композицию расположением предметов и разным их тоном. М.: чёрная гелиевая ручка, чёрный маркер.
2. Выполнить 5 эскизов (3 эскиза в ахроматической гамме, 2 – в разном цветовом решении) размером 10-15 см, иллюстрирующих пять способов выражения доминанты. М.: чёрная гелиевая ручка, чёрный маркер, гуашь.

Явление оверлеппинга и его роль в декоративной композиции

Оверлеппинг — частичное совпадение или наложение одной формы на другую.

Рассмотрим два случая оверлеппинга:

1. Один объект находится впереди другого и контур переднего изображается полностью, а находящийся на дальнем плане частично перекрыт (А, Б).
2. Один объект находится впереди другого, но контуры обоих предметов изображаются полностью, так как одно и то же пространство принадлежит сразу двум объектам (или нескольким, если взять группу предметов) (В, Г).

А

Б

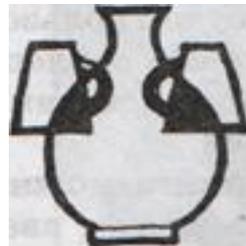
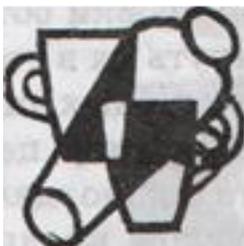
В

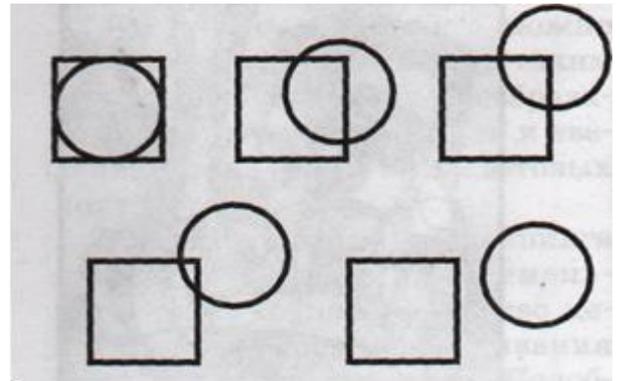
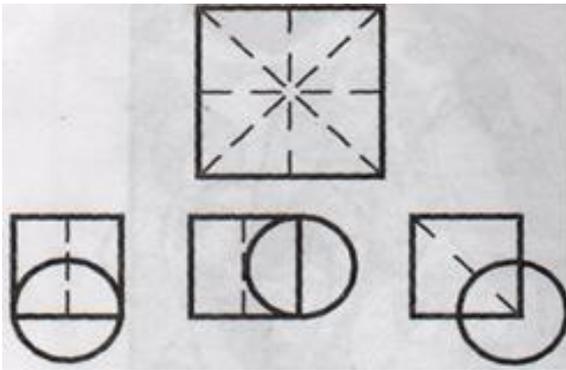
Г

Возникающая во втором случае неопределенность уничтожает соподчинение главного и второстепенного, переднего и дальнего в первом случае. Обе изобразительные единицы являются одновременно и целыми, и сокращенными, обе находятся и на переднем плане, и сзади. Пропадает ясность взаимных отношений одного объекта с другим. Таким образом, изображение каждого предмета претендует на завершенность, однако его целостность нарушается вторжением другого. Контуры пересекаются, но не прерывают друг друга. Эффект пространства ослаблен.

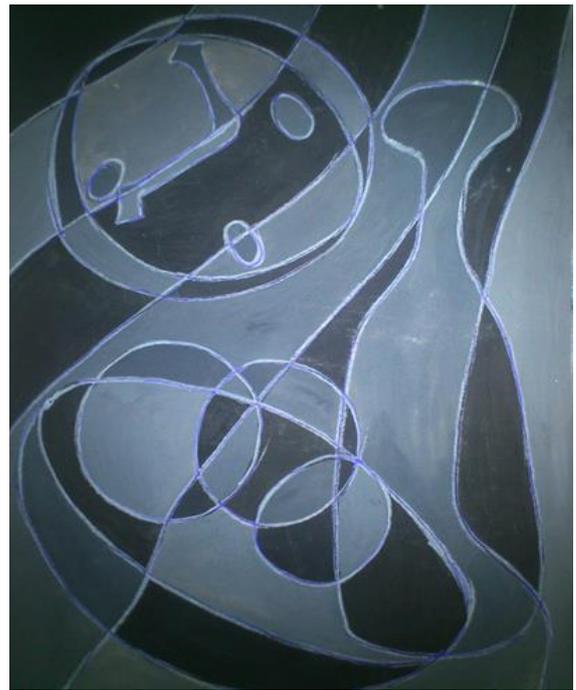
Действие оверлеппинга можно усилить введением тональных или цветовых контрастов в местах наложения. Это явление можно сочетать с членением изобразительной плоскости.

Чтобы сохранить единство композиции можно использовать приём совпадения структурных линий планов. Пример, центр округлого предмета можно совместить с углом квадрата или совместить с одной из его осей.

Примеры декоративных композиций, построенные с использованием явления оверлеппинга.

Вопросы для повторения:

1. Что такое оверлеппинг и какова его роль в декоративной композиции?
2. В чём различие организации пространства в декоративной и станковой композиции?

Практические задания:

1. Выполнить два эскиза уравновешенной асимметричной динамической декоративной композиции тематического натюрморта с использованием первого и второго случая явления оверлеппинга. размером 10-15 см. Уравновесить композицию расположением предметов и разным их тоном. М.: чёрная гелиевая ручка, чёрный маркер.

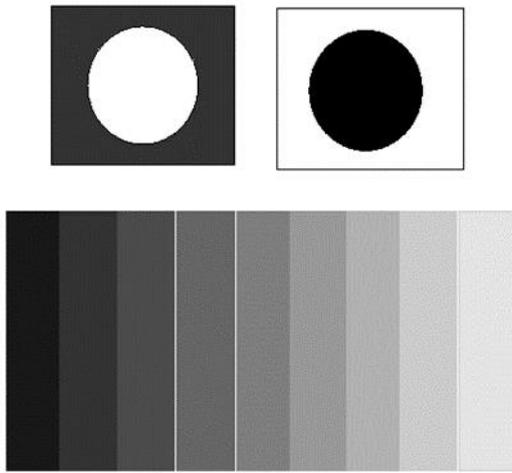
Роль цвета в декоративной композиции

Роль цвета в декоративной композиции натюрморта так же велика, как и в живописном произведении.

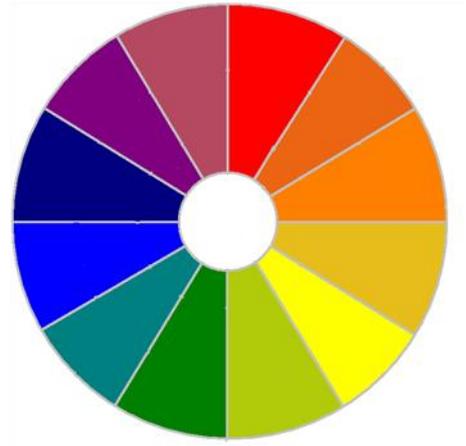
Две основные группы цветов: хроматические и ахроматические.

Ахроматические цвета отличаются один от другого только степенью яркости. Между самыми яркими (белыми) и самыми темными (черными) существует множество оттенков серого цвета.

Хроматические цвета – это цвета и их оттенки, которые мы различаем в спектре. Они отличаются по трем признакам: цветовой тон, насыщенность, светлота или яркость.

Ахроматические цвета

Хроматические цвета

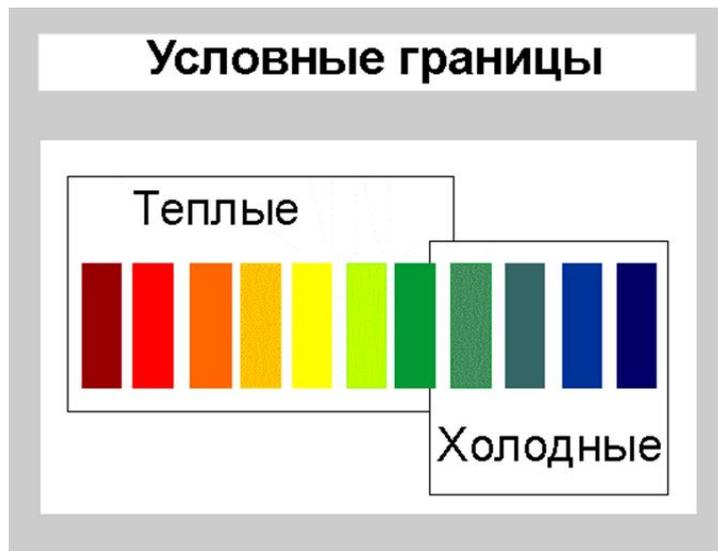
Цветовой тон – это качество хроматического цвета, которое мы называем – красный, желтый и так далее.

Насыщенность – степень отличия хроматического цвета от ахроматического той же светлоты (темнее или светлее).

Светлота – это напряженность цвета.

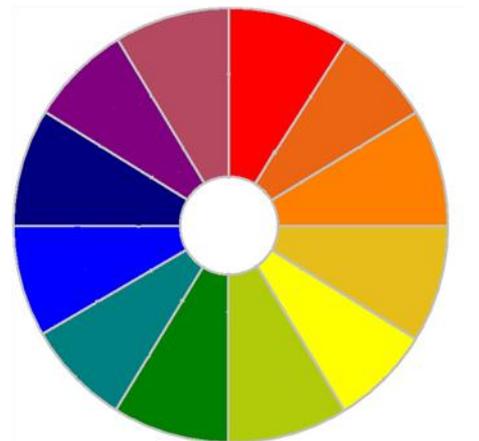
Теплые и холодные цвета

Теплые – от зеленого к красному, от голубого к пурпурному – холодные. Пурпурный – промежуточный. Теплые и холодные качества связаны с моделированием формы, а также с трактовкой пространства и цветовой перспективой. Тень и свет предметов строятся на контрасте теплого и холодного (при дневном освещении свет холодный, а тень теплая, при электрическом наоборот). На признаке тепло-холодности основано и пространственное восприятие цвета. Создать впечатление глубины можно, применив светлотную растяжку. Нежными, прозрачными и холодными можно выразить даль, небо, а теплыми – передний план.

Цветовой круг как замкнутый спектр

Первым систематизировал цвета И. Ньютон, когда, пропуская солнечный луч через трехгранную призму, наблюдал образование спектральной полосы, состоящей из гаммы различных цветов. Замкнув её, он получил круг из семи цветов. На стыке красного и фиолетового получается восьмой пурпурный. С возникновением системы цветового круга стали появляться различные теории гармоничных сочетаний цветов.

Вопросы для повторения

1. В чём разница между хроматическими и ахроматическими цветами?
2. Перечислите основные признаки цвета.

Практические задания

1. Выполнить 6 этюдов одного и того же натюрморта в теплой и холодной гамме. М.: гуашь.

Стилизация в декоративной композиции

Стиль произведения изобразительного искусства проявляет себя совокупностью особенностей общего вида произведения и его частей, деталей изображения, колорита, композиции и всех остальных особенностей произведения.

Стиль – это наиболее общая категория художественного мышления, характерная для определенного этапа исторического развития. Стиль выражает суть, уникальность художественного творчества в единстве его компонентов, содержания формы, изображения, выражения, личности и эпохи. Если сравнивать такие понятия, как стиль и манера, то *манера* – это особенные черты творческого процесса, а *стиль* – это, конечный результат, синтез, целостность всех компонентов художественного произведения.

С понятием «стиль» в изобразительном искусстве достаточно тесно связано понятие «стилизация». Творческая стилизация обязательно носит индивидуальный характер и подразумевает авторское видение и переработку явлений окружающей действительности, и привнесение в их отображение элементов новизны.

Помимо творческой стилизации существует стилизация подражательная, предполагающая наличие готового образца для подражания и точно воспроизводящая стиль какой-либо эпохи, известного художественного течения, стили и приемы творчества того или иного народа.

При создании декоративных композиций, чаще используется метод творческой стилизации, который предполагает создание натурального объекта в виде художественного символа. Художник творчески переосмысливает реально существующие объекты природы и окружающего мира, что является основным творческим методом и выразительным средством декоративно-прикладного искусства. Основной задачей художника в данном процессе является создание нового художественного образа, имеющего повышенную выразительность и декоративность.

Основными чертами, возникающими в процессе стилизации, являются – простота форм, их обобщенность, символичность, красочность. Декоративной стилизации свойственны обобщенность и символичность изображаемых объектов и форм. Отказ от лишнего, второстепенного, мешающего четкому визуальному восприятию объекта, позволяющий обнаружить самое главное, привлечь внимание к сути, вызвать яркие эмоциональные впечатления.

Рассмотрим, как вариант обработки реальной формы, трансформацию растения. Формы, приближенные к геометрическим, еще больше обобщаются и окончательно превращаются в геометрические (вытянутые вытягиваются еще больше, округлые – округляются или сжимаются). Происходящая при этом сознательная деформация размеров и пропорций изображаемого объекта позволяет усилить декоративность и выразительность изображения, облегчает восприятие зрителем авторского замысла.

В одном из случаев – стилизации растения, работа проходит в следующей последовательности:

- реальное изображение растения; на этом этапе работы необходимо детально изучить строение цветка, листа, бутона, расположении листьев, их группировку, природную окраску и колористические особенности объекта, позволяющие осуществить декоративную переработку изображения.
- отбрасывая все подробности изображения, оставляем только форму (контур), которая заполняется любым цветом по замыслу автора;
- в полученное изображение добавляются главные детали, выполненные в необходимой манере и технике – прожилки, делающие изображение узнаваемым;
- окрашенный контур растения с прожилками заполняется декором, выбранным из имеющихся вариантов или придуманным самим автором. Работая с фактурными объектами: кора, мхи, лишайники, спилы деревьев, камни, раковины и так далее, переработать эти мотивы в декор, максимально отображающий суть изображаемого, выразительно трактующий пластику, ритм и другие особенности объекта.

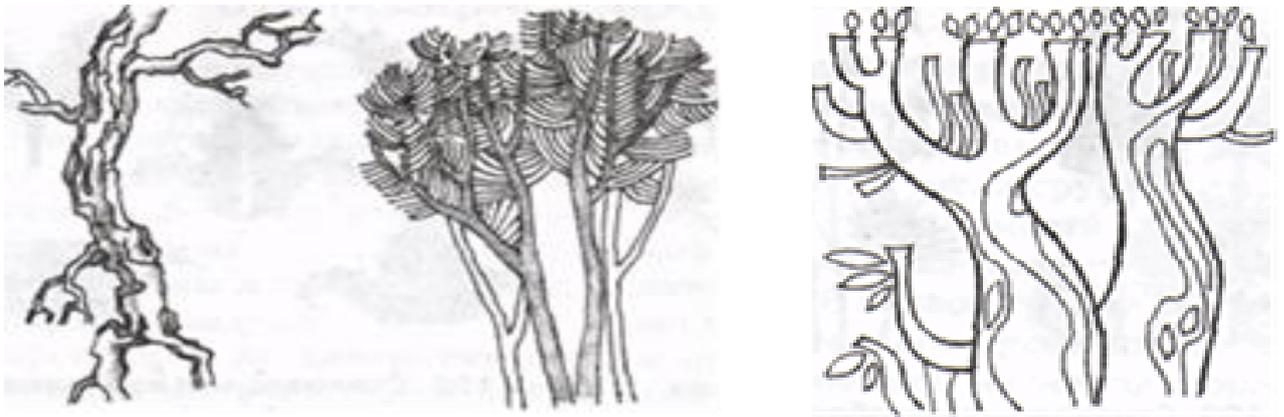
Примеры стилизации растений.

В другом случае – на примере изображения дерева, стилизация проходит по более сложному детализированному пути:

- сначала нужно выполнить реалистичный рисунок дерева с максимально возможным количеством деталей: форма ствола, расположение ветвей, фактура древесной коры;
- затем, реалистическое изображение следует превратить в стилизованное, отбрасывая «лишние» ветки, убирая второстепенные и повторяющиеся детали, оставляя только то, что необходимо для определения, упрощая форму ствола;
- далее отдельные узнаваемые части изображения (ствол, ветви) заменяются абстрактными элементами, позволяющими создать нереалистичное изображение, которое зачастую отличается от первоначального образа;
- как на стадии стилизованного, так и на стадии абстрактного изображения, можно использовать декор для показа фактуры коры дерева.

Примеры стилизации деревьев.

В основе всех видов и методов стилизации лежит принцип художественной трансформации реальных природных объектов с помощью различных изобразительных средств и приемов. Часто такая трансформация происходит путем упрощения и обобщения формы изображаемого объекта, укрупнения или уменьшения частей объекта, изменения количества деталей, природного цвета. Допустимо объединение различных частей стилизованного изображения, позволяющего создать максимально выразительный образ, даже, если первично элементы этого изображения были скопированы с различных объектов природы или природной среды.

В декоративной композиции основное внимание уделяется нескольким темам: стилизация в орнаменте, стилизация природных объектов (растения, цветы, фрукты, птицы, животные, рыбы), декоративная стилизация в пейзаже, декоративная стилизация в натюрморте, портрете и беспредметная композиция.

Окружающая нас реальность является прекрасным объектом для работы над стилизацией природных форм. Можно достаточно долго рассматривать и изучать, изображать один и тот же природный объект, открывая новые его качества и стороны, в зависимости от поставленной задачи. В процессе освоения навыков стилизации природные объекты имеют неоспоримое преимущество в работе. Они доступны, многовариантны, легко изображаются, понятны для анализа и переработки изображения. Можно начать знакомство со стилизацией растительных объектов с изображения цветов, деревьев, тра-

вы, мхов, лишайников. Многие из этих объектов настолько выразительны, что практически готовы как декоративные изображения. В работе по стилизации природных форм можно пойти от реалистичных зарисовок выбранных объектов с последующей переработкой формы и графического наполнения изображения. Постепенно выявляя декоративные качества изображаемого, или сразу выполнять стилизованные декоративные зарисовки, отталкиваясь от природных особенностей формы и декора. При работе следует избегать слишком реалистичных изображений и натуралистической трактовки образа.

Стилизованные изображения объектов растительного и животного мира используются как элементы орнаментов. Орнаментальные композиции представляют собой упорядоченные и закономерные построения. От выразительности разрабатываемых мотивов зависит характер орнамента.

Рассмотрим построение орнамента из растительных форм. Работу можно построить по следующей схеме:

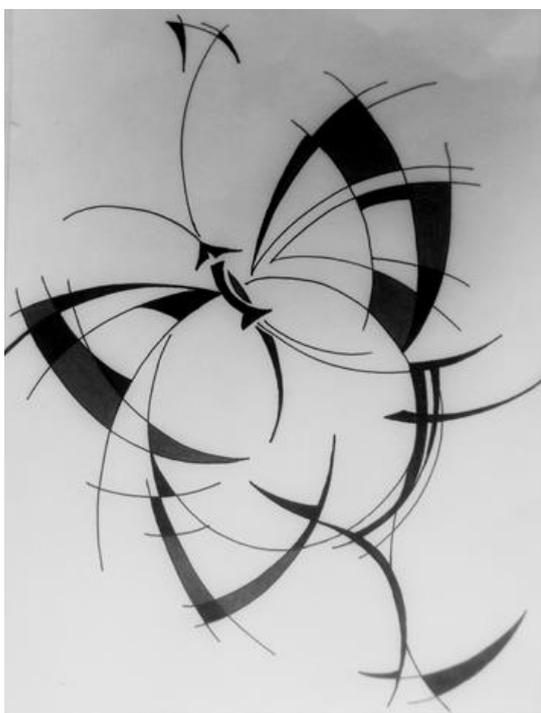
- Сначала следует определить статичной или динамичной будет композиция.
- Затем, выявить наиболее ярко выраженные особенности формы растения, его силуэта, ракурсов. При работе над эскизами следует выделить характерные особенности растения. Утрировать форму максимально: если колокольчик имеет вытянутую форму, то её можно ещё более вытягивать, а одуванчик, имеющий округлую форму, максимально округлить. Большое значение имеют ракурсы объектов, наклоны, повороты деталей. В статичной композиции нужно избегать разворотов в три четверти, а изображать сверху или сбоку, располагая по вертикальной или горизонтальной оси. Использовать ракурсы объектов и повороты следует в динамичной композиции. В процессе стилизации возможно изменение размеров и пропорций объекта.
- Выстраивая пластическую направленность мотивов, следует использовать направление развития формы для гармоничной компоновки орнамента. Особое внимание следует обратить на изгибы и изломы формы, а также на характер линий силуэта и декора изображаемого растения: прямо-

линейные, обтекаемые, ритмичные, выражая статику или динамику композиции орнамента.

- Найти интересный ритм, группировку форм, элементов.
- Цвет и колорит орнаментальной композиции может быть условным, совершенно отличным от натурального варианта.

Изображение животных также требует условной передачи. Силуэт должен быть цельным, вписываться в простые геометрические фигуры.

Примеры растительных и животных орнаментов.

Стилизация в пейзаже

Создание декоративного пейзажа следует начинать с осмысления его в целом. Выбранные в качестве мотива формы проходят сложный путь преобразования и трансформации. Как и любая декоративная плоскостная композиция, декоративный пейзаж, обычно выполняется в двухмерном пространстве. Все объекты пейзажа показываются с одинаковой точностью, четкостью, линейная и воздушная перспектива отсутствуют, задний и передний планы сближаются с общим средним. Законы декоративной композиции тре-

буют четко и максимально выразительно передавать картины окружающей среды, отбрасывая все ненужное, второстепенное, все, что мешает выразительно передать состояние природы и конкретных природных явлений. Поэтому, убираем мелкие подробности, упрощаем форму объектов, сглаживаем рельефы гор, холмов, облаков, окружающей местности, обобщаем детали, проводим стилизацию (акцентируя и выделяя самые характерные детали пейзажа). После проделанной работы уточняем степень стилизации объектов композиции и среды, в которой они изображены. Степень обобщения и условности в стилизованном пейзаже может быть достаточно велика и достигать до абстракции, не переходя при этом границы жанровой узнаваемости. Цвет в декоративном пейзаже играет важную роль. Он может быть использован как с учетом реальной окраски объектов пейзажа, так и произвольно, в согласии с авторским замыслом.

Стилизация в натюрморте

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 нужно 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 так далее. Стилизация в натюрморте состоится, если он 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. Например, можно взять за основу простые геометрические формы, рубленые, 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:

- Усиливая характерные качества объекта можно утрировать природную форму, доводя ее до максимальной выразительности – округлять округлое, вытягивать вытянутое, подчеркивать пластику предмета нанесением декоративного рисунка. Не заменять форму на другую, а 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.
- 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 менять тональные отношения, можно дополнить его цветовыми сочетаниями. Нецелесообразно полностью отказываться от цветовых тонов реального натюрморта, так как при его составлении учитывались принципы цветовой гармонии и предметы подбирались по цвету.

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.

Примеры декоративных натюрмортов

Вопросы для повторения:

1. На какие особенности природного объекта нужно обратить внимание при разработке отдельного мотива.
2. Какие пути стилизации природных форм возможны?
3. Назовите требования, предъявляемые к зарисовкам природных форм.
4. С чего нужно начинать работу над стилизацией композиции натюрморта? Перечислите возможные способы трансформации формы в стилизованном натюрморте.

Практические задания:

1. Выполнить стилизацию растения в последовательности, представленной в главе, рассказывающей о стилизации растений. Выполняя стилизацию растения, 4-5, размером 10-15 см, эскизов выполнить в ахроматической гамме и 10 эскизов с разными цветовыми решениями.
2. Выполнить стилизацию тематического натюрморта в последовательности, представленной в статье, рассказывающей о стилизации натюрмортов. Выполняя стилизацию растения, 4-5, размером 10-15 см, эскизов выполнить в ахроматической гамме и 6 эскизов с разными цветовыми решениями.
3. На основе выбранного эскиза выполнить декоративный тематический натюрморт в размере: 40-50, 50-50 (в зависимости от выбранного формата).

Литература

1. Буткевич Л. М. История орнамента: учебное пособие для вузов. М., 2003. – 140 с., ил.
2. Крижановская Н. Я. Ландшафтный дизайн для начинающих. Это просто. / Н. Я. Крижановская. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 248 с.: ил.
3. Максимов Ю. В. Родник творчества: книга для учителя /. - М.: Просвещение, 1988. - 128 с.
4. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция: учебное пособие / - М.: ВЛАДОС, 2006. - 144 с.
5. Соколова Т.Н. Орнамент – почерк эпохи. Л., 2005, 80 с., ил.
6. Фаворский В.А. Литературно-теоретическое наследие. М.1988.-120 с.
7. Шорохов Е. В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе: пособие для учителей / - М.: Просвещение, 1974. - 144 с.
8. Шорохов Е. В. Современная аранжировка цветов. П. Прайк. - М.: Арт-Родник, 2008. - 192 с.: фото цветные
9. Шпикалова Т. Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования [Текст]: пособие для учителей / - М.: Просвещение, 1974. - 159 с.: ил.