Детская школа искусств

Открытый урок

 «Декоративный натюрморт

 с использованием

 линии и пятна во втором классе.»

подготовила: преподаватель Сутягина Н.В.

Шымкент 2023-2024уч.год

Декоративный **натюрморт** — это плоскостное изображение **натюрморта** в котором нет объёма, нет реалистичности. Предметы имеют стилизованную форму, а вместо света и тени можно видеть орнамент, текстуру и другие **декоративные** элементы.

Тема декоративного натюрморта весьма популярна в школах искусств и художественных училищах. На основе этого задания учащиеся постигают азы декоративной композиции и дизайна. Поэтому я решил подробно изложить в нескольких статьях методику выполнения декоративного натюрморта. Эти наглядные пособия могут пригодиться как в педагогической практике преподавателя, так и в учебной работе обучающегося.

Декоративный натюрморт — это плоскостное изображение натюрморта в котором нет объёма, нет реалистичности. Предметы имеют стилизованную форму, а вместо света и тени можно видеть орнамент, текстуру и другие декоративные элементы.

В художественном училище декоративный натюрморт принято начинать с трансформации и стилизации формы предметов. Затем следует подумать о декоративном решении силуэтов. И только потом работать над орнаментами и текстурами их «наполняющими».

Я сейчас не буду обсуждать компоновку и композиционное построение, а сосредоточусь на первом этапе из этих трёх: 1) трансформация, 2) декоративное решение, 3) текстура и орнаменты.

Трансформация и стилизация форм

К сожалению, бывает так, что некоторые преподаватели в детских художественных школах упускают из вида первый этап. Как результат — мы видим красивые декоративные работы в которых форма предметов натюрморта просто срисовывается с натуры и не приводится к единому стилю. Так тоже можно работать. Однако, если подумать над формообразованием и стилизацией формы, декоративный натюрморт будет выглядеть намного гармоничнее и интереснее. Да и автор станет выполнять такую работу намного более увлечённо, ведь, при трансформации форм активно тренируется фантазия художника. Для творческих людей это очень интересный и увлекательный процесс.

Итак, что же такое трансформация в дизайнерской и декоративной композиции? Трансформация — это изменение, преобразование формы с сохранением характера и образа предмета. Его форма меняется, но основной мотив образа сохраняется. То есть после такой «рихтовки» художника-дизайнера, предмет всё же узнаётся. Это похоже на то, как выглядят персонажи в мультфильмах — они теряют реалистичность, их силуэты стилизуются и видоизменяются, но характер остаётся (и, более того, подчёркивается). Что касается дизайнерской композиции, то здесь предметы обретают черты геометрических фигур, их форма упрощается, теряет ненужные подробности и приводится к силуэтам, производным от круга, треугольника и прямоугольника (в зависимости от характера предмета).

Рассмотрим трансформацию в декоративном и дизайнерском искусстве на примере заварочного чайника.

Подводя итог первому этапу работы над декоративным натюрмортом, хочу отметить, что вышеразмещённые эскизы я разрабатывал, основываясь не только на логике. В первую очередь мною двигало внутреннее чувство, или, как говорят, ассоциативное мышление. Однако, такой полёт фантазии тесно переплетён с вышеизложенной методикой: приведение формы предмета к геометрическим фигурам, трансформирование на основе образующей линии и оси симметрии, сохранение характера предмета, его узнаваемости.

Трансформация формы — это очень увлекательный и творческий процесс, где потенциал художника раскрывается максимально широко. Здесь требуется немалая фантазия и, как я уже говорил, ассоциативное мышление. Такое мышление позволяет связать один образ с другим, в результате чего рождается что-то новое. Это один из основополагающих принципов творчества.

Приведённые выше шесть эскизов, специально выполнены в чёрно-белом виде и лишены подробностей, потому что это первый этап работы над декоративным натюрмортом. На этом этапе художником разрабатывается форма, поэтому ничего не должно отвлекать от силуэта. Но следующий этап уже восполнит этот «недостаток», и наш заварочный чайник станет намного привлекательнее (хотя и останется на некоторое время чёрно-белым). На втором этапе создаётся декоративное решение силуэта. То есть создаётся рисунок, которым будет «заполнен» силуэт предмета. Более подробно о втором этапе работы над декоративным натюрмортом будет рассказано в следующей статье из этой серии.

Алексей Епишин

В предыдущей статье я рассмотрел как можно преобразовывать формы предметов в декоративном натюрморте. Этот процесс назывался трансформацией. Сейчас я подготовил шесть эскизов, в которых представлено то, как можно декоративно решить силуэты. За основу взяты стилизованные формы заварочного чайника из первой статьи этой серии.

Напомню, что декоративный натюрморт отличается отсутствием реалистичного, объёмного изображения. Поэтому тут не должно быть светотени (точнее, свет и тень могут быть, но условно и стилизованно). Это означает, что силуэты предметов состоят из декоративных элементов и имеют плоскостное решение.

Как форма этих предметов, так и их декоративное содержание основаны на простых геометрических фигурах: круге, прямоугольнике, треугольнике. Принцип создания образа здесь во многом созвучен с принципами супрематизма. В представленных эскизах доминируют формы, производные от круга, прямоугольника… Эти элементы заполняют внутреннее пространство силуэтов декоративного натюрморта, которые мы трансформировали на первом этапе работы.

Варианты декоративного решения силуэта чайника

В **первом** варианте силуэт чайника дополнительно разбивается на несколько частей, каждый из которых имеет свою окраску. Эти фрагменты круга похожи на лепестки, изогнутые полосы, кольца…

Итак, наш декоративный натюрморт практически готов. Мы организовали фон, трансформировали силуэты предметов и придумали их декоративное решение. Сейчас наступает тот торжественный момент, когда мы «включим» цвет и текстуры. На иллюстрации Вы можете видеть как сильно преображается работа, хотя это по-прежнему один и тот же натюрморт.

За основу цветовой гаммы я взял контрастные сочетания цветов: фиолетово-красный и жёлтый, а также серо-голубой и золотисто-жёлтый. Помимо этих цветов, конечно же, в натюрморте есть и много других. Но вышеперечисленные цвета формируют основу колорита.

В декоративный натюрморт я ввел простой ленточный геометрический орнамент в виде повторяющихся маленьких окружностей. Этого оказалось достаточно, чтобы подчеркнуть нужные контуры. Внутреннее пространство силуэтов где-то равномерно открашено, а где-то заполнено текстурами, имитирующими камень, зернистую поверхность и т.п.

Кроме эскиза целого натюрморта, у нас ещё есть варианты декоративного решения отдельных силуэтов чайника. Рассмотрим их последовательно.

Текстуры и цвет в силуэте чайника

В **первом** эскизе чайник выполнен в тёплой цветовой гамме родственных цветов. Простые текстуры создаются элементарной штриховкой из прерывистых линий и имитируют текстиль, плетёную соломку и т. П

Итоги

Итак, в этих трёх статьях я постарался подробно изложить методику выполнения декоративного натюрморта. Теоретическая основа у этого задания одна. Но её можно адаптировать к различной аудитории. Если это студенты художественного училища, то лучше излагать тему во всех деталях. Если же это детская художественная школа, то задачи можно упростить.

Представленный Вашему вниманию эскиз декоративного натюрморта, в принципе, закончен. Однако, его можно исполнить не только красками, но и при помощи наклеивания зёрен, чешуек, стеблей, текстиля, бумаги; создания рельефной поверхности; набрызга, отпечатывания, процарапывания и прочих техник. Эти техники исполнения обогатят декоративный натюрморт, но не заменят сути — композиции, стилизации форм, создания образа… Можно придумать эффектную текстуру и исполнить в самой неожиданной технике. Но если в работе нет сути, то ни одни «эффектики» не помогут. Поэтому техника исполнения — это не главное. Однако, пренебрегать ею тоже не следует, ведь, это — дополнительная возможность усилить визуальное восприятие произведения искусства. Главное — не переусердствовать.

Попробуйте изобразить декоративный натюрморт на основании вышеизложенной методики. Это очень интересный и увлекательный процесс. Только не забудьте оформить свою творческую работу. Это придаст ей законченный вид. Тогда Ваше творчество сможет стать прекрасным украшением для дома, и Вы сможете наслаждаться плодами своего труда независимо от того, являетесь Вы профессиональным художником или нет.