

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская художественная школа»
города Южно-Сахалинска

Методическое пособие
по учебному предмету «Композиция станковая»
для 3 класса ДПОП «Живопись» сроком обучения 5 лет
«ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ НАТЮРМОРТА»

Кулай Елизавета Сергеевна
преподаватель МБУДО «ДХШ»

г. Южно-Сахалинск
2022 г.

Оглавление

1. Оглавление.....	2
2. Аннотация.....	3
3. Введение.....	5
4. Основная часть работы.....	6
4.1. История натюрморта.....	6
4.2. Декоративный натюрморт.....	7
4.3 Способы изображения декоративного натюрморта	9
4.4. Методические рекомендации	13
5. Заключение.....	21
6. Список литературы.....	22
7. Приложения.....	23

Аннотация

к методическому пособию по учебному предмету «Композиция станковая» для 3 класса ДПОП «Живопись» сроком обучения 5 лет. Тема: «Декоративная композиция натюрморта»

Выполнена преподавателем МБУДО «ДХШ» Кулай Елизаветой Сергеевной.

В методическом пособии описаны этапы выполнения задания «Декоративная композиция натюрморта» учащимися детской художественной школы на занятиях по учебному предмету «Композиция станковая».

Методическое пособие составлено на основе материала, апробированного преподавателем на практике. Данный опыт будет полезен преподавателям изобразительного и прикладного искусства в учреждениях общего и дополнительного образования.

Объект исследования: декоративный натюрморт.

Предмет исследования: декоративная композиция натюрморта.

Цель работы: познакомить учащихся художественного отделения с различными вариантами решения декоративного натюрморта. Научить учащихся четкой методической последовательности ведения работы над декоративным натюрмортом - от эскиза до готовой работы.

Проблема, объект, предмет и цель исследования потребовали решения следующих задач:

1. Изучить историю и особенности натюрморта.
2. Дать определение основным понятиям: «стилизация», «натюрморт», «декоративная композиция».
3. Выявить композиционные особенности декоративного натюрморта.
4. Определить формирующее значение средств декоративного изображения на развитие творческого мышления обучающихся.
5. Обобщив и проанализировав полученные данные, разработать методику творческого воспитания учащихся на примере декоративного натюрморта.

6. Применить на практике разработанную методику.

Работа состоит из введения, основной части, методических рекомендаций, заключения, списка литературы и приложений.

Декоративно-прикладное творчество в наши дни остается самым разносторонним видом изобразительного искусства, в котором используются не только все известные художественно-выразительные средства, но и постоянно создаются и совершенствуются новые специфические изобразительные приемы, методы и формы художественного творчества. Декоративные композиции создаются, как правило, для придания большей выразительности и эстетичности пространственному окружению, с которым они тесно связаны. Как правило, декоративные композиции становятся важными элементами дизайна интерьеров и экстерьеров жилых и общественных зданий и сооружений, потому что способны образовывать с ними ансамбли, отличающиеся оригинальностью, художественной гармоничностью и целостностью. Очень часто декоративно-прикладные произведения и изделия помогают создать гармонию и достичь полной законченности и единства формы в архитектурных сооружениях, мемориальной и садово-парковой скульптуре, садово-парковом дизайне, фонтанах и бассейнах. Это и порождает тот широкий и неослабевающий интерес, который всегда вызывало декоративно-прикладное творчество.

В связи с повышением требовательности людей к эстетическому качеству окружающей среды, - всего того, что составляет жизненное окружение человека, социально-экономическая и художественно-эстетическая роль декоративно-прикладного искусства в современном обществе будет постоянно возрастать. Этим обусловлена актуальность нашей темы.

Введение

Свойством декоративной композиции является декоративное преобразование любого образа, подчеркивание нарядности, колорита, декоративности окружающего мира при соблюдении определенной степени условности изображения. Ловкое обобщение формы, отказ от мелких деталей делает главное более заметным. К положительным результатам приводит не только строгий выбор главного, но и некоторая недосказанность, ассоциативность эмоционально-образного решения темы.

Жанр натюрморта наиболее характерен в плане изучения особенностей декоративной композиции. В этом жанре работали многие великие мастера. Знаменитый художник-экспрессионист Анри Матисс в своих работах делал основной упор на фактуру и цвет, и декоративность его превосходных натюрмортов не вызывает сомнений. Картины простых геометрических форм на картинах Пабло Пикассо, яркого представителя кубизма, полностью соответствуют термину «декоративный натюрморт». В своих работах Кузьма Петров-Водкин представил зрителю сложные картины и концепции с декоративным эффектом. В натюрмортах Аристарха Лентулова присутствует культ единства формы и цвета. (Приложение А)

В работе над декоративным натюрмортом в художественной школе формируется умение тоньше чувствовать цветовую гармонию окружающего мира, понимать закономерность восприятия формы, пространства. Работа над декоративным натюрмортом очень полезна для овладения живописными умениями, так как именно в этом жанре учащиеся осваивают законы соотношений, цветовой гармонии, приобретают техническое мастерство живописной моделировки формы, пропорций и перспективы, осваивают приёмы стилизации, принцип художественного отбора, учатся видеть необычное в привычных вещах и создавать художественный образ.

История натюрморта

Натюрморт – жанр в изобразительном искусстве, предметом которого является «неживая природа». Натюрморт - nature morte - переводится с французского как мертвая природа. Так же существует и другой перевод с английского – неподвижная жизнь, still life.

Еще в Древнем Египте на храмах и гробницах часто встречались изображения неодушевленных вещей. В искусстве Древней Греции и Востока неодушевленная натура использовалась как часть композиции. А в эпоху Возрождения благодаря вниманию к материальному миру натюрморт становится самостоятельным жанром. Большое распространение натюрморт получил в 16-17 в. в Испании, Италии, Голландии, Германии и Бельгии.

Натюрморт разделился на множество типов:

Цветочный – яркие композиции букетов цветов, растений.

Кухонный – из названия ясно, что такие полотна изображали на себе столовые приборы, продукты – мясо, рыба, овощи. А на втором плане часто изображалась кухарка или хозяйка дома.

Охотничий – в центре такого натюрморта было принято рисовать дичь.

Фруктовый – такой натюрморт был весьма символичен. Мастера изображали спелые плоды, которые символизировали плодородие и обеспеченность. Так же изображались подгнившие фрукты, которые олицетворяли старение. А еще изображались колосья пшеницы, лавр, плющ, что показывали круговорот жизни.

«Суэта суэт» или Ванитас – полотна с изображением черепа, который символизировал быстротечность и бренность жизни. Так же рядом часто изображались предметы, такие как хлеб, вино, оружие, венки из листьев, монеты. Все эти предметы так же были символичны, чтобы их понять требовались знания Библии.

«Обманка». Создавали у зрителя иллюзию трехмерности, нарисованные предметы было крайне сложно отличить от настоящих. (Приложение Б)

Декоративный натюрморт

Декоративный натюрморт - это условное изображение реалистичной постановки, в выполнении которого не ставятся такие задачи как: передача воздушного пространства, формы, материальности, плановости изображения.

Главная задача в изображении декоративного натюрморта - цветовая композиция, в которой цвета решают условную задачу заранее продуманного колорита, построенного на нюансе, контрасте, монохромии. В декоративном натюрморте важная роль отводится линии, контуру, их движению и взаимодействию с пятном, применение орнаментов, узоров, стилизации предметов, их формы, цвета, тона. Стилизация это декоративное объединение предметов с помощью ряда условных приемов. Можно упростить или усложнить форму, цвет, детали объекта, отказаться от передачи объема, подчеркнув самые выразительные качества предмета. Усложнить форму можно за счет введения декоративного орнамента, которого нет в натуре. При стилизации отличие от исходной формы предмета может быть значительным. Цветы, кувшин, фрукты можно преобразовывать почти как геометрические формы или сохранить природные плавные очертания.

Объемно-пространственное построение и плановость в декоративном натюрморте не передаются. Но организующим моментом может выступать изображение драпировок, которые могут декорироваться сложным орнаментом или упрощаться по форме за счет условного решения пластики складок.

Способы решения декоративного натюрморта:

- плоскостное (обобщение воздушной и линейной перспективы);
- локальное решение цвета (обобщение цвета и тона);
- конструктивное (выявление структуры, формообразования предметов);
- орнаментальное (превращение предмета в деталь орнамента, кружево);
- витражное (имитация витражной техники, лаконичные цветовые пятна и черный или белый контур;

- оверлеппинг (создание декоративности за счет частичного наложения или совпадения одной части на другую). (Приложение В) [2. стр.24]

В процессе работы над декоративным натюрмортом можно использовать следующие приемы:

- Стилизация – декоративное обобщение объектов, изменение формы, объемных и цветовых отношений.

- Упрощение предметов до символов.

- Частичный отказ от объёмной моделировки предмета.

- Усложнение, деформирование формы, отталкиваясь от особенностей предмета (форма: плавная, рубленая, округлая, удлинённая и т.п.)

- Изменение соотношений пропорций внутри предмета.

- Деформация пространства, перспективные искажения.

- Свободное размещение предметов в плоскости листа, ввод в натюрморт дополнительных объектов для усиления образа натюрморта.

- Использование мелкого модуля – дробление всего изображения на мелкие участки. Это может быть модуль какого-то кусочка, созданного искусственным делением или модуль мазка. Этот прием создает эффект нарядности, возникает узор из мелких элементов, образуется как бы репортная сетка из повторяющихся площадей.

- Применение декоративной линии – с помощью линии можно создать декоративность (прямая, изогнутая, кривая).

- Графическое решение натюрморта – применение различных графических средств, таких как линия, штрих, точка и образованные с их помощью виды декоративной обработки поверхности. (Приложение Г)

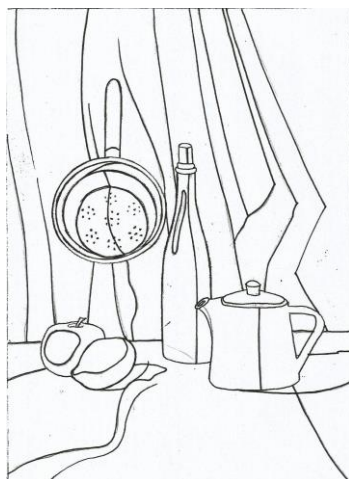
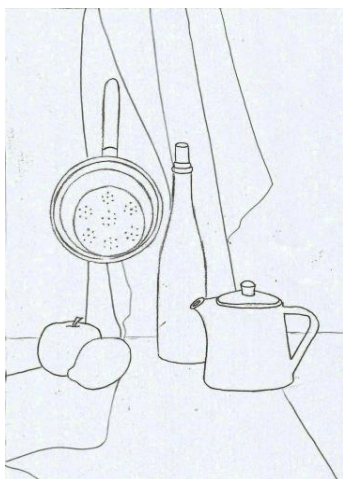
Способы изображения декоративного натюрморта

При составлении натюрморта важно, чтобы предметы подходили по сюжетному замыслу и составляли интересную в художественном отношении группу, ритмично организованную, хорошо подобранную по цвету и форме, отличающуюся композиционной завершенностью. Важно, чтобы натюрморт был понятен, имел свою характерную особенность, композиционную зацепку, повод или мотив для переработки и стилизации, потому что мало-выразительная постановка не даст желаемых результатов.

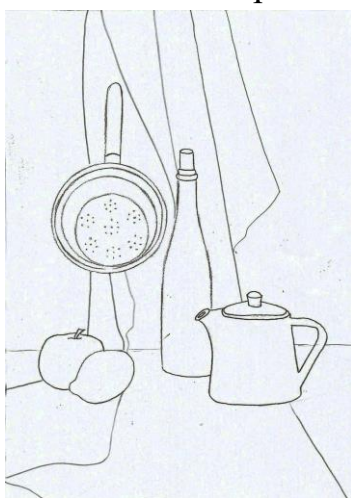
Рассмотрим на примере одной натурной постановки, какие варианты декоративного решения натюрморта можно выполнить.

Данный натюрморт представлен в живописном решении. Наряду с реалистическим изображением натюрморта существует декоративные варианты. Они представлены далее, а также этапы их выполнения.

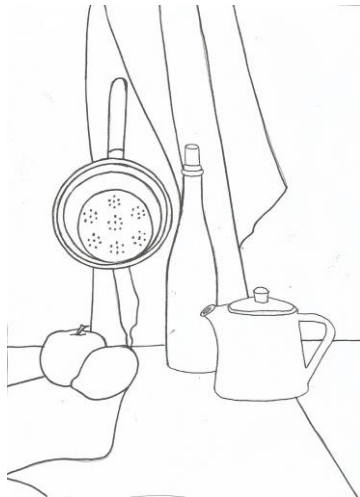
1. Декоративный натюрморт с применением локального решения цвета предмета с условной светотеневой моделировкой

2. Графическое решение натюрморта. Здесь важное значение имеют различные графические средства, такие как линия, штрих, точка и образованные с их помощью виды декоративной обработки поверхности

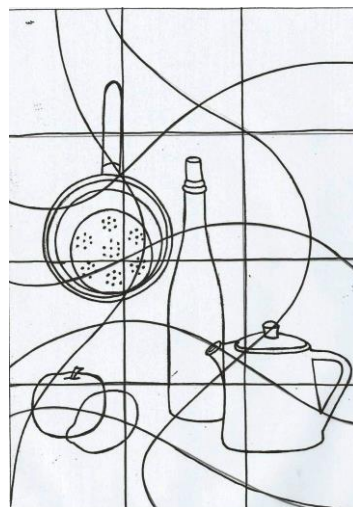
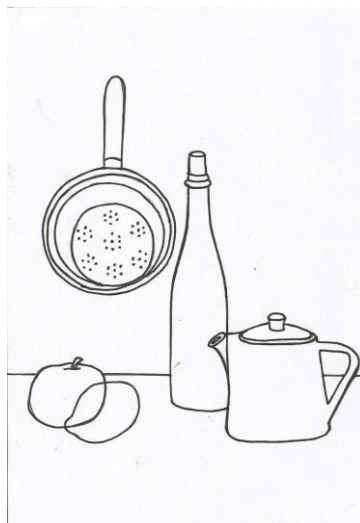
3. Ограниченная цветовая палитра - в холодной гамме, использование в работе трёх цветов - белого, синего и чёрного

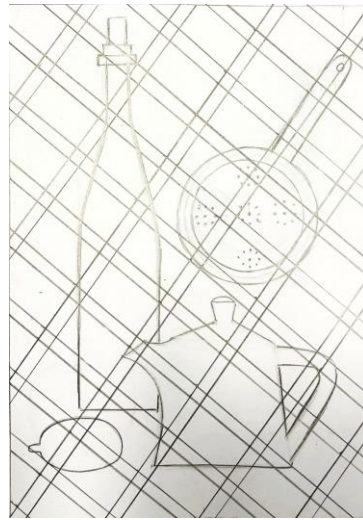
4. Способ стилизации натюрморта на основе разбивки плоскостей формой одного вида

5. Трансформация с изменением формы предметов. Введение в изображение чёрного контура усиливает цветовой контраст, подчёркивает форму. Это один из многочисленных приёмов декоративного решения натюрморта

6. Оверлеппинг - частичное совпадение или наложение одной формы на другую, предметы накладываются друг на друга, меняют тон, т.е. видны все предметы и на переднем, и на заднем планах, они не закрывают друг друга

7. Декоративное решение без объёмной моделировки предметов со свободным размещением предметов на плоскости листа

Методические рекомендации по теме

«Декоративная композиция натюрморта» по предмету «Композиция станковая» для 3 класса ДПОП «Живопись» сроком обучения 5 лет

Цель: изучение графических выразительных средств, создающих форму.

Задача: умение использовать ограниченность графических средств для силуэтного обобщения формы в декоративном этюдировании.

Планируемые результаты:

Предметные:

- Знать виды натюрморта. Уметь составлять декоративную композицию натюрморта.
- Уметь определять последовательность своих действий.

Метапредметные:

- Уметь определять и формулировать тему урока с помощью преподавателя, планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей.
- Уметь слушать и понимать речь других, оформлять свои мысли в устной форме.
- Применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения задания.

Личностные:

- Уметь объяснять своё отношение к предложенным изображениям.
- Формирование эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии.
- Отработка навыков самостоятельной работы.

Методы обучения: словесный, наглядный, практический.

Основные понятия, термины: стилизация, натюрморт, декоративная композиция.

Материалы и оборудование для преподавателя: мультимедийный ресурс (ноутбук, проектор), натюрморт из предметов быта. Презентация «Декоративный натюрморт», работы учащихся из фондов школы.

Материалы и оборудование для учащихся: ватман формата А2 (А3), простой карандаш НВ, стирательная резинка, гуашь, кисти №1, №3, №5, палитра, баночка с водой.

Выполнение задания занимает 20 академических часов:

1 урок (1 ч.)

Цель: Выработать у учащихся умения и навыки в компоновке композиции.

Задачи: Сформировать у учащихся знания о видах декоративного натюрморта. Выполнение нескольких вариантов эскизов декоративной композиции на основе натурной постановки. Выбор точки зрения на учебную постановку. Выбор формата в соответствии с характером постановки – предметы постановки могут быть скомпонованы по горизонтали или по вертикали.

Тип урока: урок применения знаний и умений.

Ход урока: учащиеся при помощи преподавателя выбирают места для работы, с которых лучше видна взаимосвязь элементов постановки. Для удачного выбора формата учащимся выполняют несколько вариантов эскизов, komponуя композицию натюрморта по горизонтали и вертикали.

Материалы: бумага формата А4, простой карандаш НВ, стирательная резинка.

2 урок (2 ч.)

Цель: Выработать у учащихся умения и навыки преобразовывать реалистичную постановку в декоративную.

Задачи: Выполнение эскиза натюрморта с пятновой трактовкой композиции, где всё внимание обращается на фактуру. Выбор способа декорирования натюрморта - свободное размещение на плоскости листа, деформация пространства, перспективное искажение, упрощение предметов до символа, применение к предметам натюрморта рубленой формы,

плоскостное решение, орнаментальный способ, с использованием мелкого модуля, с применением локального цвета и тона.

Тип урока: урок ознакомления с новым материалом.

Ход урока: учащиеся под руководством преподавателя анализируют эскизы, определяя удачные. Эскизы, имеющие недостатки, обсуждаются с преподавателем. Определившись с выбором удачного композиционного решения, выполнить декоративное решение композиции, выбрав способ трансформации.

Материалы: бумага формата А4, простой карандаш НВ, стирательная резинка.

3 урок (1 ч.)

Цель: Учить видеть в натюрморте тональные отношения.

Задачи: Поиск тональной организации композиции и определение тональных контрастов. Сохранить цельное изображение, не имеющее детальной проработки элементов композиции.

Тип урока: урок применения знаний и умений.

Ход урока: Учащиеся выполняют эскиз в тоне гуашью, в процессе работы определяют, что является самым тёмным в постановке, что самым светлым, а также несколько градаций элементов изображения среднего тона.

Материалы: бумага формата А4, гуашь, кисти №3, №5

4 урок (2 ч.)

Цель: Выработать у учащихся умения и навыки в компоновке композиции.

Задачи: Перенос эскиза на формат А2(А3). Выполнить построение натюрморта. Правильная компоновка в листе по принципу от общего к частному, учитывая пропорции предметов.

Ход урока: Учащиеся выполняют построение натюрморта на основе утверждённого эскиза под руководством преподавателя. При выполнении

работы учитывается соотношение масштаба элементов постановки с масштабом выбранного формата. Уменьшение размеров элементов постановки даёт ощущение пустоты и неорганизованности листа. Если размеры элементов постановки увеличены, предметы словно вываливаются за пределы листа.

Тип урока: урок применения знаний и умений.

Материалы: бумага формата А2 (А3), простой карандаш НВ, стирательная резинка.

5 урок (2 ч.)

Цель: Обучить приемам преобразования реалистичного изображения в декоративное.

Задачи: углубить и расширить знания по теме «декоративный натюрморт».

Выполнить построение натюрморта с учётом линейной перспективы. Выполнить построение пластически выразительной композиции. По выбранному способу трансформации натюрморта, приступить к декорированию форм и плоскостей. Выдержать стилевое единство, учитывая пластику объектов натюрморта. Подготовка к работе в цвете.

Тип урока: урок применения знаний и умений.

Ход урока: Учащиеся ведут работу на основе выполненного эскиза. Выполнение работы в линиях, придание общего характера композиции, цельности и выразительности.

Материалы: бумага формата А4, простой карандаш НВ, стирательная резинка.

6 урок (4 ч.)

Цель: Обучить приемам ведения декоративной композиции.

Задачи: Выполнить цветовой и тоновой разбор по основным массам предметов. Выдержать технологию работы гуашью.

Тип урока: урок применения знаний и умений.

Ход работы: Работа над деталями. Цветовой и тоновой разбор по основным массам предметов. Проработка цвето-тонального решения фигур. Углубленная работа над образом предметов натюрморта.

Материалы: бумага формата А2 (А3), гуашь, кисти №1, №3, №5

7 урок (3 ч.)

Цель: Обучить приемам ведения декоративной композиции.

Задачи: Сформировать у учащихся умения и навыки ведения декоративного натюрморта. Развивать практические умения в создании декоративного натюрморта.

Тип урока: урок применения знаний и умений.

Ход работы: Завершение. Устранение дробности. Проверка тональных и цветовых отношений.

Материалы: бумага формата А2 (А3), гуашь, кисти №1, №3, №5

8 урок (3 ч.)

Цель: Обучить приемам ведения декоративной композиции.

Задачи: Сформировать у учащихся умения и навыки ведения декоративного натюрморта. Развивать практические умения в создании декоративного натюрморта.

Тип урока: урок применения знаний и умений.

Ход работы: Завершение. Устранение дробности. Проверка тональных и цветовых отношений.

Материалы: бумага формата А2 (А3), гуашь, кисти №1, №3, №5

Этапы изображения декоративного натюрморта

		<p>Начинать выполнение практического задания необходимо с внимательного анализа. Нужно изучить натурную постановку, рассмотреть ее с разных точек зрения, ведь неожиданный ракурс может натолкнуть на композиционную идею, выполнить линейный эскиз предметов с учётом их настоящих пропорций и формы. Мы выполним декоративный натюрморт с применением трансформации формы предметов.</p>
		<p>Трансформация - это изменение, преобразование формы с сохранением характера и образа предмета. При трансформации формы предметов важно учитывать, что любой объект натюрморта может быть переработан фантазией и способностью подметить характерное. Предметы можно подвешивать в воздухе, преломлять их форму, изгибая и наклоняя в стороны. Сделаем несколько линейных эскизов.</p>
		<p>После выбора ориентировочного стиля пластики - придаём характер предметам, заполняем их плавными линиями, подчёркивающими формы предметов, учитывая направление освещения. Затем намечаем предварительное членение предметов на плоскости с учётом задумки - использование изогнутых линий, округлых форм. Далее выполняем разработку эскиза в тоне.</p>

		<p>Переносим изображение на ватман формата А2 (А3), сохраняя равновесие в листе, не оставляя больших пустых участков. Затем объекты необходимо разбить на плоскости с учётом направления источника освещения, так как в нашем натюрморте мы сохраним условную светотень.</p>
		<p>К цветовому решению следует подойти обдуманно. Можно сохранить колорит постановки полностью, изменяя лишь тональные отношения, а можно значительно дополнить его новыми сочетаниями. Не стоит совсем отказываться от цветовых тонов, которые присутствуют в натюрморте, так как при составлении натюрморта предметы подобраны по цвету и это нужно использовать.</p>
		<p>Детальная проработка предметов натюрморта и их силуэта. Здесь происходит основное решение в тоне и цвете. Главное - сохранить впечатление цельности, свежести и не увлечься излишней детализацией.</p>

На последних этапах вводим чёрный контур в изображение, который усиливает цветовой контраст, подчёркивает форму, а также вводим в изображение драпировок графические средства.

Убедительность декоративного решения темы, когда не возникает желания подвинуть тот или иной предмет, усилить или приглушить какой-то цвет, когда все максимально гармонирует друг с другом.

Заключение

Преобразование натюрморта из реалистического в декоративный даёт возможность развить у учащихся навыки применения трансформации предметов, цветовой гармонии, ритма, умения наполнять предметы декоративными элементами, применять орнамент, развивать творческое воображение.

Учащиеся преобразовывают предметы реальной действительности самостоятельно, как позволяет им их фантазия и воображение. В процессе создания композиции средствами декоративной графики размещение и распределение изобразительных элементов происходит по определенной схеме в логической последовательности, задуманной автором.

В результате работы над заданием поставленные цели и задачи были достигнуты. Изучены история и особенности натюрморта, описана методическая последовательность ведения работы над декоративным натюрмортом. Полученные знания, умения и навыки, которые были приобретены в процессе работы, обязательно пригодятся учащимся в дальнейшем. Учащиеся научились преобразовывать реалистический натюрморт в декоративный, используя различные приёмы. Но важно понимать, что существует много других не менее интересных видов и способов решения декоративного натюрморта. (Приложение Д)

Список литературы

1. Кузин В.С. Изобразительное искусство- М.: Дрофа, 2004.
2. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция - М.: Гуманитарный издательский центр «Владос» 2004, - 144с., цв. ил.
3. Миронова Л.Н. Цвет в изобразительном искусстве: пособие для учителей, 3- е издание - Минск: Беларусь, 2005, 151с., ил.
4. Панксёнов Г.И. Живопись. Форма, цвет, изображение, 2-изд., стереотипное – М.: изд. Центр «Академия», 2008 – 144с., цв. ил.
5. Стародуб К.И., Евдокимова Н.А. Рисунок и живопись: от реалистического изображения к условно – стилизованному: учебное пособие - Ростов н/Д:Феникс, 2009, 190с., цв.ил.
6. Хосе М. Паррагон. Как писать натюрморт – М.: Арт – Родник, 2000г.

Интернет-источники:

1. http://zaholstom.ru/?page_id=5265
2. https://hudozhka.uln.muzkult.ru/media/2018/09/17/1217325261/hudozhka.uln_Priemy_stilizacii_natyurmorta.pdf
3. <https://www.pedm.ru/categories/10/articles/1499>
4. https://studme.org/371852/kulturologiya/stilizatsiya_natyurmorta
5. <https://infopedia.su/9x4b43.html>

Пабло Пикассо
«Натюрморт с лампой»

Анри Матисс
«Фрукты и бронза»

Анри Матисс
«Натюрморт с апельсинами»

Аристарх Лентулов
«Астры»

Цветочный натюрморт
Хейсум Ян ван
«Натюрморт с цветами в корзине»

Охотничий натюрморт
Адриан ван Утрехт
«Павлин, фрукты, приготовленный
лобстер
и битая птица»

Кухонный натюрморт
Флорис Герритс ван Схотен
«Интерьер кухни с горничной»

Фруктовый натюрморт.
Авраам ван Кальра
«Натюрморт с фруктами, мышью и
бабочками»

Натюрморт «Ванитас» Эверт Кольер

«Обманка» Питер Клас «Натюрморт с
рыбой, вином и хлебом»

Плоскостное решение

Локальное решение цвета и тона

Орнаментальное решение

Конструктивное решение

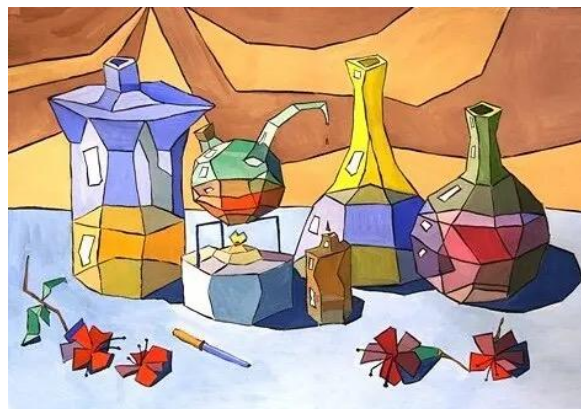
Витражное решение

Оверлеппинг

Стилизация

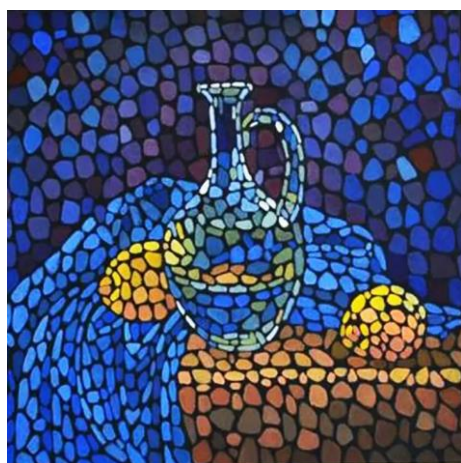
Усложнение, деформирование формы

Частичный отказ от объёмной моделировки предмета, изменение соотношений пропорций внутри предмета

Свободное размещение предметов в плоскости листа,

Использование мелкого модуля.

Применение декоративной линии.

Работы учащихся

Пак Алина

Прынзина Вероника

Илясова Елизавета

Цупрун Валерия

Медведева Ольга

Пак Алина

Прынзина Вероника

Пак Алина

Список терминов

Стилизация – это декоративное объединение предметов с помощью ряда условных приемов

Декоративная композиция – композиция с высокой степенью выразительности и декоративности, включающая в себя элементы стилизации, абстракции, усиливающие ее эмоционально-чувственное восприятие. От латинского *desco* – украшаю.

Трансформация - это изменение, преобразование формы с сохранением характера и образа предмета.