

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ»**

**Отделение детских студий
и предпрофессионального образования**

Ю.А. Мелехова

**ПРИЕМЫ СТИЛИЗАЦИИ
В ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ**

**Учебно-методическое пособие
для обучающихся ДШИ**

Краснодар 2024

УДК 75.021(075.3)
ББК 85.140,80я722-1
М 473

Рецензенты:

Присяжнюк В. С. – директор МУ ДО Детская художественная школа им. В. А. Филиппова (г. Краснодар), заслуженный работник культуры Кубани.

Фирсова Е. В. – аспирант ФГБОУ ВО «КГИК», преподаватель кафедры дизайна и изобразительных искусств, директор студии дизайна, арт-директор творческой студии «ДАНТЭ». Международный эксперт в области графического дизайна.

М 473 Мелехова, Ю. А.

Приемы стилизации в декоративной композиции : учебно-методическое пособие для обучающихся ДШИ / Ю. А. Мелехова ; М-во культуры Рос. Федерации, Краснодар. гос. ин-т культуры, Отд-ние дет. студий и предпроф. образования. – Краснодар : КГИК, 2024. – 63 с. : ил. – Текст : непосредственный.

Учебно-методическое пособие по предмету «Декоративная композиция» на основе дополнительной предпрофессиональной программы в соответствии с Федеральными государственными требованиями в направлении подготовки «Живопись».

В пособии представлены практические рекомендации для работы педагогов детской школы искусств, обладающие специальными базовыми знаниями в области изобразительного искусства. В учебно-методическом пособии рассмотрены особенности проведения практических занятий.

В учебном издании представлены общие положения теоретической и практической подготовки, способствующие формированию профессиональных навыков в области художественно-творческой деятельности; анализ и выражение через художественные образы для последующего создания на высоком уровне авторских художественных произведений.

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» (протокол № 4 от 21 ноября 2024 года).

© Мелехова Ю.А., 2024
© ФГБОУ ВО «КГИК», 2024

Содержание

Введение	4
Содержание занятий.....	7
Методы обучения	8
Описание материально–технических условий реализации учебного предмета	8
Последовательность выполнения заданий	9
Самостоятельная работа обучающихся	10
Средства обучения	11
Дидактические материалы.....	11
Форма проведения учебных аудиторных занятий	11
Основные понятия	15
Приёмы и средства стилизации	19
Первый год обучения	23
Второй год обучения.....	32
Третий год обучения	36
Четвёртый год обучения	45
Заключение	46
Приложение	47
Список литературы	58

Введение

Декоративная композиция представляет собой упрощенное, образное, и стилизованное изображение объектов и элементов реального мира. Ее основная цель – создание наиболее характерного и выразительного образа. Для создания декоративной композиции используются такие средства выражения, как линия, точка, цвет и пятно, а также основные художественные средства гармонизации.

Учебный курс «Декоративная композиция» играет значительную роль в программе обучения по направлению «Живопись». Этот курс является важной частью вариативного учебного плана и необходим для последующего изучения дисциплин, связанных с изобразительным искусством.

Программа по декоративной композиции нацелена на создание условий, позволяющих учащимся осваивать различные материалы и техники, развивать творческие способности и формировать целостное понимание эстетической культуры через пробуждение интереса.

Декоративная композиция отличается высокой выразительностью и декоративным характером, включающим элементы стилизации и абстракции, что усиливает её эмоциональное воздействие. Основная задача декоративной композиции – достичь максимальной выразительности и эмоциональной насыщенности за счёт частичного или полного отхода от реальности изображения.

Художественный принцип в области декоративно-прикладного искусства, включая декоративную композицию, тесно связан с функциональностью и выразительностью форм предметов. При разработке декоративных композиций широко применяется метод творческой стилизации, который подразумевает представление природного объекта в качестве художественного символа. Это позволяет автору переосмыслить реальные элементы природы и окружающей среды.

Основной задачей в этом процессе является создание нового художественного образа с высокой выразительностью и декоративностью. Итогом данного процесса становится нечто новое, что отсутствует в окружающей нас реальности. Стилизация включает в

себя упрощение форм, обобщение деталей и символизм, а также передачу более четкой геометрической структуры и эмоциональности, что способствует созданию качественно нового художественного образа для изображаемых предметов. Процесс стилизации проявляется в упрощении форм, обобщении деталей, символизме и четкой геометрической структуре, что в итоге помогает создать уникальный художественный образ. В ходе стилизации художник отказывается от всего лишнего и несущественного, что мешает ясной передаче объекта. Важно выявить наиболее значимые и характерные черты, раскрыть суть и передать эмоциональные ощущения.

Сегодня образование – это не просто обучение, это ещё и воспитание гармоничной личности, которая умеет ставить цели и находить творческие способы их достижения. Важная задача образования – научить детей профессиональным навыкам и воспитать в них духовно-эстетические качества, любовь к природе и бережное отношение к окружающему миру.

Ключевая задача современной школы – развитие индивидуальности каждого учащегося и выражение его творческого начала в каждом произведении. Для достижения этой цели применяются специализированные методики, основанные на преобразовании природных мотивов в декоративные узоры. Эти методики помогают ученикам развивать свои творческие способности и сохранять и передавать в своих произведениях новые ценности современного мира.

Стилизация – это творческий метод, который помогает учащимся развивать воображение, фантазию и объёмно-пространственное мышление. Они учатся видеть привычные вещи по-новому, например, цветы, листья, ветви и деревья. Также этот метод развивает способность воспринимать окружающую действительность, логику и умение устанавливать связь с природой, что способствует развитию воображения и фантазии.. Стилизация, как творческий метод, зародилась много веков назад. Это один из самых первых творческих приемов, который используется в современных условиях. Намеренное упрощение или усложнение сюжета помогает художнику подчеркнуть особенности формы того или иного растения, при этом возможно в значительной степени отойти от натуры (изменить цвет, форму, общие черты, колорит и настроение). На сегодняшний день проявления стилизации очень много-

гранны и разнообразны. Этот метод может быть использован как в области искусства, так и во многих других областях. Наиболее актуальной проблемой является проблема обучения школьников среднего возраста мыслить образами, привносить в свою работу индивидуальность особого характера. Для детей также является проблемой установление связи с природой и окружающим миром. В век технического прогресса дети становятся зависимыми от компьютерных технологий и их изображений. Научить использованию метода стилизации, дать представление о различных вариантах использования творческих методов придания формы и развить воображение ребенка.

Чтобы добиться успеха, преподавателю и ученику нужно наладить творческое взаимодействие как в коллективе, так и наедине. Ключевыми моментами здесь являются взаимопонимание и доверие. Педагог должен поддерживать своих подопечных, внушать им уверенность в себе, особенно когда они начинают самостоятельно работать над стилизацией и созданием орнаментов.

Содержание занятий

Цель. Программа «Декоративная композиция» фокусируется на выявлении творческих способностей детей дошкольного возраста в сфере изобразительного искусства, а также на обучении их основным знаниям, навыкам и умениям в области декоративно-прикладного творчества. Кроме того, данная программа способствует осознанию детьми значимости художественной культуры как важного элемента их духовного развития.

Задачи «Декоративной композиции»:

Для обучающихся предусмотрены следующие задачи:

1. Освоение основ художественной грамотности;
2. Формирование устойчивого интереса к художественной деятельности;
3. Овладение различными техниками декоративно-прикладного творчества и базовыми навыками художественного мастерства;
4. Приобретение практических навыков в создании эскизов и творческих работ в различных жанрах декоративно-прикладного искусства;
5. Обучение методам составления и применения композиций из разных материалов и техник;
6. Стимулирование творческого применения приобретенных умений и практических навыков;
7. Изучение художественного и декоративного обобщения форм, а также создание стилизованных форм;
8. Обучение планированию последовательности действий и контролю на различных этапах выполнения работы.

Воспитательно-развивающие:

1. Раскрытие и развитие потенциальных творческих способностей каждого ребенка;
2. Формирование творческого подхода к художественной деятельности;

3. Развитие художественной фантазии, вкуса и пространственного воображения;

4. Совершенствование навыков работы с декоративной композицией;

5. Последовательность работы от зарисовки с натуры до создания декоративной композиции;

6. Создание эскизов для индивидуальной композиции.

Выполнение основной работы в черно-белом варианте.

– Подбор иллюстративных материалов.

– Создание эскизов декоративной композиции.

– Разработка цветных эскизов натюрморта.

– Выполнение работы в черно-белом и цветовом вариантах (2 – 3 цвета).

Методы обучения

Для достижения поставленных целей и выполнения задач учебного предмета используются такие методы обучения как:

- словесный (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация рабочих приемов);
- практический;
- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы в рамках предпрофессиональной программы являются наиболее эффективными для реализации целей и задач учебного предмета, опираясь на проверенные подходы и устоявшиеся традиции изобразительного искусства.

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета

Ученики имеют доступ к ресурсам библиотеки, а также аудио- и видеоматериалам. Занимаясь самостоятельно, они могут использовать интернет для поиска дополнительной информации о

народных ремёслах, методах работы с различными материалами и сведений о мастерах и народных умельцах.

В библиотеке есть печатные и электронные книги о декоративно-прикладном искусстве и народных ремёслах. Это основная, дополнительная, учебная и учебно-методическая литература, а также альбомы по искусству. Класс, где проходят занятия, оснащен удобной мебелью и наглядными пособиями. Кроме того, в классе есть интерактивная доска.

Последовательность выполнения заданий

Создание декоративной композиции начинается с разработки эскизов и выбора идеи.

Методические рекомендации преподавателям

Темы заданий по декоративной композиции, предложенные в данной программе, следует рассматривать как рекомендательные. Это предоставляет педагогам возможность творчески подходить к процессу преподавания, использовать собственные методики и предлагать разнообразные задания с различными техниками и материалами.

Использование различных методов и форм, включая теоретические и практические занятия, а также самостоятельную работу по сбору натурального материала, должно быть четко организовано поэтапно. В рамках данной программы предлагается следующая последовательность шагов для создания декоративной композиции:

- Проведение обзорной беседы по предложенным темам.
- Определение сюжета и техники выполнения.
- Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение элементов материальной культуры.
- Создание тональных форэскизов.
- Выполнение упражнений по цветоведению, композиционным принципам и техникам.
- Разработка различных вариантов тонально-композиционных эскизов.

- Создание цветowych и тональных эскизов.
- Осуществление работы в выбранном формате с применением подобранного материала.

Основная работа над созданием сюжетной композиции выполняется учащимися самостоятельно, так как количество аудиторных часов по предмету "Декоративная композиция" ограничено. На занятиях преподаватель вводит учеников в тему, ставит перед ними конкретные задачи, демонстрирует классические работы в качестве примеров и помогает разработать предварительные наброски и цветовые решения.

В конце каждого полугодия учащиеся должны представить как минимум одну завершённую композицию в цвете или графике, а также могут предоставить серию цветных или графических работ. Формат и техника выполнения работы должны обсуждаться с преподавателем.

Учитель помогает ученикам выбрать тему для итогового проекта, которая должна быть достаточно глубокой и широкой, чтобы вызвать интерес и способствовать развитию ученика, но при этом соответствовать его способностям и уровню подготовки.

После того как ученик определится с основной темой и создаст её графический эскиз, начинается индивидуальная работа с каждым. В процессе этой работы ученики ищут решения, обращаются к справочным материалам и литературе по искусству. Полезно также делать зарисовки, эскизы, этюды и даже копировать работы мастеров, формируя таким образом графический ряд. Если итоговая работа планируется в цвете, следующим шагом будет разработка её цветового решения.

Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может включать выполнение домашних заданий, посещение детьми культурных учреждений (выставок, галерей, музеев и т. д.), а также участие в творческих мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительских акциях образовательного учреждения.

Средства обучения

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные мебелью, наглядными пособиями, натюрмортным фондом;

Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, карты, настенные иллюстрации, фонд работ учеников, интерактивные доски;

Демонстрационные: муляжи, чучела животных и птиц, гербарии, демонстрационные модели;

Электронные образовательные ресурсы: сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии;

Аудиовизуальные: аудиозаписи, слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы.

Дидактические материалы

Для успешного результата в освоении программы по декоративной композиции необходимы следующие учебно-методические пособия:

- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
- работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

Чтобы сделать занятия интересными и подходящими для детей разного возраста, программа предлагает использовать различные форматы работы, такие как тематические фильмы, музыка, иг-

ры, групповые проекты, обсуждение профессиональных техник и специализированная литература о декоративном и декоративно-прикладном искусстве

Занятия по предмету «Декоративная композиция» и консультации рекомендуются в форме занятий в малых группах (численностью от 4 до 10 человек). Форма занятий в малых группах позволяет преподавателю строить учебный процесс в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Занятия делятся на аудиторные и самостоятельные.

Рекомендованное количество часов учебной нагрузки в неделю:

Аудиторные занятия:

4 – 6 класс – 2 часа

7 класс – 1 час

Самостоятельная работа:

4 – 7 класс – 1 час

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№	Наименование раздела, темы	Вид учеб- ного занятия	Общий объем времени (в часах)		
			Макси- мальная учебная нагрузка	Само- стоя- тельная работа	Аудиторные занятия
4 класс					
1 год обучения I полугодие					
Раздел 1.					
1.1.	Орнамент в круге.	урок	12	4	8
1.2.	Стилизация предметов. Изучение понятия стилизация	урок	12	4	8
1.3.	Декоративная стилизация природных форм, растений	урок	12	4	8

1.4.	Составление декоративной композиции с животными.	урок	12	4	8
			48	16	32
1 год обучения II полугодие					
1.5.	Декоративная стилизация пейзажа	урок	12	4	8
1.6.	Иллюстрация сказки	урок	18	6	12
1.7.	Композиция по мотивам русского лубка	урок	21	7	14
зачет			51	17	34
5 класс					
2 год обучения I полугодие					
Раздел 2. Орнамент.					
2.1.	Геометрический орнамент в круге.	урок	24	8	16
2.2.	Геометрический орнамент в полосе.	урок	24	8	16
			48	16	32
2 год обучения II полугодие					
Раздел 3. Стилизация					
3.1.	Растительный орнамент	урок	12	2	10
3.2.	Стилизация природной формы	урок	10	2	8
3.3.	Стилизация архитектурного мотива	урок	19	9	16
зачет			51	17	34

6 класс					
3 год обучения I полугодие					
3.4	Стилизация животных и птиц.	урок	18	6	12
3.5	Силуэт фигуры человека	урок	21	7	20
			48	16	32
3 год обучения II полугодие					
Раздел 4. Модульные сетки и шрифты					
4.1	Геометрическая сетка.	урок	15	5	10
4.2	Модульная сетка из пластических стилизованных природных форм.	урок	17	5	8
4.3	Знакомство со шрифтом.	урок	13	5	12
4.4	Монограмма	урок	6	2	4
Зачет			51	17	34
7 класс					
4 год обучения I полугодие					
Раздел 5. Декоративная композиция					
5.1	Декоративный натюрморт.	урок	12	6	6
5.2	Городской пейзаж.	урок	10	5	5
5.3	Театр. Театральный образ	урок	10	5	5
			32	16	16
4 год обучения II полугодие					
5.4	Силуэтная сюжетно-декоративная композиция	урок	12	6	6

5.5	Итоговая работа.	урок	20	10	10
	Контрольный урок		2	1	1
			34	17	17

Основные понятия

В процессе работы **важно рассмотреть** понятия, которые считаются одними из наиболее важных для практической деятельности на любом уровне, в порядке упоминания о них в работе.

Декоративность – сочетание художественных качеств, которые повышают эмоциональную выразительность и художественно-организующее значение произведений пластических искусств в предметной среде, окружающей человека.

Орнамент – тип композиции, основанный на регулярном, ритмически организованном размещении (чередовании) абстрактных или изобразительных элементов.

Силуэт – это двумерное изображение, выполненное в форме пятна.

Стилизация – в литературе и искусстве, стилизация представляет собой намеренное воссоздание стиля другого автора или направления, с целью выразить определённую эстетическую и идеологическую позицию в новом художественном контексте.

Целеполагание – установление учащимися и преподавателем основных целей и задач обучения на занятиях изобразительным искусством на разных его этапах является важным аспектом образовательного процесса. Любое произведение искусства начинается с идеи. Прежде чем приступить к работе над проектом, будь то сложный или простой, необходимо чётко понимать, что именно вы хотите создать и зачем.

Плоскость листа – поверхность для рисования и её формат играют важную роль в процессе создания произведения. От размера и пропорций бумаги зависит качество работы не меньше, чем от точности рисунка. Чаще всего художники используют бумагу стандартных форматов и размеров, которые можно купить в магазинах.

Однако, если заранее продумать, какой формат лучше подойдёт для конкретной задачи, это сделает каждую работу более ценной и осмысленной.

Композиция. Концепция композиции присутствует во всех областях искусства: архитектуре, живописи, скульптуре, музыке, театре, литературе и кино. В каждой из этих областей есть свои уникальные особенности, например, архитектурная композиция существенно отличается от музыкальной.

Композиция – проявляется во всех направлениях искусства: архитектуре, живописи, скульптуре, музыке, театре, литературе и кино. Каждое из этих направлений обладает своими уникальными особенностями. Например, архитектурная композиция существенно отличается от музыкальной.

Композиция – это не только гармоничное расположение элементов. Она определяет порядок, в котором зритель воспринимает содержание произведения, позволяя ему постепенно раскрывать его глубинные смыслы.

Акцент представляет собой выделение какого-либо конкретного элемента.

Акцент в рисунке играет ключевую роль, привлекая внимание зрителя и завершая произведение. Вот несколько способов создания акцента:

- Тональный или цветовой контраст: Использование ярких или тёмных оттенков для выделения определённых элементов.
- Высокая детализация: добавление мелких деталей, которые привлекают внимание.
- Использование различных материалов: применение текстур или красок для выделения определённых частей рисунка.

Эти методы помогают подчеркнуть важные элементы, что способствует взаимодействию со зрителем и делает графическое высказывание завершённым.

Завершённость – это состояние произведения, когда оно завершено и не требует продолжения. Завершённость может быть:

- 1) технической, которая включает в себя акцент в рисунке и обеспечение необходимого качества исполнения;
- 2) содержательной, которая подразумевает что тема раскрыта.

Эти два типа завершенности не зависят друг от друга напрямую. Эти два типа завершенности не имеют прямой зависимости друг от друга. Например, рисунок, созданный в рамках учебного задания, может быть технически завершенным, но при этом полностью лишённым содержания и эмоций. В то же время существует множество примеров полноценной графики, выполненной всего несколькими штрихами, в которых явно ощущается атмосфера и настроение. Хорошим индикатором завершенности работы является желание долго её рассматривать и погружаться в неё.

Ракурс (точка зрения) – Это преобразование формы предметов в зависимости от расстояния до линии горизонта. Прежде чем начать работу над композицией, важно решить, с какой точки вы будете изображать объект. Изменение ракурса может существенно трансформировать привычные характеристики объекта и открыть новые аспекты его взаимодействия с окружающей средой и другими предметами. На этом этапе стоит проявить смелость и рассмотреть все возможные варианты, вместо того чтобы ограничиваться первым удобным углом. Определение главного элемента (композиционного центра) связано с формулированием цели – с тем, зачем создаётся произведение. В общем, это включает в себя установление системы взаимосвязей между объектами на изображении. Особенно важно выделить композиционный центр, если вы работаете с многофигурным изображением или изображаете пространство, например, интерьер или пейзаж.

Статика – речь идет о статичной композиции, которая часто используется для передачи состояния покоя, гармонии и ощущения неподвижности. Композиции такого типа можно использовать для подчеркивания красоты предметов или создания атмосферы торжественности.

Динамика – динамичная композиция создает впечатление движения и внутренней энергии. Это позволяет более выразительно передать настроение, всплеск эмоций, радость, а также акцентировать внимание на форме и цвете предметов.

Статичная композиция – это композиция, которая создает ощущение, что объекты на рисунке неподвижны и сбалансированы. Наличие или отсутствие внутреннего движения. Нет правила, что

динамичная композиция лучше – это зависит исключительно от замысла автора. Например, статичная композиция больше подходит для портрета, а динамичная – для батальной сцены. Понятия симметрии и асимметрии напрямую связаны с этим выразительным средством. Симметричная композиция по умолчанию будет более статичной, чем асимметричная.

Динамичность композиции – композиция, при которой создаётся впечатление движения внутренней динамики. Динамичная композиция характеризуется следующими признаками:

- Асимметрия.
- Наличие диагональных линий.
- Работа на контрастах.

Равновесие – это выразительное средство, которое помогает избежать разрушения композиции при смещении объектов с центральной оси. Оно позволяет удерживать изображение в рамках листа, не давая ему «выпасть».

В статичной композиции крупный объект в одной части листа может быть уравновешен одним или несколькими объектами меньшего размера в другой части. В динамичной композиции основное движение может быть уравновешено противоположным направлением. Это работает буквально как весы: если мы видим, что какая-то часть изображения «перевешивает», мы «докладываем» что-то противоположной стороне.

Однако баланс в работе не всегда является существенным элементом. Бывают моменты, когда нужно произвести особенно сильное впечатление на зрителя – разрушение чего-либо, падение или движение с большой скоростью. В таких ситуациях намеренное удержание равновесия может только ослабить эффект. Поэтому полезно знать принципы работы выразительных средств, чтобы сознательно отклоняться от них в нужный момент.

Форма – это взаимосвязь разных фигур и объектов.

Контрформа – это пространство вокруг изображения. Оно так же важно, как, например, паузы в музыке. Если не учитывать контрформу в интерфейсе и перегружать его иллюстрациями, пользователю сложно будет фокусироваться на контенте.

Когда мы рисуем, мы чаще всего думаем о формах, то есть

предметах. И это понятно, ведь они объемные, материальные, обладают весом и многими другими разнообразными качествами. Но при создании композиции важную роль играют не только сами формы, но и пустоты между ними, так называемые контрформы. Они могут поддерживать ритм, раскрывать глубину пространства, сочетать предметы.

Ритм – Это повторение элементов или их характеристик с определённой периодичностью. При этом могут повторяться различные качества элементов: размер, частота, направление, тон и цвет. Ритм может быть как равномерным, так и изменчивым. Он служит средством создания более сложных взаимосвязей внутри листа, выходящих за рамки простого баланса частей. Ритм пронизывает композицию, подобно нити, объединяя объекты и пространственные слои. Например, изображение улицы с хаотичными толпами людей, где чёткий ритм вертикальных фонарей задаёт структуру. Также орнамент может быть использован для создания ритмичной композиции.

Контраст и нюанс – это первое из выразительных средств, отвечающее не столько за структуру изображения, сколько за его интонацию, то есть за более тонкую настройку. Речь идет о различии в качествах – оно может заключаться в размере, освещенности или цвете частей композиции. Очевидная разница называется контрастом, почти незаметная – нюансом. Это своего рода «регулятор громкости» композиции – мы увеличиваем контраст там, где происходит что-то важное, где необходимо привлечь внимание зрителя.

Приёмы и средства стилизации

В последние годы роль стилизации как художественного метода существенно возросла, что обусловлено возросшей потребностью в создании стилистически целостной и эстетически значимой среды. С развитием интерьерного дизайна возникла необходимость в декоративно-прикладных произведениях, которые без стилизации не могли бы отвечать современным требованиям эстетики.

Цикл занятий по стилизации играет важную роль в развитии художественного мировоззрения у учащихся.

Стилизация представляет собой сознательную имитацию или вольное переосмысление художественного языка определённого стиля, присущего конкретному автору, направлению, художественному течению или национальной школе. В рамках пластического искусства стилизация означает декоративное обобщение форм и фигур, используя ряд устоявшихся приёмов для упрощения рисунка, объёмов и цветовых решений. В декоративном искусстве стилизация выступает как естественный метод ритмической организации композиции. Занятия по стилизации играют важную роль в формировании художественного и образного мышления у учащихся. Практика показывает, что такие занятия лучше проводить в сочетании с академическим рисунком и живописью, также связывая их с другими дисциплинами, например, композицией и цветоведением.

Перед педагогами стоит задача научить детей наблюдательности и анализу окружающих объектов, выявляя их внутреннюю структуру и состояние. Это помогает учащимся преобразовывать, видоизменять и упрощать предметы, а также создавать новые, авторские образы. Развитие плоскостно-орнаментального восприятия и образно-ассоциативного мышления является ключевым.

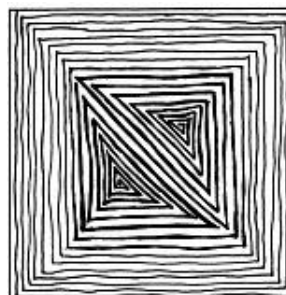
Стилизация представляет собой модификацию и художественную обработку природных мотивов с максимальным обобщением, что позволяет выявить их условные декоративные черты. Иногда её называют декоративной переработкой. В декоративной композиции важное значение имеет степень творческого переосмысления художником окружающей реальности, передача личных мыслей, чувств и индивидуальности. Стилизация в декоративно-прикладном искусстве становится способом создания нового художественного образа, обладающего высокой выразительностью и декоративностью, преображая природу и реальные объекты.

К средствам стилизации относятся:

Штрих — это элемент графического искусства, который состоит из линий разной толщины, направления и плотности. Применяя штрих вместо точек, сплошных линий или заливок, можно формировать трёхмерные объекты и передавать глубину пространства, а также оттенки и тени. ормы, передавать пространственные, тональные и светотеневые отношения.

Линия — Это базовое средство для создания изображений, которое в теории не имеет размеров, но в искусстве применяется как небольшое пятно.

Силуэт — Это метод рисования в портретном жанре, при котором человек изображается в профиль. Он позволяет создать чёткий и выразительный образ. В стилизации используется силуэт, который помогает преобразовать и упростить изображение, делая его более лаконичным и обобщённым.

Пятно - Это графический приём, при котором множество близко расположенных точек сливаются в одно целое, формируя пятно. Пятна могут быть выполнены в различных оттенках серого или иметь цвет. В стилизации они применяются для упрощения и обобщения форм.

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

На первом году обучения по предмету «Декоративная композиция» ученики изучают основы работы с декоративной композицией, а также знакомятся с понятиями стилизации и орнамента.

1 год обучения I полугодие

Раздел 1.

Учащиеся первого года обучения

Основные учебные задачи включают:

- Ознакомление учащихся с основами декоративной композиции посредством народного искусства.
- Введение понятия декоративности и условности изображений.
- Изучение учениками примеров росписи, резьбы и вышивки в народных художественных традициях. В рамках учебной программы они создают учебные композиции, используя элементы народных стилей, таких как Хохлома, Городец и Гжель.

Нормы поведения: Ученики изучают и соблюдают правила поведения в учебном процессе.

Организация рабочего места: Ученики учатся правильно организовывать свое рабочее пространство для эффективной работы.

Годовой план и задачи: разрабатывается годовой учебный план с конкретными задачами на каждый период. Необходимые инструменты и материалы: Ученики знакомятся с перечнем инструментов и материалов, необходимых для выполнения учебных заданий.

Правила безопасного труда: Ученики изучают и соблюдают правила безопасности при выполнении учебных работ.

1.1. Орнамент в круге.

1.2. Стилизация предметов. Изучение понятия стилизация.

1.3. Декоративная стилизация природных форм, растений.

Растительные объекты встречаются повсюду: в повседневной жизни и в произведениях искусства. Поэтому изучение окружающей нас флоры имеет огромное значение.

Каждое растение обладает уникальной объемной формой, размером и характером листьев. Невозможно изучить и изобразить абсолютно все варианты. Поэтому важно сосредоточиться на наиболее распространенных конструкциях.

Изображение растений начинается с общей геометрической формы.

Многие растения напоминают форму: эллипса, треугольника, ромба и т.д.

Вспомним листья березы, пальмы, винограда и т.д.

Когда ученики выполнили достаточное количество набросков листьев, потом начинают зарисовывать ветки.

При изображении фруктов и овощей следует учитывать, что они имеют форму геометрических тел. Часто эскизы овощей и фруктов создаются с помощью простых линий. Благодаря несложной структуре этих объектов можно начать с общего контура, а затем переходить к проработке деталей.

Для выполнения задания по стилизации растений учащимся предлагается выбрать один из предложенных садовых цветов, который станет основой для дальнейшей декоративной разработки. При создании цветка, листа или ветки можно использовать два подхода: интерпретировать их как геометрические фигуры; сохранять их естественные плавные очертания. Прежде чем приступить к упражнениям стилизации, необходимо сделать зарисовки выбранных растений с натуры. Это позволит учащимся использовать свое творческое воображение для создания нового дизайна на основе реальных изображений. При создании эскизных зарисовок важно акцентировать внимание на наиболее характерных и ярких особенностях объекта, отказываясь от второстепенных деталей. При этом выразительные черты цветка могут быть максимально утрированы и представлены в виде условных знаков. Прежде всего важно

понять схему строения растения и его основные структурные особенности:

- Пластичность стебля,
- Принцип прикрепления листьев к стеблю,
- Форма листьев,
- Форма цветков,
- Ажурность или массивность отдельных частей растения.

Нужно выполнить зарисовки частей растений: отдельных листьев, веток с несколькими листьями или плодов с веткой и листьями, цветов на стеблях.

Главное внимание надо обращать на передачу характерных особенностей формы.

Далее следует рассмотреть ритмичное расположение и группировку листьев, соотношение размеров листы и цветков, а также отметить выявленные ключевые особенности. Все выявленные качества прототипа можно усилить с целью получения орнаментальной формы: пластичность или геометризм, ритмический повтор сгущений или разрежений листы и цветков, упрощенность или

сложность основного модуля изображения. Не стоит стремиться к точному копированию увиденного. Попробуйте рассмотреть растение под разными углами – возможно, один из них натолкнет на интересное решение для графической композиции. Предварительные эскизы играют важную роль в создании стилизованного рисунка, так как при выполнении натуральных зарисовок учащиеся глубже изучают природу, раскрывая пластику форм, ритм, внутреннее строение и текстуру.

Этап эскизов проходит в творческом формате, где каждый ученик разрабатывает и совершенствует собственный стиль и индивидуальный почерк при передаче знакомых мотивов.

Второй этап работы предполагает отбрасывание лишнего в изображении, упрощение изображения, выявление чисто декоративных орнаментальных моментов предыдущих зарисовок. При формировании окончательной графической композиции можно изменить формат изображения, его масштабность, возможно вычленив лишь фрагмент и подвергнуть его дальнейшей фактурной разработке. Необходимо следить за единством характера графической разработки. Обратите внимание на расположение силовых полей элементов композиции, места сгущения элементов и пустот, где глаз отдыхает от изучения орнамента. Обязательно сохраните графический вариант эскиза, с ним вы будете сверять последующие цветовые эскизы.

Третий этап – цветовая разработка найденной композиции. Выполните несколько вариантов эскиза в различных цветовых сочетаниях. Сверяйтесь с цветовым характером прототипа: соответствует ли избранное цветовое сочетание характеру растения, взять ли цвета более контрастно или нюансно. Помните, что включение нейтральных ахроматических тонов поможет собрать цветовую композицию. Возможно, что в процессе цветового решения изменится восприятие первоначальной композиции, изменится доминанта. Цвет должен помочь восприятию композиции, а не скрыть ее. Выберите лучший вариант цветового эскиза.

Четвертый этап. Нужно сделать наброски выбранных растений с натуры. Это поможет вам использовать своё творческое воображение и создать уникальный дизайн на основе реальных образов

Пятый этап – пастозная прописка композиции с выявлением фактурных эффектов. Периодически смотрите на работу целно, издали виднее ошибки. Проконтролируйте композицию на предмет выявления доминанты и подчинения ей второстепенных акцентов. Определите характер вашей композиции, ее завершенность, цельность, выразительность. Иногда из множества характерных особенностей стилизованного объекта выбирается одна, которая становится основной, тогда как остальные смягчаются, обобщаются или даже полностью исключаются. В итоге изображение объекта с обобщенными чертами обретает символичность. Этот процесс обобщения и придания образу символического значения можно разделить на три ключевых этапа.

На первом этапе из реального изображения листа исключаются все детали, остаётся лишь его узнаваемый контур, который можно заполнить любым цветом по замыслу автора. Постепенно создавая и развивая новые формы, можно добиться более выразительного изображения.

На **втором этапе** на этом контуре добавляются основные детали, например, прожилки, делающие лист полностью узнаваемым.

На **третьем этапе** раскрашенный контур декорируется, причём декор может быть взят из известных источников или придуман автором, что развивает фантазию и усиливает мотивацию от авторского вклада в работу. В результате получается декоративное изображение стилизованного листа дерева. Все способы стилизации природных объектов строятся на едином принципе – художественном преобразовании реальных объектов с помощью различных визуальных приёмов и техник, часто с изменением и упрощением формы.

1.4. Составление декоративной композиции с животными.

Стилизация животных и птиц.

Работа с природными объектами, такими как летние зарисовки и наброски в музеях или зоопарках, играет важную роль в художественном развитии. Изучение мира животных особенно значимо для художников, но изображение птиц и зверей сопряжено с трудностями из-за их подвижности. Большинство животных нельзя заставить сохранять позу, поэтому начинающим художникам полезно сначала выполнить серию эскизов с муляжей. Муляжи по-

казывают животных в разных позах и ракурсах, что даёт возможность подробно изучить их строение, пропорции, формы и уникальные особенности.

Для работы с изображениями как чучел, так и живых животных полезно знать основы их анатомии, которая помогает ориентироваться в различных позах и раскрывать форму через линии и пятна. Важно также развивать графические умения в декоративной передаче текстур, таких как перья, мех, пух или чешуя, используя как чёрно-белый формат, так и ограниченную цветовую палитру (2-3 цвета).

Чёрно – белый и цветовой (2 – 3 цвета) варианты Стилизация животных, птиц и рыб имеет свои особенности. Контуры фигур могут быть пластично изменены: детали могут быть увеличены, пропорции изменены для создания выразительных силуэтов, форма упрощена посредством геометризацией. Однако трансформация формы животного имеет ограничения, чтобы сохранять его узнаваемые черты – например, стилизованная птица должна оставаться птицей, с её характерными элементами, такими как клюв, крылья и хвост.

Другой возможностью **стилизации** является стилизация внутреннего орнамента, т.е. естественной окраски рисунка, поскольку очертания птичьих перьев, рыбьей чешуи и кожи других животных предоставляют богатые возможности для орнаментации, необходимо только уметь идентифицировать орнаментальную структуру поверхности. При преобразовании животных мотивов в орнаментальные (или декоративно-прикладные) в большинстве случаев целесообразно преобразовать трехмерную пространственную форму в плоскостную, для этого необходимо избегать сложных ракурсов, многообещающих сокращений и изображать животное или птицу в наиболее информативном развороте. При стилизации форм животного мира задача состоит в том, чтобы упростить изобразительную форму в целом, приблизить ее к простой геометрической форме (геометризация формы). Необходимо подчеркнуть пластическую характеристику формы. В процессе стилизации часто выбирается одна из характерных черт объекта, которая становится доминирующей, в то время как другие черты смягчаются, обобщаются или вовсе исключаются. Это приводит к созданию символического изображения с обобщенными чертами. Творческий процесс обобщения и придания символичности можно условно разделить на три основных этапа.

Зооморфная стилизация, представляющая собой изображение животных, является одной из древнейших форм в декоративно-прикладном искусстве. Примерами служат наскальные рисунки, где принцип построения зооморфной стилизации остался неизменным с тех времён. Стилизация может быть как строго схематичной и ассоциативно узнаваемой, так и близкой к оригиналу. Художник не стремится воспроизвести объект в полном объёме; вместо этого он акцентирует внимание на самых значимых и характерных чертах, усиливая их и опуская второстепенные детали, создавая тем самым обобщённый образ.

Для начала необходимо выбрать объект стилизации, чтобы тщательно изучить его форму, характер и текстуру.

Главная задача стилизации заключается в выявлении характерных черт животного. В процессе стилизации необходимо отделить существенное от несущественного и удалить лишние детали.

Форма может быть изменена, а также могут добавляться элементы и декор, которые не встречаются в природе. Однако, несмотря на изменения, образ животного должен оставаться узнаваемым. Исключением могут стать случаи, когда создаётся фантастическое животное, для чего могут быть использованы черты нескольких различных животных.

Лучше всего начинать с реалистичного объекта, чтобы освоить приемы стилизации, такие как пятно, линия, штрих, силуэт, точка и контур, и затем перенести эти навыки на более абстрактные и стилизованные образы.

1 год обучения II полугодие

1.5. Декоративная стилизация пейзажа.

Человек изображал пейзаж с давних времён. В процессе исторического развития пейзаж выделился как самостоятельный жанр изобразительного искусства.

Поэтому большое значение имеет выбор мотива (темы), выбор точки зрения.

Пейзаж – это жанр изобразительного искусства, где главным объектом изображения выступает первозданная или в некоторой степени изменённая человеком природа. На протяжении веков, по мере развития художественных техник и методов, формировались современные представления о пейзаже.

Перед началом работы можно сделать несколько этюдов пейзажа, сделать композиционные зарисовки карандашом с целью нахождения наилучшего композиционного решения.

Помним наиболее распространённые ошибки в композиции этюда (слишком большие или слишком маленькие объекты в пейзаже, линия горизонта по середине листа, отсутствие равновесия и другое).

В пейзажной живописи важно создать перспективу и гармоничную композицию, а также передать атмосферу, изменения освещения и воздуха. В традиционном живописном пейзаже используется воздушная перспектива, которая делает объекты на заднем плане менее чёткими. В стилизованном же пейзаже все элементы переднего и заднего планов изображаются одинаково чётко. Декор в пейзаже может использоваться как в большей, так и в меньшей степени.

При создании композиции можно использовать множество деталей или сосредоточиться на нескольких основных элементах. Когда формы объекта упрощены до определённого уровня символизма, его можно гармонично вписать в соответствующую среду или обстановку.

К примеру, стилизованное дерево будет гармонично смотреться в стилизованном декоративном пейзаже, а абстрактное – в абстрактном. Основное различие между этими двумя типами пейзажей заключается в том, что в абстрактном пейзаже степень стилизации может быть настолько высокой, что пейзаж перестаёт быть узнаваемым как жанр.

1.6. Иллюстрация сказки.

1.7. Композиция по мотивам русского лубка.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

2 год обучения I полугодие

Раздел 2. Орнамент

Основные учебные задачи:

1. Ознакомление с видами декоративной композиции.
2. Организация декоративной плоскости.
3. Разработка простых орнаментов.
4. Изучение понятий: динамика, статика, симметрия, асимметрия.
5. Изучение закономерностей построения орнамента в полосе, круге и прямоугольнике.
6. Ознакомление с условностью цвета в декоративной композиции.

2.1. Геометрический орнамент в круге.

Розетка. Подчинение орнамента форме круга. Симметрия. Замкнутость композиции. Соотношение крупного и мелкого, темного и светлого.

- Разработка эскизов.
- Выполнение работы в черно-белом и цветовом вариантах (2 – 3 цвета).

2.2. Геометрический орнамент в полосе.

Понятие геометрического орнамента. Особенности орнамента в полосе – ограничение развития орнамента в направлениях вниз и вверх, и бесконечность развития движения в стороны. Разработка вариантов орнамента на ритм, статику и динамику. Знакомство с рапортом – повторяющейся частью орнамента.

- Разработка эскизов.
- Выполнение в черно-белом и цветовом варианте (2 – 3 цвета).

2 год обучения II полугодие

Раздел 3. Стилизация

– Совершенствование навыков в работе с декоративной композицией.

- Стилизация растительного и животного мотивов.
- Последовательность работы от натурной зарисовки к декоративной композиции.
- Знакомство с приёмами декоративного решения архитектурных мотивов.

3.1. Растительный орнамент. Знакомство с орнаментом на основе природных форм. Знакомство с понятием стилизации на примере растительных мотивов.

Пластическое решение пятна и линии. Гармоничное соотношение основного изобразительного пятна и деталей.

- Копирование элементов растительного орнамента.
- Разработка эскизов собственной композиции.
- Выполнение основной работы в черно-белом варианте.
- Подбор цветового решения.

3.2. Стилизация природной формы

Стилизация растительных форм. Композиция в квадрате, прямоугольнике.

Разработка эскизов и выполнение работы. «Цветок».

Стилизация природной формы с использованием элементов народного творчества (жостовские подносы, гжель, городецкая роспись, вологодское кружево). Закономерности построения декоративной композиции в прямоугольнике.

- Подбор иллюстративного материала.
- Разработка эскизов декоративной композиции.
- Разработка эскизов в цвете.
- Выполнение в черно–белом и цветовом варианте (2 – 3 цвета).

3.3. Стилизация архитектурного мотива

Знакомство с архитектурой. Выбор объекта изображения, композиционного решения, освещения, времени года и дня. Умение органично связать постройку с окружающей средой. Условная передача объема, фактуры материала.

Третий год обучения

3 год обучения I полугодие

3.4. Декоративный натюрморт.

Декоративный натюрморт – На рубеже XIX и XX веков появился декоративный натюрморт – поджанр живописи и графики. В нем художники изображают неодушевленную природу с помощью стилизации. Особое внимание они уделяют форме, цвету и фактуре. Этот поджанр стал возможен благодаря экспериментам представителей авангарда, кубизма и фовизма. Со временем художники начали экспериментировать с фактурой, чтобы добиться максимальной выразительности. Декоративный натюрморт считается предтечей концептуализма, одного из самых влиятельных направлений в современном искусстве.

Натюрморт – в жанре изобразительного искусства, известном как натюрморт, предметы объединяются в единую композицию. Однако создание натюрморта требует от художника особого внимания к деталям: структуре объёмов, фактуре поверхностей

предметов и их расположению в пространстве. При стилизации натюрморта важно не только следовать условностям декоративного искусства, но и гармонично сочетать все элементы изображения. Цвет, фактура и линия должны соответствовать единой концепции композиции.

Создание декоративного натюрморта основывается на выделении одного ключевого элемента, вокруг которого формируется композиция, объединяющая все составляющие. Стилизация может упростить предметы до символов и силуэтов или, наоборот, усложнить их формы, насыщая декоративными деталями, чтобы создать гармоничный композиционный ансамбль. Важно добиться единства в натюрморте, правильно расположив предметы, чтобы они создавали гармоничное целое. Следует уделить внимание правильному распределению доминант.

Стилизация натюрмортов может быть выполнена в различных стилях и техниках. Цвет можно использовать как в соответствии с естественной окраской изображаемых предметов, так и произвольно, в зависимости от замысла автора. Сначала необходимо правильно построить реалистичный натюрморт или выбрать наиболее удачный, а затем определиться с приемами стилизации цвета и применить их в натюрморте. Главное в натюрморте, включая стилизованный, – это баланс.

Динамику в композиции стилизованного натюрморта можно создать с помощью форм с острыми углами, наклонных линий, ярких контрастов, а также деления плоскости на неравные части. Для статичных и симметричных натюрмортов лучше использовать фигуры с четкими очертаниями, нежными спокойными цветами и мягкими контрастами, при необходимости разделив плоскость на равные части. Работая со стилизованным натюрмортом, важно акцентировать внимание на пластичности форм, их выразительности и декоративности, при этом соблюдая принципы построения и правильно размещая предметы на плоскости.

Первый этап:

Вначале анализируется композиция и подбирается оптимальный угол обзора, который может вдохновить на оригинальную мысль. Далее создаётся линейный набросок, отражающий форму объектов и их соотношения. На основе этого наброска происходит изменение формы объектов.

Второй этап:

Давайте преобразуем форму предметов в натюрморте, позволяя себе полёт фантазии, но при этом сохраняя характерные черты каждого объекта. Можно попробовать различные варианты изгибов и наклонов в разных направлениях, чтобы создать несколько интересных интерпретаций.

Определившись с концепцией и придав предметам индивидуальные особенности, необходимо выделить форму объектов, учитывая освещение в натюрморте. Затем, опираясь на освещение, делим натюрморт на части. Следующий шаг – создание эскиза в тоне.

Третий этап:

При работе над цветовым решением для натюрморта важно действовать осознанно. Можно сохранить исходные цвета, внося изменения только в их тональные отношения, или же значительно расширить палитру, добавив новые сочетания. Прежде чем приступить к работе, рекомендуется выполнить несколько упражнений на цветовую гармонию, чтобы определить наиболее подходящее решение. При этом не следует полностью исключать цвета, использованные в натюрморте, поскольку они были тщательно подобраны для создания гармоничного образа.

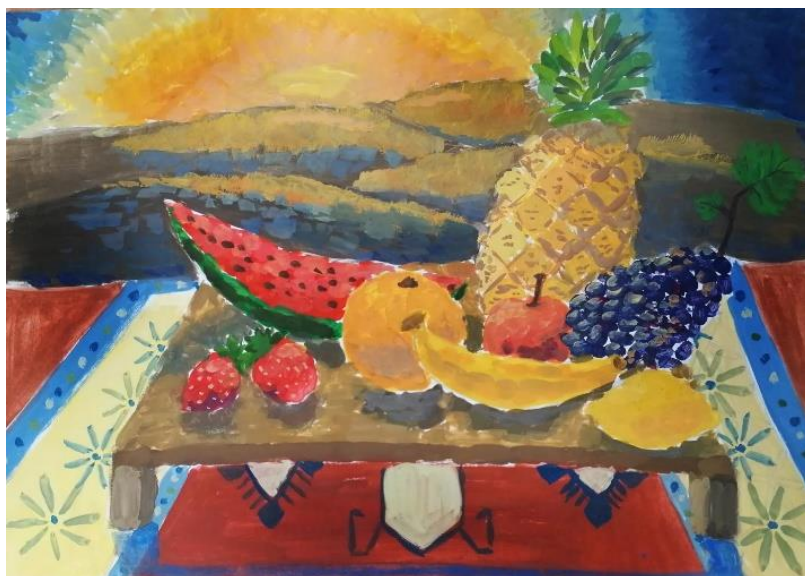
	<p>Четвёртый этап:</p> <p>Цвета, которые были использованы в натюрморте, не следует исключать, потому что они были тщательно подобраны для создания гармоничного визуального образа.</p>
	<p>Пятый этап:</p> <p>В конце работы над изображением нужно увеличить цветовой контраст, выделить форму объектов и добавить графические элементы в виде драпировок. Это позволит создать гармоничное и убедительное декоративное решение, где все элементы композиции идеально сочетаются, и не хочется ничего менять или улучшать.</p>

Способы решения декоративного натюрморта:

- плоскостное – обобщение воздушной и линейной перспективы;
- локальное решение цвета – обобщение цвета и тона;
- конструктивное – определение структуры и формы объектов;
- орнаментальное – превращение предмета в деталь орнамента или кружевного узора;
- витражное – имитация витражной техники с лаконичными цветовыми пятнами и черным или белым контуром;
- оверлеппинг – создание декоративного эффекта путем частичного наложения или совмещения одной части с другой.

В процессе работы над декоративным натюрмортом можно применять следующие способы:

- стилизацию и трансформацию – декоративное обобщение объектов, изменение формы, объемных и цветовых отношений.

- Упрощение предметов до символов.
- Частичный отказ от объемного моделирования предмета
- Усложнение, деформация формы, исходя из особенностей объекта (форма: гладкая, рубленая, округлая, вытянутая и т.д.)
– Изменение соотношений пропорций внутри предмета.

– Деформация пространства, перспективные искажения.

– Свободное размещение объектов в плоскости листа, введение дополнительных объектов в натюрморт для усиления образа натюрморта.

– Использование небольшого модуля – разбиение всего изображения на небольшие фрагменты. Это может быть модуль какого-либо изделия, созданный путем искусственного разделения, или модуль мазка. Этот прием создает эффект элегантности, появляется узор из мелких элементов и образуется своего рода репортная сетка из повторяющихся квадратов.

– Использование декоративной линии – с помощью линии можно создать декоративность ((прямую, изогнутую, криволинейную линию изгиба).

– Графическое решение

натюрморта.

– Использование различных графических инструментов, таких как линия, обводка, точка и формируемые с их помощью виды декоративной обработки поверхности.

3.5. Силуэт фигуры человека

Применение эскизов и натуральных зарисовок. Пластическое оформление пятна. Образное представление персонажа через ключевые детали силуэта. Сложность силуэта. Внедрение движения в силуэт.

Раздел 4. Модульные сетки и шрифты

- Знакомство со шрифтом. Ознакомительное задание.
- Отличие модуля от рапорта.

4.1. Геометрическая сетка.

Понятие модуля. Модуль, состоящий из геометрических форм. Пластическое применение модуля в сетке: поворот модуля вокруг оси, композиция с изменением положения оси модуля.

- Разработка черно-белого варианта.
- Разработка цветового варианта.

4.2. Модульная сетка из пластических стилизованных природных форм.

Использовать растительные или животные объекты природы как источник вдохновения.

На заключительном этапе работы над изображением необходимо усилить цветовой контраст, акцентировать внимание на форме предметов и добавить графические элементы в виде драпировок. Это поможет создать гармоничное и убедительное декоративное решение, в котором все элементы композиции идеально сочетаются друг с другом и нет желания что-либо менять или улучшать.

4.3. Знакомство со шрифтом.

Четкость, ясность, разборчивость решения, подчиненность выбранному формату. Красота и пластичность линий шрифта. Декоративное решение заглавной буквы.

Разработка цветowych и черно-белых вариантов.

4.4. Монограмма

Навыки создания и образное решения предложенной темы. Соединение нескольких букв в единую композицию. Выразительность и пластика силуэта. Стилистика выбранного шрифта.

ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

4 год обучения II полугодие

5.4. Силуэтная сюжетно – декоративная композиция

Композиция (историческая, театральная, литературная) с элементами архитектуры или пейзажа. 2 – 3 фигуры человека, объединенных общей темой. Яркая характеристика образа персонажей, детализировка силуэта (костюма, прически).

5.5. Итоговая работа.

Поэтапное выполнение итоговой работы.

Учащиеся выполняют итоговую работу. Тема выбирается с учетом творческого потенциала учащихся.

Заключение

На финальной стадии работы над изображением рекомендуется усилить цветовой контраст, выделить форму объектов и добавить графические элементы в виде драпировок. Это поможет создать гармоничное и убедительное декоративное решение, где все элементы композиции идеально сочетаются, и нет желания что-либо изменить или улучшить. Ученики самостоятельно трансформировали реальные объекты, опираясь на своё творческое видение и воображение. При создании декоративной графической композиции они следовали определённой логике и порядку размещения элементов, который был задуман автором. Благодаря этому, все поставленные цели и задачи были успешно выполнены.

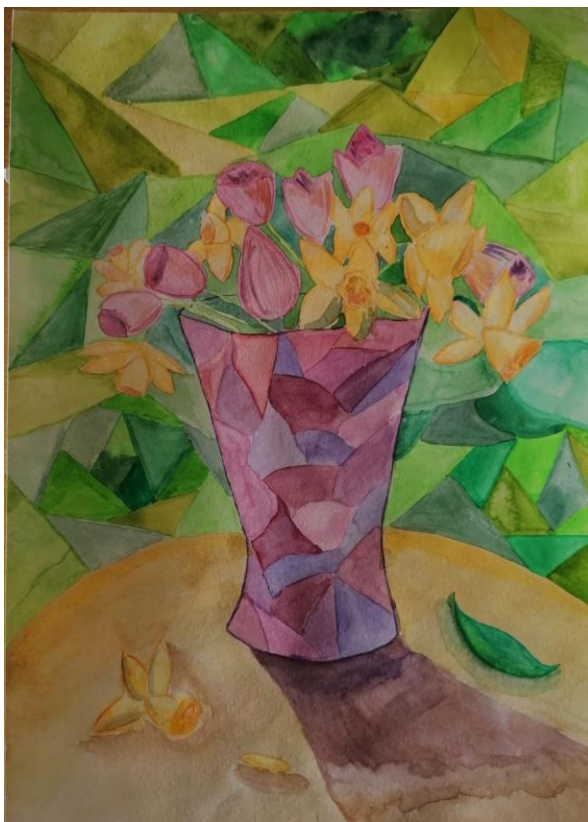
В ходе изучения истории и особенностей натюрморта была разработана методика работы над декоративным натюрмортом. Приобретённые в процессе этой работы знания, умения и навыки будут полезны ученикам в будущем.

В ходе исследования истории и характерных черт натюрморта была разработана методика работы над декоративным натюрмортом. Знания, умения и навыки, полученные благодаря применению этой методики, будут полезны ученикам в будущем.

Приложение

Анастасия, 11 лет.
«Декоративный
натюрморт»
(гуашь, бумага)

Виктория, 12 лет.
«Декоративный
натюрморт»
(акварель, бумага)

Алиса, 13 лет.
«Графика»
(линер, бумага)

Влада, 12 лет.
«Графика»
(линер, бумага)

Сергей, 12 лет.
«Декоративный
натюрморт»
тема: Музыка,
(гуашь, бумага)

Вероника, 12 лет.
«Декоративный
натюрморт»,
(гуашь, бумага)

Вероника, 12 лет.
«Графика»,
(тушь, бумага)

Лена, 12 лет.
Декоративный
натюрморт,
(гуашь, бумага)

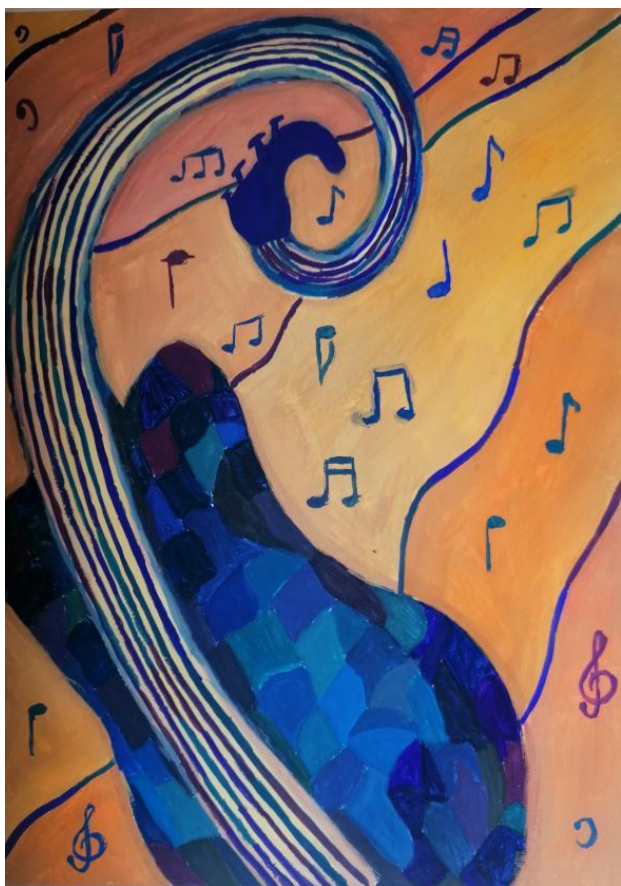
Дарья, 12 лет.
«Натюрморт»,
(гуашь, бумага)

Алина, 14 лет.
«Стилизация»,
(гуашь, бумага)

Эмилия, 11 лет.
«Стилизация»,
(гуашь, бумага)

Лена, 12 лет.
«Стилизация»,
тема: Музыка,
(гуашь, бумага)

Дарья, 13 лет.
«Декоративный
натюрморт»,
(гуашь, бумага)

Дарья, 13 лет.
«Цветовая
гармония»,
(бумага, гуашь)

Ульяна, 12 лет.
«Пейзаж»,
(бумага, гуашь)

Анастасия, 13 лет.
«Танец времени»
(бумага, гуашь)

Лера, 13 лет.
«В царстве сказок»
(бумага, гуашь)

Ульяна, 12 лет.
Ил. к сказке «Алиса в стране чудес»
(бумага, гуашь)

Ульяна, 12 лет.
Декоративный натюрморт
(бумага, гуашь)

Виктория, 13 лет.
«Декоративный пейзаж»
(бумага, гуашь)

Ангелина, 13 лет.
«Декоративный городской пейзаж»
(бумага, карандаш)

Список литературы

1. Алпатов, М. В. Композиция в живописи : исторический очерк / М. Алпатов. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1940. – 131 с. – Текст : непосредственный.
2. Бесчастнов, Н. П. Графика натюрморта : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности» / Н. П. Бесчастнов. – Москва : Владос, 2008. – 255 с. – (Изобразительное искусство). – Текст : непосредственный.
3. Бесчастнов, Н. П. Графика пейзажа : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности: «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности» / Н. П. Бесчастнов. – Москва : Владос, 2005. – 301 с. – (Изобразительное искусство). – Текст : непосредственный.
4. Бесчастнов, Н. П. Изображение растительных мотивов : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов 630200 «Художественное проектирование изделий текстильной и легкой промышленности» / Н. П. Бесчастнов. – Москва : Владос, 2004. – 175 с. – (Учебное пособие для вузов). – Текст : непосредственный.
5. Визер, В. В. Система цвета в живописи : учебное пособие / В. Визер. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2004. – 190 с. – Текст : непосредственный.
6. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / Г. М. Логвиненко. – Москва : Владос, 2006. – 144 с. – (Изобразительное искусство). – Текст : непосредственный.

7. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство : учебник для учащихся 5-8 классов : в 4 частях. Ч. 3. Основы композиции / Н. М. Сокольникова. – Обнинск : Титул ; Москва : Московские учебники, 1998. – 80 с. – Текст : непосредственный.
8. Стародуб, К. И. Рисунок и живопись : от реалистического изображения к условно-стилизованному : учебное пособие / К. И. Стародуб, Н. А. Евдокимова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 190 с. – (Высшее образование). – Текст : непосредственный.
9. Филиппова, А. Л. Композиция станковая : 2 год обучения : учебное пособие для детских художественных школ и школ искусств, обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись» / А. Л. Филиппова, А. Е. Филиппов. – Краснодар : [б. и.], 2021. – 93 с. – Текст : непосредственный.
10. Филиппова, А. Л. Композиция станковая : 3 год обучения : учебное пособие для детских художественных школ и школ искусств, обучающихся по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись» / А. Л. Филиппова, А. Е. Филиппов. – Краснодар : [б. и.], 2021. – 92 с. – Текст : непосредственный.
11. Хессенберг, К. Скульптура для начинающих : создание трехмерных композиций из глины, гипса и дерева / К. Хессенберг ; пер. с англ. Н. А. Поздняковой. – Москва : Арт-родник, 2006. – 128 с. – Текст : непосредственный.
12. Художественно-педагогический словарь / Курс. гос. ун-т ; сост.: Н. К. Шабанов [и др.]. – Москва : Трикта : Академический Проект, 2005. – 473 с. – (Фундаментальный учебник) (Gaudeamus). – Текст : непосредственный.
13. Штаничева, Н. С. Живопись : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по

специальности 030800 (050602) – «Изобразительное искусство»
/ Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко ; Кубан. гос. ун-т. – Москва
: Академический проект, 2009. – 271 с. – (Gaudeamus) (Учебное
пособие для вузов). – Текст : непосредственный.

Учебное издание

Ю.А. Мелехова

**ПРИЕМЫ СТИЛИЗАЦИИ
В ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ**

**Учебно-методическое пособие
для обучающихся ДШИ**

Отпечатано в отделе информационных технологий и печати
Краснодарского государственного института культуры
350072, г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, 33
Гарнитура шрифта «Times New Roman».
Объем 4,0 п.л. Тираж 20 экз. Заказ № 160