

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СО СТИЛИЗАЦИЕЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Поветкина Ольга Дмитриевна

заведующая общеэстетическим отделением, преподаватель

первая квалификационная категория

МБУДО «ДХШ» г. Южно-Сахалинск

Метод художественной стилизации в русской культуре впервые был широко использован членами Мамонтовского кружка в конце XIX века. Как учебная дисциплина предмет «Стилизация» был привнесён в Строгановское училище непревзойденным мастером этого метода - М.А. Врубелем, который в 1898 году был приглашен для преподавания новых предметов — «Стилизация растений» и «Упражнения в стилизации». С тех пор этот курс входит в учебные программы художественных учебных заведений, являясь частью курса композиции.

Термин «стилизация» трактуется как «упрощение без потери узнаваемости или трансформация какого-либо предмета или изображения. Упрощенность - главная черта стилизованного объекта. Чтобы стилизовать рисунок, нужно отобрать основные, характерные черты изображаемого предмета, упрощение и обобщение рисунка и абриса, объемных и цветовых отношений».

Принципы стилизации:

- превращение объёмной формы в плоскостную и упрощение конструкции;
- обобщение формы с изменением абриса;
- обобщение формы в её границах;
- обобщение формы и усложнение, добавление деталей, отсутствующих в натуре.

В декоративном искусстве наиболее характерна стилизация для орнамента, в котором объект изображения становится мотивом узора. В станковое искусство стилизация вносит черты повышенной декоративности. Другое значение стилизации - намеренная имитация художественного стиля - характерно для искусства и культуры определенной социальной среды, художественного течения, жанра, автора и т. д. Например, во второй половине XVII и первой половине XVIII в. в Европе были популярны восточные стилизации, особенно под Китай и Японию. Другая сфера стилизации - парковое искусство - павильоны, мостики, беседки в «китайском стиле». В России в 1890-1900 гг. результатом пристального внимания к народной культуре стали стилизации в «русском стиле» в архитектуре, появление стилизованной мебели и целых интерьеров. История декоративно-прикладного искусства показывает, что мотивы природы — преобразованный животный и растительный мир, мы находим в различных видах декоративного искусства: вышивке, росписях, текстильном и резном орнаменте.

В декоративном искусстве используются элементы, мотивы, взятые (увиденные) в природе, подсказанные очертаниями окружающих предметов. Художник подбирает эти мотивы в соответствии с задумкой и распределяет декор в зависимости от украшаемой поверхности и желаемого эффекта.

Стилизация может проявляться и в живописи. Ее начали применять в работах художники с середины XX века. Цвет – это важное средство данного приема. Стилизованное изображение должно при помощи цвета создавать необходимое впечатление и выражать замысел автора. Для декоративной стилизации характерны четкие цветовые отношения, цвет используется локально и контрастно. Он способен сильно подчеркнуть желаемый эффект. При этом допускается стилизация человека даже в несвойственных для него оттенках цветов.

Первое знакомство со стилизацией в ДХШ проходит уже с 1 класса. УП «Композиция прикладная» знакомит со стилизацией растительных и

природных форм в орнаменте. Орнаментальные мотивы могут быть приближены к реалистическому изображению или быть сильно стилизованными. Начальной стадией осмысления природных мотивов, первой творческой фиксацией являются натурные зарисовки, в основе своей уже подчеркивающие и выделяющие характерные признаки на занятиях УП «Рисунок». Стилизуя природные формы, включая в работу различные декоративные элементы; создают целостную декоративную композицию.

Работая с первоклассниками (ДПОП «Живопись» со сроком 8 лет обучения) знакомим с выразительными средствами композиции: точка, линия, пятно. Где ребята разрабатывают оригинальные образы, создавая упрощенный четкий контрастный линейный рисунок, в основе которого лежит штрих, пятно, линия. Упрощенность, лаконизм - характерная черта стилизованного рисунка. Чтобы стилизовать рисунок, нужно отобрать основные, характерные черты изображаемого предмета. Ими могут служить характерные линии и формы. Когда они найдены, начинается работа над стилизацией предмета. Во 2 классе составляют композиции с введением цветового решения; применяют композиционные средства, такие как симметрия, асимметрия, ритм, контраст, тождество, композиционный центр; используют различные техники для оригинального решения композиции. Данный вид творчества требует от ребят развитого абстрактного мышления, творческого воображения и внимания при стилизации и составлении декоративных композиций из геометрических элементов и растительных мотивов. Первые три года (ДПОП «Живопись» со сроком 8 лет обучения) являются подготовительным этапом, за которым следует период вынашивания и обработки творческих идей.

С 2(5) - 5(8) классы ДПОП «Живопись» со сроком обучения 5, (8) лет задания совпадают, перед ребятами ставится цель не слепо копировать природу, а изучать, находить в природе мотивы и формы, способные пробудить творческое воображение и игру фантазии, что послужит толчком к созданию художественного произведения.

Любой творческий процесс всегда связан с определенными художественными обобщениями, абстрагированием, выявлением общих признаков, свойств предметов. Художественное обобщение, в свою очередь, может идти через эмоциональные ассоциации.

Задачи усложняются появляется необходимость найти наиболее выразительные художественные средства стилизованной композиции; совершенствование умений применять на практике базовых принципов и средств стилизации; нахождение пластических мотивов композиции, разработка конструктивной идей. Использование на практике действия композиционных законов целостности и контраста, ритма, симметрии, асимметрии, статики, динамики, композиционного центра.

Необходимо объяснить детям, что при работе над зарисовками природных форм, необходимо выбрать нужные объекты, наиболее удачную точку зрения, ракурс, а в некоторых случаях, например, вскрыть, разрезать плод надвое для выявления наиболее характерных пластических свойств, выявить главное, отбросить все случайное, второстепенное, вычленив отдельные формы и группировку частей целого. Таким образом, происходит видоизменение мотива, выявляются условные декоративные качества, что усиливает его эмоциональное воздействие. В графике при помощи этого метода убирают излишние подробности, выявляя только суть формы и характер.

Основные общие черты, возникающие в процессе стилизации у объектов и элементов декоративной композиции, - это простота форм, их обобщённость и символичность, эксцентричность, геометричность, красочность, чувственность. Стилизация цветов, например, получается с использованием геометрических фигур: прямоугольника, треугольника, круга, пятиугольника. При помощи разных графических средств учащиеся передают индивидуальные черты цветка или даже всего растения.

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.

Творческий процесс работы над зарисовками различных мотивов — это сложный процесс переосмысления юным художником природы, процесс сугубо внутреннего, индивидуального восприятия. Создавая свой новый фантастический мир, которого нет в действительности, но все в нем имеет свой прообраз в окружающей нас природе.

В процессе стилизации важно:

- отобрать существенные характеристики;
- использовать прием гиперболизации (т.е. преувеличение, выделение какого-то одного, но индивидуального качества объекта) отдельных элементов;
- отказаться от второстепенных, маловыразительных деталей;
- создать органическое единство орнамента и пластической формы.

Цель этой работы — сделать мотив более понятным для зрителя, а иногда облегчить его выполнение.

В старших классах очень важно вводить творческую стилизацию, она обязательно носит индивидуальный характер, подразумевает авторское видение и художественную переработку явлений и объектов окружающей действительности и, как результат, отображение их с элементами новизны. Декоративное обобщение и подчёркивание особенностей формы предметов. Принципы: упрощение формы, её усложнение, применение цвета, фактуры, добавление деталей, отсутствующих в природе. В процессе декоративного изображения возможно свободное обращение не только с размерами элементов, но и с изменением пропорций, если данная деформация оправдана композиционной целью. Очень часто объекты подвергаются активной переработке, что приводит к утрате изобразительных черт и превращению в условный образ, то есть к абстрактным сочетаниям ритмически организованных линий, пятен, форм.

Наряду с творческой стилизацией существует подражательная стилизация, которая предполагает наличие готового образца для подражания и заключается в подражании стилю той или иной эпохи, известным художественным течениям, стилям и приёмам творчества того или иного народа, стилям знаменитых мастеров. Однако, несмотря на уже имеющийся образец, подражательная стилизация не должна иметь характер прямого копирования. Подражая тому или иному стилю, создатель стилизованного произведения должен стремиться внести в него свою индивидуальность. Такой прием оказался очень актуальным при работе в условиях дистанционного обучения, ребята экспериментировали с интересом на УП «Пленэр».

Список литературы и информационных источников:

1. Филиппова А.,Л., Филиппова А.,Е. Композиция прикладная: учебное пособие для детских художественных школ и школ искусств.- Краснодар, 2018.
2. <http://www.baget1.ru/applied-arts/stylization-applied-arts.php>
3. <https://fb.ru/article/159597/stilizatsiya---eto-cto-takoe-stilizatsiya-v-iskusstve>
4. <http://learn.unium.ru/uniumdesign/design1/lesson4/>