

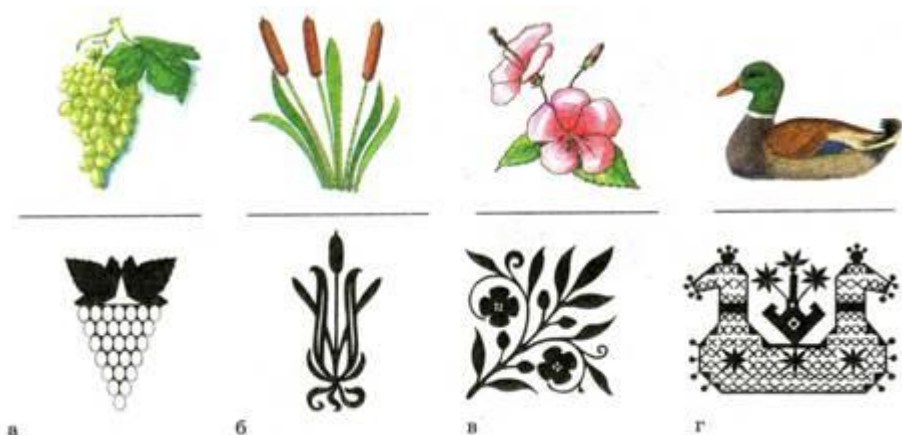
ОТКРЫТОЕ УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ

по междисциплинарному курсу 05.01 Выполнение работ по
профессии «Исполнитель художественно-оформительских работ»

Тема:

«Стилизация в художественно- оформительском искусстве. Декоративная стилизация в натюрморте»

Специальность:
072501 Дизайн
курс 4 группа 341
Преподаватель: Е.И. Злобина

Создание произведения есть мироздание.

Василий Кандинский

Цели: продолжить знакомить обучающихся с понятием декоративная стилизация в натюрморте. Изучить способы трансформации форм, равновесия в статичном и динамичном натюрморте. Рассмотреть особенности использования декора в стилизованном натюрморте. Научить выполнять декоративный стилизованный натюрморт с активно выраженным композиционным центром различными художественными средствами.

Вид занятия: практический.

Оснащение.

1. Зрительный ряд: слайдовая презентация на тему «Стилизация в оформительском искусстве. Декоративная стилизация в натюрморте»; иллюстрации стилизованных натюрмортов; работы студентов по стилизации.
2. Оборудование: *ноутбук, проектор; видеофильм.
3. Материалы и инструменты: бумага, карандаши, уголь, сангина, пастель, краски, кисти; цветная бумага, клей, ножницы.

Информационное обеспечение:

Основная литература:

Логвиненко Г. М. Декоративная композиция: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» -М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2005.-144с.: ил., стр. 94-104; 117-118;

Дополнительная литература:

Анри Матисс, П.Пикассо, Б.М.Кустодиев

Электронные ресурсы:

- <http://www.pandia.ru/text/77/272/58112.php>
- <http://www.metod-kopilka.ru/stilizaciya-v-dekorativnoprikladnom-iskusstve-61284.html>
- <http://www.tvorchistvo.ru/stilizatsiya-v-risynke/>
<http://festival.1september.ru/articles/596755/>
http://knowledge.allbest.ru/culture/3c0a65635a2ad78b5d43a89521206d37_0.html http://www.artap.ru/slovar_ornamentum.htm
- http://go.mail.ru/search_images
- <http://orskinfo.ru/gallery/gallery2.htm>
- <http://go.mail.ru/>

Квалификационные требования.

Должны знать:

- основные закономерности и средства художественной выразительности оформительского искусства

Должны уметь:

- использовать в практике художественно-оформительских работ различные материалы и принадлежности;
- владеть техникой художественно-оформительских работ;
- владеть основами проектирования, выражать композиционную слаженность, стилевое единство, цветовую гармонию в практике художественного оформления

иметь практический опыт:

- технологии выполнения различных видов художественно-оформительских работ;
- работы различными материалами и принадлежностями на уровне современных эстетических требований

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

Профессиональные компетенции:

ПК 1.2. Осваивать теоретические знания и вырабатывать практические умения и навыки работы с различными материалами в художественном оформлении

ПК 1.3. Осваивать свойства и назначение материалов в художественно-оформительском искусстве

ПК 1.4. Определять основные закономерности и средства художественной выразительности оформительского искусства

Прогнозируемые результаты:

Личностные результаты

- понимание особой роли художественной культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии;
- сформированность художественно - эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
- овладение навыками практической деятельности в процессе творческой работы.

Предметные результаты

должны знать:

- понятие о стиле, стилизации, видах стилизации, абстрагировании, оверлеппинге;
- виды линейного декора, виды орнаментов;
- понятие о декоративной стилизации в натюрморте;
- способы трансформации форм, приёмы равновесия в статичном и динамичном натюрморте;
- особенности использования декора в стилизованном натюрморте;

должны уметь:

- использовать полученные сведения в практической деятельности;
- использовать способы трансформации изображаемых предметов в натюрморте;
- передавать в композиции натюрморта приёмы равновесия в статичном или динамичном натюрморте;
- реализовывать творческий замысел при выполнении декоративного стилизованного натюрморта с активно выраженным композиционным центром различными художественными средствами.

Методы: беседа, демонстрирование наглядного(видео) материала, объяснение, практическая работа, анализ практической работы, выставка и защита творческих заданий.

Используемые технологии: Личностно-ориентированная, практико – ориентированная, информационные.

Место проведения: аудитория № 44

Этапы занятия:

1. Организация начала занятия —1 мин.
2. Сообщение темы и целей – 1 мин.
3. Проверка знаний с использованием презентации —5 мин.
4. Обобщение и систематизация знаний в форме защиты творческих работ –5 мин.
 - декоративные зарисовки природных форм с использованием графического декора
 - Стилизация орнаментальных мотивов
 - Оверлеппинг (выставка работ студентов)
5. Сообщение новых сведений о стилизации в натюрморте:
 - понятие о декоративной стилизации в натюрморте;
 - стилизованные натюрморты разных художников;

- способы трансформации форм, равновесие в статичном и динамичном натюрморте;
 - особенности использования декора в стилизованном натюрморте (презентация) – 10 мин.
6. Практическая работа студентов - выполнение декоративного стилизованного натюрморта с активно выраженным композиционным центром различными художественными средствами –20 мин.
 7. Подведение итогов —1 мин.
 8. Рефлексия, домашнее задание —2 мин.

ХОД ЗАНЯТИЯ

I. Организационный момент: приветствие, фиксация отсутствующих в журнале и рапортнике.

II. Основная часть занятия

1.Сообщение темы и целей. Сегодня у нас практическая мастерская на тему: **«Стилизация в художественно-оформительском искусстве. Декоративная стилизация в натюрморте».**

2.Занятие состоит из трёх основных этапов:

- 1–й этап – закрепление сведений о стилизации, стиле, видах стилизации, абстрагировании; видах линейного декора, видах орнаментов, оверлеппинге.
- 2–й этап – продолжить ознакомление с понятием декоративной стилизации в натюрморте; со способами трансформации форм, равновесием в статичном и динамичном натюрморте; с особенностями использования декора в стилизованном натюрморте.
- 3–й этап – практическое выполнение декоративного стилизованного натюрморта с активно выраженным композиционным центром различными художественными средствами.

3.Проверка знаний

- На предыдущих занятиях мы познакомились со стилизацией, стилем, видами стилизации, абстрагированием; видами линейного декора, видами орнаментов, оверлеппингом.

Проверим ваши знания в этой области с помощью вопросов, представленных на слайдах (внимание на экран).

4.Обобщение и систематизация знаний в форме защиты творческих работ

- *декоративные зарисовки природных форм с использованием графического декора*

- *Стилизация орнаментальных мотивов (выставка работ студентов и их анализ)*
- *Оверлеппинг в натюрморте*

5. Сообщение новых сведений о стилизации в натюрморте:

- понятие о декоративной стилизации в натюрморте;
- стилизованные натюрморты разных художников;
- способы трансформации форм, равновесие в статичном и динамичном натюрморте;
- особенности использования декора в стилизованном натюрморте (презентация) – 10 мин.

□ Понятие о декоративной стилизации в натюрморте

Натюрморт – жанр изобразительного искусства, показывающий различные предметы, организованные в единую группу.

Жанр натюрморт многообразен и показателен в процессе освоения приемов декоративной стилизации. Для создания декоративных стилизованных натюрмортов применяются общие методы и **приемы декоративной стилизации**. Основным требованием к созданию любого натюрморта является *достижение полного единства группы изображаемых объектов*. При этом в натюрморте единства стоит добиваться не только в создании изображения вообще, но и в свойствах каждого объекта, входящего в

натюрморт (форма и размеры объекта, его цвет, цветовой оттенок, фактура и т.д.). Единство и гармония в натюрморте требуют тщательного расположения объектов на картинной плоскости с обязательным выявлением доминанты, позволяющей сгруппировать вокруг себя остальные объекты композиции. Доминантой в постановке натюрморта может быть, например, вертикаль доминирующего кувшина, выразительность подноса, используемого как задник постановки, своеобразие букета цветов и т.д. Чтобы стилизация в натюрморте состоялась, он должен быть *выстроен в едином плане, основанном на одной главенствующей композиционной идее*. Декоративность в натюрморте может быть достигнута за счет *изменения формы объектов, использования активных цветовых контрастов, введения декоративного контура* и других приемов. Предельное упрощение и доведение до предметных символов изображаемых объектов, так же допустимо, как и усложнение формы и активного наполнения ее декоративными элементами, созвучными общей идее композиции.

Виды стилизованного натюрморта

□ Стилизованные натюрморты разных художников

Многие художники, работавшие в декоративной манере по разному решали стилизацию натюрморта. Мастера фовизма А.Матисс, А.Дерен шли по пути выявления декоративно –экспрессионистических возможностей цвета и фактуры, используя активные сочетания основных цветов и сочные фактурные мазки. Натюрморты Матисса отличаются изысканной нарядностью чистой цветовой гаммы, музыкальностью линейных ритмов и полной композиционной и декоративной соподчинённостью всех компонентов (рис.110, Логвиненко Г. М. Декоративная композиция; А.Матисс).

Для натюрмортов А.Лентулова, Р.Фалька, Н.Гончаровой характерен культ единства формы и цвета, процесс интерпретации, стилизации натуры в их натюрмортах идёт в этом направлении.

Представители кубизма П.Пикассо, Ж.Брак стремились утвердить новые методы передачи пространства и формы, используя аналитический способ изображения предметов разложением их на простейшие геометрические объёмы, «вскрывая» их внутреннюю структуру.

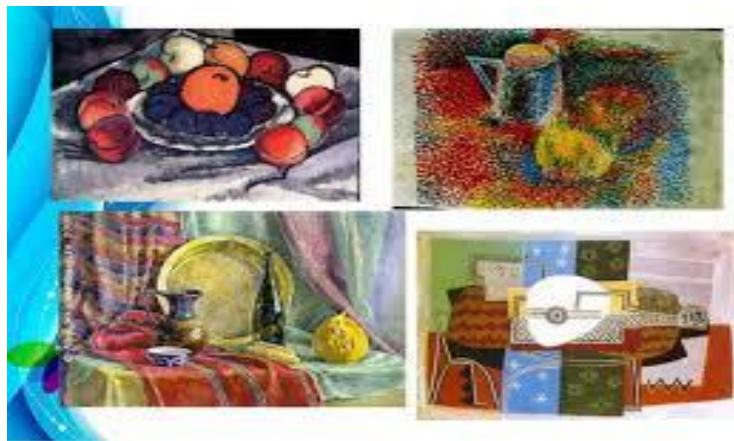
В декоративных натюрмортах И.Машков применяет цветовые и фактурные средства, передавая пластическую жизнь предмета в среде, преувеличивает размеры объектов для достижения эффекта зрелости, тяжести цветового плода, пользуется экспрессией контурного рисунка и сочной манерой письма (рис.111, Логвиненко Г. М. Декоративная композиция).

Б.Кустодиев использует в натюрмортах сочетания чистых открытых цветов. Он писал: «....Если меня что и привлекает, так это декоративность. Композиция и картина, написанная не натурально, а условно – красиво (рис.112). Работы художников представлены на слайдах.

□ Способы трансформации форм, равновесие в статичном и динамичном натюрморте

В процессе работы над декоративным натюрмортом можно использовать следующие **способы трансформации** изображаемых объектов:

- Уловив характерные качества объекта можно утрировать природную форму, доводя ее до максимальной выразительности – округлять округлое, вытягивать вытянутое, подчеркивать пластику предмета нанесением декоративного рисунка.
- Возможно изменение пропорций как внутри одного предмета, так и между несколькими предметами композиции.
- Допустимы условности, усиливающие восприятие композиционного замысла: предметы можно изгибать, преломлять их форму, наклонять в стороны, подвешивать в воздухе, устанавливать на мнимой плоскости, позволяющей видеть объекты в разных ракурсах, с нескольких точек зрения одновременно.
- При необходимости можно показывать перспективу, но делать это достаточно условно, избегая слишком реалистичных ракурсов,

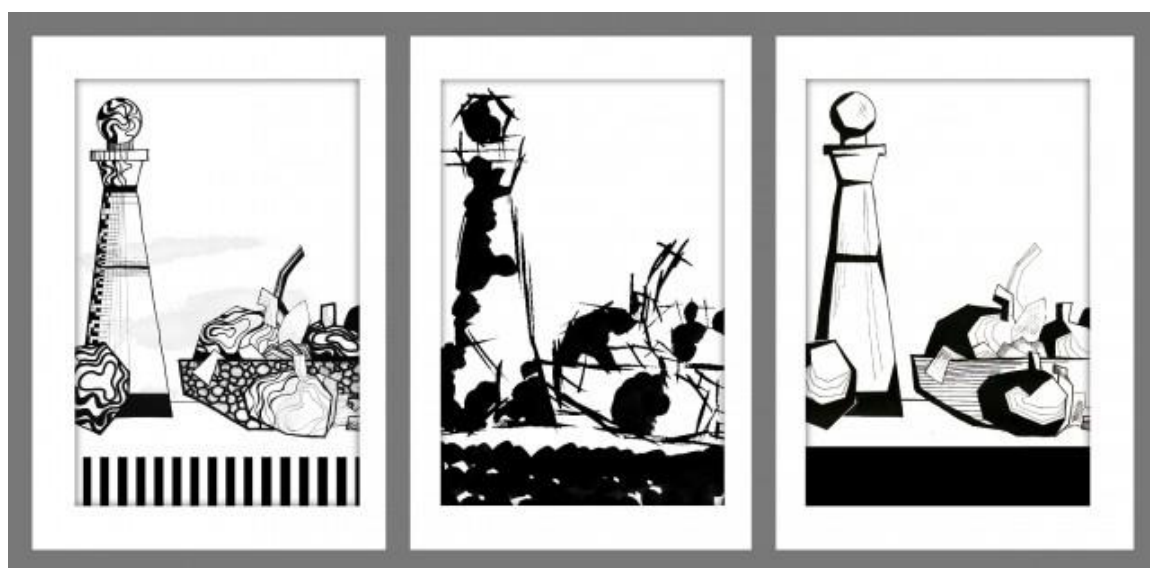
максимально
усиливая
выразительность
композиции и
предметов в ней.

- Можно
передвигать
предметы в
композиции,
менять их
местами,

добавлять или убирать необходимые детали изображения, дорисовывать драпировки, фрукты, необходимые для создания более выразительного образа, сохраняя при этом суть и узнаваемость постановки.

- Цветовое решение может быть максимально вариативным, в зависимости от поставленной задачи. Можно полностью сохранить цветовой колорит данной постановки, можно поменять тональные отношения, можно дополнить его цветовыми сочетаниями (рис.119, 121)

- Любая стилизованная композиция во избежание вялости должна иметь композиционный центр или доминанту (рис.122). В натюрморте это может быть предмет, группа предметов или цветовое пятно, но желательно отдать предпочтение предметам.

способы трансформации изображаемых объектов

Создание декоративного натюрморта путем трансформации природных форм

Равновесие в статичном и динамичном натюрморте

- ✚ *Статическое* равновесие возникает при симметричном расположении фигур на плоскости относительно вертикальной и горизонтальной осей формата композиции симметричной формы.
- ✚ *Динамическое* равновесие возникает при ассиметричном расположении фигур на плоскости, т.е. при сдвиге вправо, влево, вверх, вниз.

6. Практическая работа обучающихся

Творенье может пережить творца:
Творец уйдет, Природой побеждённый,
Однако образ, им запечатлённый,
Веками будет согревать сердца.
Я тысячами душ живу в сердцах
Всех любящих, и, значит, я не прах,
И смертное меня не тронет тленье.

-Микеланджело-

~~~~~

Сейчас предлагаю выступить в роли творца создать свой образ декоративного стилизованного натюрморта с активно выраженным композиционным центром различными художественными средствами.

Задание. Выполнить декоративный стилизованный натюрморт в стиле известного художника (Матисса, Дерена, Брака, Пикассо, Лентулова, Фалька, Гончаровой, Машкова, Сарьяна, Кустодиева) по выбору, стараясь передать творческую индивидуальность и манеру письма, внося и свои творческие разработки. Работать можно как с конкретной постановкой, так и с воображаемой. Для стилистической переработки можно использовать конкретную работу выбранного автора или серию натюрмортов, ориентируясь на собирательный образ. Цветовое решение может быть частично авторское.

Цель.

- ❖ Изучить индивидуальный почерк и манеру письма художника и постараться интерпретировать это в своей композиции натюрморта.

Требования.

- ❖ Выполнить коллективно (по творческим группам) декоративный стилизованный натюрморт с активно выраженным композиционным центром в заданной технике.
- ❖ В каждом конкретном натюрморте должен чувствоваться стиль выбранного мастера, манера переработки предметов, графичный или цветовой строй произведения.
- ❖ Следует избегать простого копирования, надо выполнить свою композицию, лишь вводя какие-то детали из произведений художника.

Материалы.

Акварель, гуашь, уголь, пастель, сангина, цветные карандаши, фломастеры; кисти, палитра, баночки, салфетки.

Порядок работы.

Группа делится на три подгруппы, каждая из которых получает своё творческое задание:

1-я подгруппа - выполняет декоративный стилизованный натюрморт с активно выраженным композиционным центром в технике *графика*.

2-я подгруппа - выполняет декоративный стилизованный натюрморт с активно выраженным композиционным центром в технике *живопись*.

3-я подгруппа - выполняет декоративный стилизованный натюрморт с активно выраженным композиционным центром в технике *аппликация*.

композиционным центром в технике *аппликация*.

Все вышесказанное необходимо для гармоничного решения поставленной учебной задачи и выполнения выразительной стилизации декоративного натюрморта.

В дальнейшем тему стилизации в натюрморте можно развивать, выполняя задания по созданию графического изображения натюрмортных постановок с использованием декора. Для этого понадобятся навыки, позволяющие создать единый ансамбль предметов, фруктов, драпировок, увязанных в гармоничную композицию. При работе по представлению в подготовительных эскизах необходимо найти наиболее выгодный ракурс изображения, удачно расположить его в плоскости листа, выделить доминанту. Декор наносится в соответствии с формой изображаемых предметов, для того, чтобы он способствовал усилению пластической выразительности изображаемого.

Заканчивая размышления по данной теме, хочется отметить, что, владение приемами стилизации позволяет художнику более творчески решать задачи, которые ставит перед ним жизнь и профессиональная деятельность.

Натюрморты с ярко выраженным композиционным центром

III. Подведение итогов проведённого занятия.

Вопросы

1. Дать понятие - декоративная стилизация в натюрморте?
2. Назвать способы трансформации форм, равновесия в статичном и динамичном натюрморте?
3. Перечислить особенности использования декора в стилизованном натюрморте?

Домашнее задание

Изучение новых сведений. Выполнение самостоятельной работы: разработка тональных и цветовых сочетаний в стилизованном натюрморте с активно выраженным композиционным центром (проверка – на следующем занятии)
Уборка рабочего места. На этом наше занятие подошло к концу, мне понравились ваши творческие работы.

IV. Рефлексия: Продолжи фразу:

Творчество! Вот великое...

Где нет простора для проявления способностей.....

Каждый ребенок – художник....

Труд при учении скучен,...

Сейчас я вам раздам карточки, и вы отметите в них схематично свое настроение и предложения

Понравилось ли занятие? Настроение изобразите в схеме.	Ваши предложения.

Итак, заканчивая занятие, продолжаю фразу

Творчество! Вот великое спасение от страданий, великое облегчение жизни!

Ф. Ницше

Где нет простора для проявления способностей, там нет и способности.

Л. Фейербах

Каждый ребенок – художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста.

Пабло Пикассо

Труд при учении скучен, да плод от учения вкусен.

Подпись преподавателя: _____

