

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества»

Е.С. Борисова, педагог
дополнительного образования

Методическое пособие
Стилизация растения.

Алексин,
2024 г.

Данное пособие предназначено в помощь педагогам дополнительного образования, которые руководят объединениями изобразительного искусства.

Задача: знакомство с приёмами стилизации. Реальное изображение цветка упростить до силуэтного изображения. Точный рисунок со светотеневой разработкой, линейный рисунок, силуэтный рисунок пятном одного и того же растения.

Цель: Освоение языка графики.

В данной разработке собраны сведения об истории стилизации, а также информация об её отличительных особенностях и основных приемах.

Составитель: Борисова Елизавета Сергеевна,
Педагог ДО МБУ ДО «ДДТ» г. Алексин

Рассмотрено и рекомендовано
к применению в образовательном процессе
методическим советом МБУ ДО «ДДТ»

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Введение**
- 2. Понятие стилизации**
- 3. Принципы стилизации**
- 4. Виды стилизации**
- 5. Стилизация растительных форм**
- 6. Заключение**
- 7. Список использованной литературы**
- 8. Интернет ресурсы**

1. Введение

Стилизация в изобразительном искусстве

Стилизация в изобразительном искусстве известна с древнейших времён. Как метод художественного творчества она достигла высокого уровня в ассирийско-вавилонских, персидских, древнеегипетских и древне-греческих орнаментах, в которых наряду с геометрическими линиями и узорами часто использовались стилизованные с высокой художественностью и вкусом объекты флоры и фауны, как реальные, так и вымышленные, и даже фигуры людей. В наше время широкую известность получили знаменитые стилизованные произведения Ван Гога, Сезанна, Пикассо, Матисса, Дерена, Фернана Леже, Модильяни, Миро, Фалька, Кандинского, Шагала, Федорова, Гончаровой, Лентулова, Филонова, Куприна, Сарьяна и многих других зарубежных и отечественных мастеров.

Сейчас орнаментальные композиции с элементами стилизации находят широкое применение в настенных росписях, мозаике, лепных, резных, чеканных и кованых украшениях и изделиях, в вышивке, в расцветке тканей.

Творческая стилизация в изобразительном искусстве носит индивидуальный характер, авторское видение и художественную переработку явлений и объектов окружающей действительности и, как результат, отображение их с элементами новизны.

Стилизация растений возникла при изготовлении различных украшений, производстве предметов художественной промышленности. Изображения растений и цветов имитируют под художественное их отображение, используемое в орнаментах различных стран. Обобщая форму, художники передавали общие очертания цветка или растения, его листика. Стилизация цветов, например, получается с использованием геометрических фигур: прямоугольника, треугольника, круга, пятиугольника. При помощи разных графических средств художники передают индивидуальные черты цветка или даже всего растения. Они могут быть также узнаваемы, но получают новый декоративный образ. Такие зарисовки широко используются в декорировании посуды, домашней утвари, ювелирными мастерами.

2. Понятие стилизации

Формообразование каждого изделия должно определяться прикладным назначением вещи. Когда польза предмета определена, обозначены полные, связные очертания всей формы, то художник-прикладник наделяет изделие художественными качествами. Данное творческое отношение к изделию осуществляется декором, изобразительными видами которого служат сюжетное изображение, символическое изображение и орнамент.

Между рисованием с натуры и декоративным рисованием существует большое различие. Если при работе с натуры вы изображаете природные формы в разных положениях и с различными светотеневыми отношениями и цветовыми отношениями, то в декоративном рисовании эти формы нужно показать в виде определенного орнаментального мотива — условно, стилизованно.

Стилизация - обобщение изображаемых фигур с помощью условных приемов). Таким образом, декоративный рисунок есть результат найденной взаимосвязи между восприятием природы и декоративным отображением действительности. Определенный характер рисунка и особый строй мотива узора ставят перед мастером сложные задачи превращения природных форм в декоративные образы за счет упрощения элементов. Выполняя задание по разработке узора, вы обязаны как бы забыть то, что предмет имеет объем, находится в пространстве, наделен разнообразием цветовых оттенков в условиях световоздушной среды и т.д. Здесь главное не изображение как таковое, а преобразование реальной формы в задуманный мотив. При этом орнаментальную форму передают плоскостно, даже специально подчеркивают плоскостную условность языка декоративно-прикладного искусства.

3. Принципы стилизации

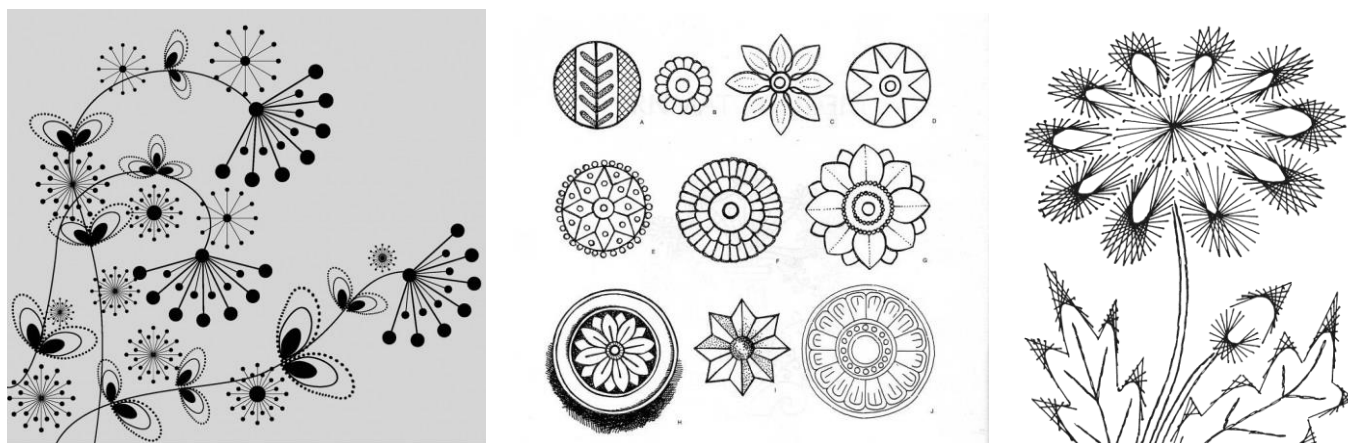
Стилизация цветов получается с использованием геометрических фигур: прямоугольника, треугольника, круга, пятиугольника. При помощи разных графических средств художники передают индивидуальные черты цветка или даже всего растения. Они могут быть также узнаваемы, но получают новый декоративный образ. Такие зарисовки широко используются в декорировании посуды, домашней утвари, ювелирными мастерами.

Психологическая работа над созданием обобщенного декоративного образа представляет собой процесс отвлечения от ряда частных подробностей. Как известно, обилие деталей в предмете мешает целостному его восприятию. Точно так же обилие частных деталей в одних образах затрудняет создание новых, более оригинальных образов. Значит, нужно стремиться к выделению самых общих признаков из частных образов и объединению их в новом образе. По такому пути должно идти декоративное рисование.

В творческом процессе проектирования орнамента приходится отбрасывать несущественные детали и подробности предметов и оставлять только общие, наиболее характерные и отличительные черты. Например, цветок может выглядеть в орнаменте упрощенно. Вначале выполняется зарисовка с натуры, максимально верно передающая сходство и подробности - *этап «фотографирования»*.

Далее переход от зарисовки к условной форме. Это второй этап — *перевоплощения, трансформации, стилизации мотива*. Из одной зарисовки можно извлечь различные орнаментальные решения.

Художник может изменять предмет в любой степени, отход от природы бывает очень значительным. Цветок, лист, ветку можно трактовать почти как геометрические формы или сохранить природные плавные очертания. Например, преобразовать живописными средствами реальный образ цветка в декоративный и даже абстрактный.

4. Виды стилизации

Стилизацию можно подразделить на два вида:

а) внешняя поверхностная, не имеющая индивидуального характера, а предполагающая наличие готового образца для подражания или элементов уже созданного стиля (например, декоративное панно, выполненное с использованием приемов хохломской росписи);

б) декоративная, в которой все элементы произведения подчинены условиям уже имеющегося художественного ансамбля (например, декоративное панно, подчиненное среде интерьера, сложившегося ранее).

Декоративная стилизация отличается от стилизации вообще своей связью с пространственной средой. Чтобы не путать декоративную стилизацию с общей, необходимо четко определить понятие декоративность.

Под декоративностью принято понимать художественное качество произведения, которое возникает в результате осмысления автором связи его произведения с предметно-пространственной средой, для которой оно предназначено. В этом случае отдельное произведение задумывается и осуществляется как элемент более широкого композиционного целого.

Можно сказать, что стиль – это художественное переживание времени, а декоративная стилизация – художественное переживание пространства.

Для декоративной стилизации характерно абстрагирование – мысленное отвлечение от несущественных, случайных с точки зрения художника признаков с целью заострения внимания на более значимых, отражающих суть объекта деталях.

При декоративной стилизации изображаемого объекта необходимо стремиться, чтобы композиция (панно) отвечала принципу архитектоничности, т.е. нужно выстраивать систему связей отдельных частей и элементов в единую целостность произведения.

5. Стилизация растительных форм

Для того, чтобы выполнить стилизованные изображения объектов растительного мира трав, цветов, ягод, листьев, поперечных срезов овощей, фруктов, деревьев и т.д. необходимо сделать зарисовки с натуры, выбрав наиболее удачную точку зрения. Зарисовки можно делать и с горшечных растений и сухих трав. При зарисовке обращать внимание на изучение структуры цветка, расположение и форму лепестков, листьев, их орнаментацию, на возможную гиперболизацию отдельных элементов, представляющих особый интерес в данном растении, на группировки, форму и орнаментацию листьев и декоративность растения в целом, а также выявление больших, средних и малых форм. Необходимо найти интересный ритмический строй выбранного растительного мотива. При этом можно изменять число изображаемых элементов, их размеры, расстояния между ними, наклоны, повороты (например, число листьев, цветов или плодов на ветке, их размеры).

Для придания выразительности пластическим свойствам природного мотива можно изменять пропорции отдельных элементов (удлинять или укорачивать их), деформировать саму форму. В процессе работы обратить внимание на выбор графических выразительных средств для трактовки природного мотива. Так, при линейной трактовке использование *тонких линий* одинаковой толщины возможно в рисунках, тонких по орнаментике, небольшого масштаба. *Толстые линии* придают рисунку напряженность, активность. Рисунок с использованием линий разной толщины обладает большими изобразительными и выразительными возможностями. В том случае, когда необходимо добиться выразительности силуэта, используется пятновая трактовка мотивов. В линейно - пятновой трактовке необходимо организовать пятна по силуэту и ритму, а линии связать с ритмом пятен в целостный графический образ. Таким образом, растительные формы могут трактоваться достаточно реалистично, условно или со свободной орнаментальной разработкой.

6. Заключение

В заключении хотелось бы отметить, что в жизни современного человека очень много предметов, которые украшены стилизованными цветами. Это шкафы, кресла, столы, стулья, шторы и скатерти, обои. Даже те люди, которые отдают предпочтение минимализму, не могут устоять перед тем, чтобы приобрести себе какую-нибудь декоративную вазу, украшенную растительным орнаментом.

Художники, дизайнеры одежды, интерьерщики отдают предпочтение рисунку, на котором изображены крупные листья или цветы. Стилизованные растения могут выступать как отдельными элементами, так и вплестаться в орнамент.

Причудливые растения раскидывают свои стебли, цветы и листья по стенам, а иногда украшают и потолок.

Витражи, которые украшают как окна, так и двери, зачастую имеют все тот же растительный сюжет, который состоит из стилизованных цветов, листьев, веток и ягод.

7. Список использованной литературы:

1. Доронова Т. Н. «Природа, искусство и изобразительная деятельность» М., 1986г.
2. Дитман Н.В. “Хочу узнать и нарисовать тебя мир”, М., 1999г.
- Сокольникова И.М. “Изобразительное искусство”, М., 2003г, “Академия”
3. Неменский Б.М., Фомина Н.Н., Гросул Н.В., Михайлова Н.Н. “Изобразительная деятельность и художественный труд”, М., 1991г.
4. Доронова Т.К. “Природа, искусство и изобразительная деятельность”, М., 1999г.

8. Интернет-ресурсы:

1. Урок ИЗО по теме «Мир растений. Мастер украшений»
<http://festival.1september.ru/articles/620535/>
2. Открытое занятие ИЗО. Стилизация. <http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/11/10/otkrytoe-zanyatie-izo-stilizatsiy/>
3. Проблемы стилизации в декоративной композиции. http://www.rusnauka.com/27_SSN_2012/Philosophia/4_117176.doc.htm