Методическая разработка

Тема: Выполнение композиции

«Декоративный натюрморт» в технике «масляная графика»

Педагог: Кузнецова Лариса Алексеевна

Пояснительная записка.

Декоративная композиция помогает активно осмыслить окружающий мир, творчески воплощая его в художественных решениях, пластических формах. Основной принцип декоративного рисования – достижение максимальной выразительности, при которой достоверность не является главной задачей.

В процессе создания декоративной композиции, размещение и распределение изобразительных элементов происходит по определенной схеме в логической последовательности.

Изобразительные средства и стилевые особенности должны быть согласованы, подчинены целому, декор и детализация имеет большое значение. Учащиеся должны понять, что декор создаёт определенное настроение, подчеркивая форму предмета, при чем при декорировании можно использовать орнаментальные и сюжетные композиции.

Обучаясь в практических упражнениях, учащиеся одновременно демонстрируют многообразие подходов к стилизации, которая основывается на индивидуальности каждого, его собственным умении увидеть красоту и довести её до единой стройной системы, используя накопленные знания и творческий потенциал.

Существуют два способа художественного видения при организации композиции.

Содержание.

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

При компоновке форм на плоскости большое значение играют масштаб, пропорции, модуль изображаемых величин. От правильного их использования зависит выразительность композиции.

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

Стилизация в декоративном искусстве – метод ритмической организации целевого, благодаря которому изображение приобретает признаки повышенной декоративности и воспринимается своеобразном мотивом узора.

В ходе исторического процесса определённые черты, свойственные целым историческим эпохам, отрабатывались, доводились до совершенства, таким образом, возникли исторические стили.

Такие изобразительные средства композиции как пространственный объем, цвет, линия, фактура, благодаря определённой организации художником, приобретают индивидуальный характер и, следовательно, стилевую окраску.

Декоративная стилизация отличается от стилизации вообще своей связью с пространственной средой. Поэтому под декоративностью принято понимать художественное качество произведения, которое возникает в результате осмысления автором связи его произведения с предметно-пространственной средой, для которой оно предназначено,

Жанр натюрморт наиболее показателен и многообразен в плане изучения признаков декоративной композиции.

Натюрморт – жанр изобразительного искусства, показывающий различные предметы, организованные в единую группу. Специфика жанра подразумевает повышенное внимание художника к структуре объемов, фактуре поверхности предметов и характеру их пространственных соотношений.

Чтобы в декоративном натюрморте состоялась стилизация, он должен отвечать не только условностям, характерным для декоративного искусства, а быть выстроенным в едином плане, т.е. все изображаемые объекты, как и все изобразительные средства – линия, фактура, цвет – должны работать на утверждение одного композиционного принципа, одной главенствующей идеи.

Натюрморт может быть декоративным за счет изменения формы объектов, использования активных цветовых контрастов, введения декоративного контура и др. но в нём не будет стиля, если не возникнет цельность всех компонентов. Стилизация может идти по пути упрощения формы и доведения до предметных символов, а может, наоборот, за счет усложнения формы и активного наполнения изображения декоративными элементами, если это созвучно основной идее построения композиции

Начинать выполнение практического задания необходимо с внимательного анализа. Нужно изучить натурную постановку, внимательно рассмотреть её с разных точек зрения, так как неожиданный ракурс может натолкнуть на композиционную идею. Далее нужно сделать ряд поисковых эскизов различного характера. Можно выполнить графические поиски композиции натюрморта, её фрагментов или отдельных предметов, стараясь максимально разнообразить эскизно – поисковый этап.

Существуют различные способы достижения выразительности в декоративной композиции. Когда выполняется графический вариант, то важное значение имеют различные графические средства: линия, штрих, точка и образованные с их помощью виды декоративной обработки поверхности. Данный тип декоративного изображения требует значительного опыта и мастерства, что приходит с практикой. Объекты должны трансформироваться в создании художника, что отражается на листе с помощью ряда графических приёмов. Оригинальность заключается не в предельной деформации предметов до неузнаваемости, а в оригинальном способе отображении увиденного, порой самого обычного. И, несмотря на стилизацию, объект должен быть понятен и узнаваем.

Графическое изображение натюрмортных постановок связано непосредственно с композицией. Композиционным поискам необходимо уделить особое внимание. В каждом отдельном практическом задании преследуются конкретные цели и задачи, используя различные приёмы стилизации, сочинения образа, декора, графических средств. В любом случае следует выдержать идейный смысл, стиль, определить единый декоративный и пластический ход, во избежание стилистического разночтения.

Необходимо выполнить ряд упражнений на заданные темы, в процессе которых учащиеся учатся стилизовать натюрморт, применяя различные способы. Самый удачный вариант выполняется в новой технике «масляная графика»

Практические задания.

Задания №1

 Сделать зарисовку, определить пластику композиции, силуэт предметов, соотношения величин, композиционный центр.

Цель: изучить натурную постановку, создать композицию, организовав всю плоскость формата.

Задача: добиться грамотного композиционного решения.

Оборудование: бумага формата А4, гелиевая ручка, простой карандаш, ластик.

Наглядные пособия: зарисовка, наброски.

Задание №2

Сделать зарисовку натюрморта, сохраняя количество предметов, как и в натурной постановке, используя прием стилизации форм предметов.

Все предметы изображаются фронтально, форма предметов обтекаемая или прямолинейная, без резких углов. Распределение предметов по плоскости листа равномерное, без скученности и образований пустоты в зоне изображения. Расположить предметы в композиции надо в равновесии. Выполнить членение предметов и плоскости на части, по типу шахматной доски с использованием тональных контрастов.

Цель: добиться равновесия в композиции за счет членения плоскости на части и тональных контрастов.

Материалы: бумага формата А4, гелиевая ручка.

Наглядные пособия: зарисовки, наброски.

Задание №3

Выполнить декоративную композицию, стилизовав предметы натюрморта. Сочетать прямолинейные формы и криволинейные. Верно найти место каждой фигуре. Используемые предметы должны быть стилизованы в плане упрощения формы: стилизацию вести путём заострения природных характеристик формы. Если объем передается, то очень условно, темным или светлым пятном в какой-то части предмета.

Цель: поиск определения стиля и подчинение единому целому.

Материалы: бумага формата А4, гелиевая ручка.

Наглядные пособия: работы из фонда.

Задание №4

Выполнить декоративный натюрморт из стилизованных предметов упрощенной формы, наполнив их декором. По всей композиции натюрморта и по предметам, и в участках фона – пропустить орнаментальный мотив или его отдельные элементы. Орнамент выступает в роли связующего элемента, находя своё отражение на различных участках композиции. Необходимо обратить внимание на то, что мелкие предметы меньше наполняются орнаментом, чем крупные, т.к. любая крупная форма решается сложнее, чем мелкая.

Цель: создать декоративный натюрморт за счет наполнения его орнаментом, грамотно размещая декор по плоскости изображения. При активном введении орнаментальных мотивов сохранить целостность восприятия натюрморта.

Материалы: бумага формата А4, гелиевая ручка.

Задание №5

Выполнить декоративный натюрморт на тему: «Город», «Космос».

Раскрыть тему декоративного натюрморта через образ. Форма предметов в декоративном рисунке, приближенном к реальности, обрабатывается по тому же принципу, что и в академическом (свет – тень), но с меньшей степенью проработки.

Цель: развивать образное мышление. Допускаются свобода трактовки, ассоциативные изображения в построении объектов. Главное, несмотря на стилизацию, натюрморт должен быть понятен и узнаваем.

Материалы: бумага формата А5, гелиевая ручка или тушь, перо.

Объём: несколько эскизов.

Задание №6

Выбрать один самый удачный эскиз из сделанных упражнений и перенести рисунок на формат.

Тема: «Декоративный натюрморт» в технике «масляная графика»

Цели: воспитательная, воспитать творческую деятельность;

Образовательная: ознакомить с новой техникой, последовательностью ведения работы, грамотно пользоваться всеми инструментами и материалами, соблюдая технику безопасности .

Развивающая: развивать навыки работы, аккуратность.

Задачи: 1. Перенести эскиз на формат, увеличив его в размере. 2. Работа макетным ножом: вырезание, снятие верхнего слоя бумаги по принципу выполнения клише для линогравюры.

1. Выбор цветовой гаммы

- монохромное решение;

-сложный цветовой вариант;

-контрастное комбинирование цветов.

4. Перекрытие выполненного рисунка на бумаге жидкой масляной краской (разведенной разбавителем).

5. Коррекция рисунка, выделение светлых пятен, линий, путём стирания красочного слоя с бумаги.

6. Добиться цельности работы.

Оборудование: мелованная бумага формата А2, макетный нож, масляные краски, ватный тампон, ватные палочки, разбавитель (№2), банки для разведения масляной краски, кисть щетинная.

Последовательность работы:

1. Перенос эскиза на мелованную бумагу, увеличивая в размерах изображенные предметы.

Бумага должна быть очень плотной и гладкой. Рисунок наносится мягким карандашом.

1. Затем рисунок выполняется макетным ножом. Линии, пятна, после вырезания и покрытия масляной краской, будут оставаться тёмными. Поэтому следует внимательно декорировать предметы, используя изобразительные средства (линия, штрих , пятно). Вырезать надо очень аккуратно, рассчитывая нажим ножа на бумагу, чтобы не прорезать её насквозь, снимая только верхний слой бумаги. Силуэты предметов должны читаться выразительно.

Самая творческая работа – это именно следующий этап – работа в цвете.

Для этого понадобится банка для разведения масляной краски с разбавителем. Ватным тампоном краска широким размашистым движением наносится на бумагу. Вырезанные места становятся тёмными. Можно экспериментировать с близкими по цвету красками, перекрывая или добавляя их на лист ватными палочками, можно использовать приём контрастных цветов и т.д.

Через несколько минут, когда просохнет краска, можно корректировать работу. Ватными палочками красочный слой легко стирается и тон становится светлее. Можно наносить линии, дополнительные детали, выделяя предметы.

Можно использовать приём отпечатка на фоне фактуры (ткани, сетки, щётки).

Работа должна просохнуть в течении 1-2 суток.

