

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края «Детская школа искусств № 6»
МБУДО г. Сочи «ДШИ № 6»**

Методическая разработка

«СТИЛИЗАЦИЯ РАСТЕНИЙ»

**Разработчик: преподаватель
изобразительного искусства
Красовская Е.Г.**

Сочи – 2022г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
Глава 1. ПОНЯТИЕ СТИЛИЗАЦИИ.....	6
1.1. Принцип стилизации и стиля.....	6
1.2. Стилизация природных форм.....	10
Глава 2. ПРИНЦИПЫ И ВИДЫ СТИЛИЗАЦИИ.....	13
2.1. Принципы стилизации.....	13
2.2. Виды стилизации.....	16
Глава 3. СТИЛИЗАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ФОРМ.....	18
3.1. Стилизация растений.....	18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	22
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	24
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ.....	24

ВВЕДЕНИЕ

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.

Современная мировая культура является обладательницей огромного наследия в сфере всех видов изобразительного искусства. Изучая величайшие памятники архитектуры, живописи, скульптуры и декоративно – прикладного искусства, нельзя оставить без внимания ещё одну область художественного творчества. Речь идет об орнаменте. Орнамент – часть материальной культуры общества. Внимательное изучение и освоение богатейшего наследия этой составляющей мировой художественной культуры способствует воспитанию художественного вкуса, становлению представлений в сфере истории культуры, делает более значительным внутренний мир.

Известно, что природа и искусство тесно взаимосвязаны. Живопись и скульптура основаны на более или менее прямом подражании природе. Орнамент точно также основан на подражании природе и, действительно, для орнамента имеется масса первообразов в природе.

Первообразом для орнамента служат растения, животные, люди и художественные произведения человеческого труда. Каким же образом художник

должен преобразовать образец, взятый из природы, в такую форму и цвет, который, в виде орнамента, мог бы соответствовать своему назначению? Что же такое орнамент в сравнении с первообразом в природе? Это есть украшение, выполненное человеческой рукой, преобразованное его фантазией.

Орнамент — узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов. Орнамент — один из древнейших видов изобразительной деятельности человека, в далеком прошлом несший в себе символический и магический смысл, знаковость.

Возникновение орнамента уходит своими корнями в глубь веков и, впервые, его следы запечатлены в эпоху палеолита (15—10 тыс. лет до н. э.). В культуре неолита орнамент достиг уже большого разнообразия форм и стал доминировать. Со временем орнамент теряет своё господствующее положение и познавательное значение, сохраняя, однако, за собой важную упорядочивающую и украшающую роль в системе пластического творчества. Каждая эпоха, стиль, последовательно выявившаяся национальная культура вырабатывали свою систему; поэтому орнамент является надёжным признаком принадлежности произведений к определённому времени, народу, стране.

Цель орнамента определилась — украшать. Особенного развития достигает орнамент там, где преобладают условные формы отображения действительности: на Древнем Востоке, в доколумбовой Америке, в азиатских культурах древности и средних веков, в европейском средневековье. В народном творчестве, с древнейших времён, складываются устойчивые принципы и формы орнамента, во многом определяющие национальные художественные традиции.

Орнаменты могут помещаться в различных местах, причем характер орнамента должен соотносываться с характером той части объекта, которую он украшает.

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.

Глава 1. ПОНЯТИЕ СТИЛИЗАЦИИ

1.1. Принцип стилизации и стиля.

Так что же такое стилизация? Термин «стилизация» приравнивается к понятию «декоративность» в изобразительном искусстве.

Стилизация – это намеренная имитация или свободное истолкование художественного языка какого-либо стиля, характерного для определенного автора, течения, направления, национальной школы и т. п. в ином, применительном только к пластическим искусствам смысле, **стилизация** – декоративное обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью ряда условных приемов, упрощения рисунка и формы, объемных и цветовых соотношений. В декоративном искусстве стилизация – закономерный метод ритмической организации целого; наиболее характерна стилизация для орнамента, в котором объект изображения становится мотивом узора.

Занятия по стилизации являются одними из важнейших в процессе формирования художественного образного мышления учащихся.

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.

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.

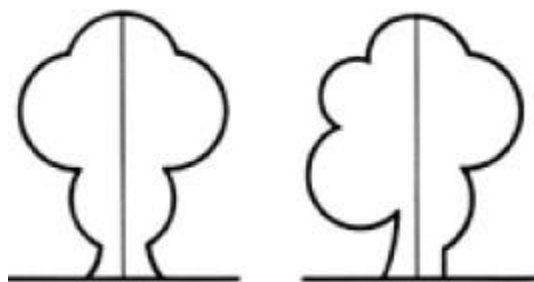
В декоративной композиции важную роль играет то, насколько творчески художник может переработать окружающую действительность и внести в нее свои мысли и чувства, индивидуальные оттенки. Это и называется **стилизацией**.

Стилизация как процесс работы представляет собой декоративное обобщение изображаемых объектов (фигур, предметов) с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений.

В декоративном искусстве стилизация – метод ритмической организации целого, благодаря которому изображение приобретает признаки повышенной декоративности и воспринимается своеобразным мотивом узора (тогда мы говорим о декоративной стилизации в композиции - орнаменты).

Орнамент может быть симметричным или ассиметричным.

Симметрия (от древнегреческого - соразмерность) - соответствие, неизменность, проявляемые при каких-либо изменениях, при повторах, при воспроизведении. Двусторонняя симметрия, например, означает, что правая и левая стороны относительно какой-либо плоскости выглядят одинаково. *Асимметрия* - отсутствие или нарушение

симметрии. Симметрия Асимметрия

Ось симметрии - воображаемая линия, разделяющая фигуру на две зеркально равные части. По количеству осей симметрии фигуры бывают: с одной осью

симметрии, с двумя, с четырьмя, а в круге вообще бесконечное количество осей симметрии.

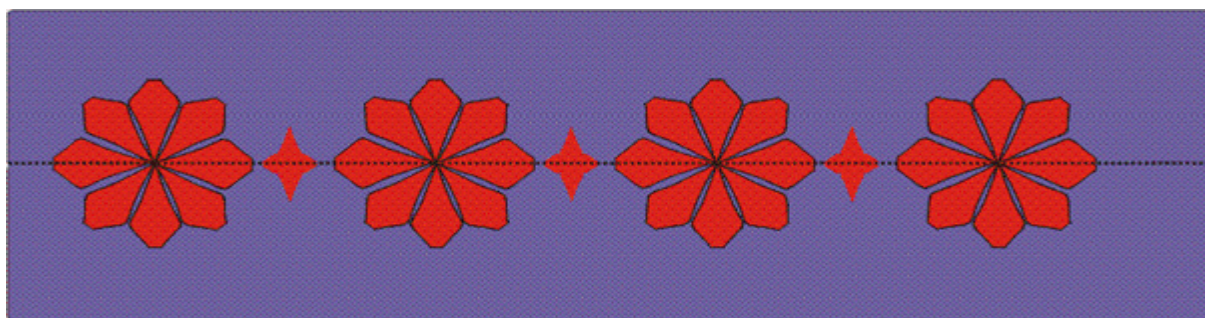
В изобразительном искусстве симметрия - средство создания художественной формы. Она присутствует в орнаментальной композиции и является одной из форм проявления ритма в орнаменте.

Ритмом в орнаментальной композиции называют закономерность чередования и повтора мотивов, фигур и интервалов между ними. Ритм - главное свойство любой орнаментальной композиции. Характерной чертой орнамента является ритмический повтор мотивов и элементов этих мотивов, их наклоны и повороты.

Ритмическое построение - это взаимное расположение мотивов в орнаментальной композиции. Ритм организует определенное движение в орнаменте: переходы от малого к большому, от простого к сложному, от светлого к темному или повторы тех же форм через определенные промежутки.

В зависимости от ритма узор становится статичным или динамичным.

Неравномерный ритм придает композиции динамику, а равномерный делает ее спокойной.

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. Поэтому для полной ясности вопроса рассмотрим понятие декоративности. 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.

1.2.Стилизация природных форм

Окружающая нас природа является прекрасным объектом для художественной стилизации. Один и тот же предмет можно изучать и отображать бесконечное множество раз, постоянно открывая новые его стороны в зависимости от поставленной задачи.

Стилизацию природных форм можно начать с изображения растений. Это могут быть цветы, травы, деревья, мхи, лишайники в сочетании с насекомыми и птицами.

В процессе декоративной стилизации природных мотивов можно пойти двумя путями: изначально выполнять зарисовки объектов с натуры, а в дальнейшем перерабатывать их в сторону выявления декоративных качеств, либо же сразу выполнять стилизованную декоративную зарисовку, отталкиваясь от природных особенностей объектов. И тот, и другой путь возможны в зависимости от того, какой способ изображения близок автору. В первом случае необходимо тщательное рисование деталей и постепенное изучение форм по ходу работы. Во втором способе художник долго и тщательно изучает детали объекта и выделяет наиболее характерные для него.

Например, колючий чертополох отличает наличие шипов и угловатости в форме листьев, стало быть, при зарисовке можно использовать острые углы, прямые линии, ломаный силуэт, применить контрасты при графической обработке формы, линию и пятно, светлое и темное.

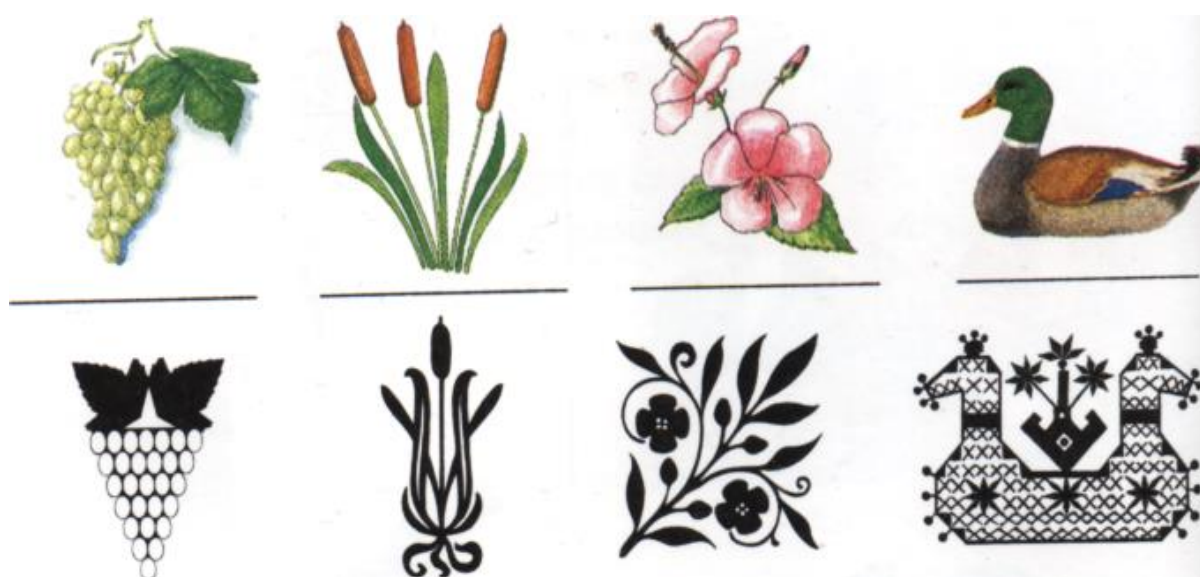
Один и тот же мотив может быть трансформирован по-разному: близко к натуре или в виде намека на нее, ассоциативно; однако следует избегать слишком натуралистической трактовки или крайнего схематизма, лишая узнаваемости. Можно брать один какой-либо признак и делать его доминирующим, при этом форма объекта изменяется в сторону характерной особенности так, что приобретает символичность.

Предварительная эскизно-зарисовочная работа – очень важный этап в создании рисунка стилизованной композиции, так как, выполняя натуральные зарисовки, художник глубже изучает природу, выявляя пластику форм, ритм, внутреннее строение и текстуру природных объектов. Эскизно-зарисовочный этап проходит творчески, каждый находит и отрабатывает свою манеру, свой индивидуальный почерк в передаче всем известных мотивов

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.

Глава 2. ПРИНЦИПЫ И ВИДЫ СТИЛИЗАЦИИ

2.1. 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 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 натуры 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.

2.2. 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 архитектурности, т.е. нужно выстраивать систему связей отдельных частей и элементов в единую целостность произведения.

Глава 3. СТИЛИЗАЦИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ФОРМ

3.1. Стилизация растений

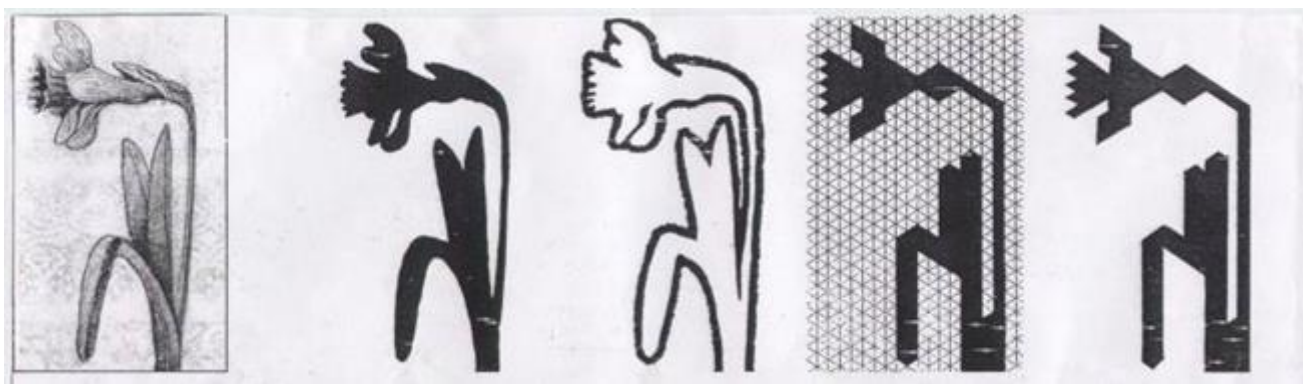
Для того, чтобы выполнить стилизованные изображения объектов растительного мира трав, цветов, ягод, листьев, поперечных срезов овощей, фруктов, деревьев и т.д. необходимо сделать зарисовки с натуры, выбрав наиболее удачную точку зрения. Зарисовки можно делать и с горшечных растений и сухих трав. При 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.

Выделим основные требования к зарисовкам природных форм:

1. Начиная работу, важно выявить наиболее ярко выраженные особенности формы растения, животного его силуэта, ракурсных поворотов.
2. При компоновке мотивов необходимо обратить внимание на их пластическую направленность (вертикальную, горизонтальную, диагональную) и соответственно ей располагать рисунок.
3. Обратить внимание на характер линий, из которых складывается абрис изображаемых элементов: от того, прямолинейные или мягкие, обтекаемые конфигурации он будет иметь, может зависеть и состояние композиции в целом (статическое или динамическое).
4. Важно не просто зарисовать увиденное, а найти ритм и интересные группировки форм, делая отбор видимых деталей в изображаемой на листе среде.

Основные общие черты, возникающие в процессе стилизации объектов и элементов декоративной композиции, - это **простота форм, их обобщённость и символичность, эксцентричность, геометричность, красочность, чувственность.**

В первую очередь, декоративной стилизации свойственна обобщённость и символичность изображаемых объектов и форм. Этот художественный метод подразумевает сознательный отказ от полной достоверности изображения и его подробной детализировки. Метод стилизации требует отделить от изображения всё

лишнее, второстепенное, мешающее чёткому визуальному восприятию с тем, чтобы обнажить сущность изображаемых объектов, отобразить в них самое главное, привлечь внимание зрителя к скрытой до этого красоте и вызвать у него соответствующие яркие эмоции.

Чтобы яснее и более чувственно отобразить сущность стилизуемого объекта, от него отделяется и из него убирается всё ненужное, лишнее и второстепенное. Используются самые характерные и наиболее яркие их особенности, и при этом, как правило, характерные особенности изображаемого объекта в самой различной степени преувеличиваются, а иногда – искажаются с целью создания абстракции. Для таких художественных преувеличений природные формы (например, формы листьев) близкие к геометрическим окончательно превращают в геометрические, любые вытянутые формы вытягивают ещё больше, а округлённые – округляют или же сжимают. Очень часто из нескольких характерных признаков стилизуемого объекта выбирается какой-то один и делается доминирующим, а другие характерные особенности объекта смягчаются, обобщаются или даже полностью отбрасываются. В результате происходит сознательное искажение и деформация размеров и пропорций изображаемых натуральных объектов, целями которой являются: увеличение декоративности, усиление выразительности (экспрессии), облегчение и ускорение восприятия зрителем авторского замысла. В этом творческом процессе самопроизвольно возникает ситуация, при которой чем ближе изображение приближается к сущности природы объекта, тем оно становится всё более обобщённым и условным. Как правило, стилизованное изображение, можно затем легко превратить в абстрактное.

Результатом творческой стилизации является изображение объекта с обобщёнными признаками, придающими изображению символичность.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключения 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 вплетаться 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.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алферов Л.Г. Технология росписи. Серия «Учебный курс».- Ростов-на-Дону: феникс», 2000.
2. Беда Г. В. Основы изобразительной грамоты.- М.; Просвещение, 1998.
3. Доронова Т. Н. «Природа, искусство и изобразительная деятельность» М., 1986г.
4. Дитман Н.В. “Хочу узнать и нарисовать тебя мир”, М., 1999г.
5. Значение цикла художественно-изобразительных дисциплин в развитии личности.- Екатеринбург. ГАХА.2009.
6. Доронова Т.К. “Природа, искусство и изобразительная деятельность”, М., 1999г.
7. Сокольникова И.М. “Изобразительное искусство”, М., 2003г, “Академия”
8. Неменский Б.М., Фомина Н.Н., Гросул Н.В., Михайлова Н.Н. “Изобразительная деятельность и художественный труд”, М., 1991г.
9. Шорохов Е.В. Основы композиции.- М.; Просвещение, 1997.

ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ

1. Урок ИЗО по теме «Мир растений. Мастер украшений»
<https://yandex.ru/video/preview/66161513530215500>
2. Открытое занятие ИЗО. Стилизация. <http://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2012/11/10/otkrytoe-zanyatie-izo-stilizatsiy/>
3. Занятие изобразительного искусства. Стилизация.
<https://yandex.ru/video/preview/15158874082447192957>
4. Проблемы стилизации в декоративной композиции.
http://www.rusnauka.com/27_SSN_2012/Philosophia/4_117176.doc.htm
<https://yandex.ru/video/preview/15562938688611142259>
5. Стилизованное растение.
<https://yandex.ru/video/preview/7512060409640325860>

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 602785626040375320589557888015438598111854845792

Владелец Денисенко Елена Петровна

Действителен с 28.11.2022 по 28.11.2023