

Вводное слово педагога

Представленная презентация иллюстрирует поэтапный ход выполнения творческой работы по одной из тем программы «Художественная лаборатория». Она отражает глубину содержания образовательной программы и ее ориентацию на развитие профессиональных навыков у обучающихся.

Выполнение данной работы – это комплексная учебная задача, которая способствует:

1. **Формированию понимания композиции и значимости планирования:** умение работать поэтапно – от эскиза к цветовой основе и графике – дисциплинирует мышление. Техника «по-сырому» учит предвидеть результат и импровизировать.
2. **Развитию технического мастерства:** освоение акварели («по-сырому») требует контроля материалов и влажности, а графика развивает точность, чувство ритма и концентрацию. Совмещение этих техник учит создавать динамику через контраст.
3. **Развитию художественного мышления:** формируется навык декоративной переработки природы: анализ формы, абстрагирование от деталей и преобразование природных текстур в графические элементы. Это основа для создания художественного образа, а не просто копирования.
4. **Воспитанию профессиональных качеств:** работа развивает гибкость (умение использовать случайные эффекты), способность находить нестандартные решения и ответственности за результат на каждом этапе.

В целом, данная работа является мини моделью профессиональной деятельности художника. Через выполнение таких заданий у учащихся развиваются профессиональные знания, умения и творческое мышление, необходимые для работы в разных сферах искусства – от иллюстрации до дизайна.

*Вергизова Елена Викторовна,
педагог дополнительного образования, автор презентации
«Выполнение декоративной композиции «Мир моря»»*

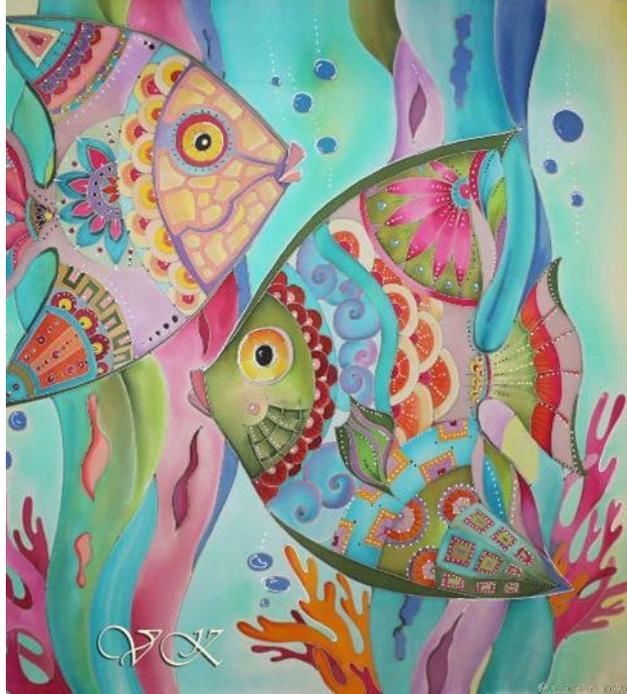
Декоративная композиция «Мир моря»

Задание

Работа выполняется в смешанной технике акварельной живописи «по сырому» и декоративной орнаментальной графики.

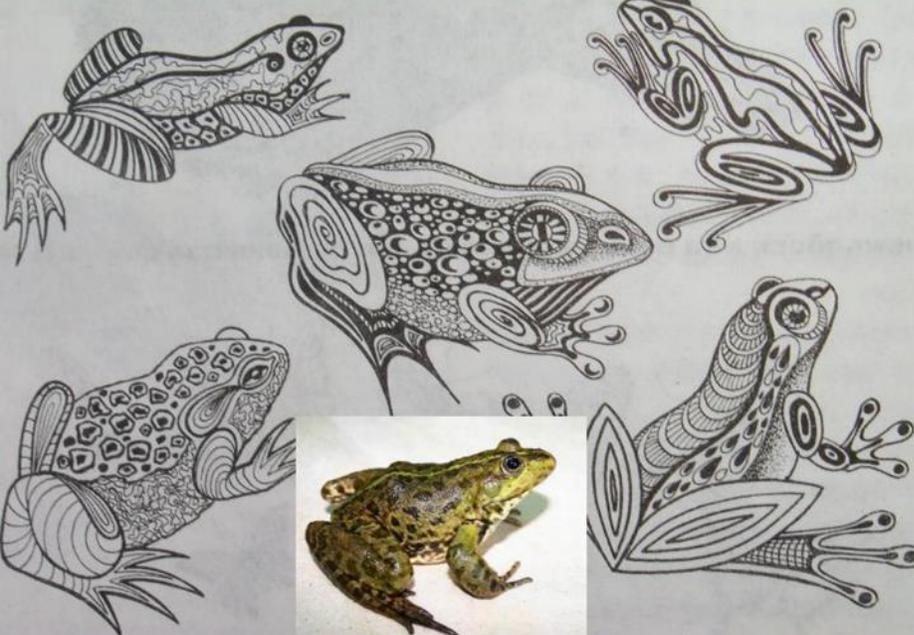
В рамках работы над данной композицией изучаются и используются методы и приемы создания декоративного образа жителей моря.

Это надо знать

- Художественный образ возникает в сознании художника в результате обобщения и упрощения формы объекта действительности и выделения наиболее характерных и выразительных деталей.
- Воображение – это одна из главных функций в рисовании. Изучение природы, ее анализ и синтез служат базой для развития воображения человека.
- В декоративном искусстве стилизация – метод ритмической организации целого, благодаря которому изображение приобретает признаки повышенной декоративности и воспринимается своеобразным мотивом узора (тогда мы говорим о декоративной стилизации в композиции).

Стилизация – это метод художественной «переработки» натурального объекта с помощью обобщения и упрощения их формы. Пластический способ стилизации предполагает зрительную связанность и плавный переход от одной формы к другой. Воображение выполняет одну из важных функций в рисовании, так как любой объект окружающей действительности может быть переработан при наличии фантазии, воображения и способности подметить существенное и характерное для данного объекта. Формирование образа воображения всегда происходит с опорой на образы памяти, полученные в процессе изучения природы, и составляет основу прежнего опыта человека.

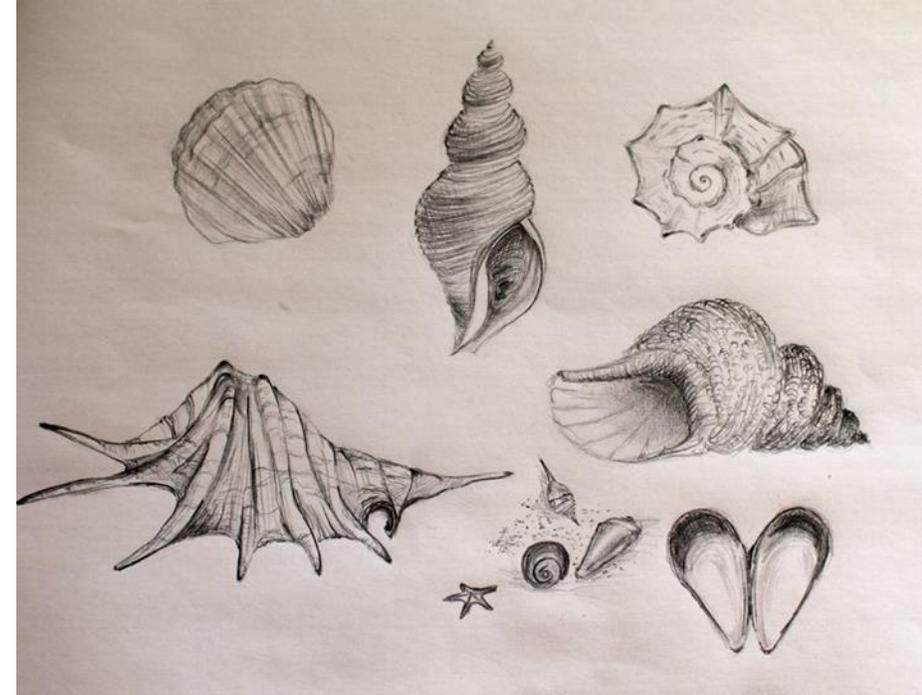

Это надо знать

В творческом процессе декоративной переработки изображения объектов приходится **«отбрасывать» несущественные детали и подробности предметов** и оставлять только общие, наиболее характерные и отличительные черты.

Метод стилизации – это создание нового художественного образа, в основе которого лежит выразительность и декоративность формы реального объекта окружающего мира. Поэтому **декоративная работа начинается с рисования с натуры.**

Видение обобщенной формы и умение передать ее в рисунке, особенно на начальном этапе рисования, является главным формообразующим принципом приема стилизации в декоративно-прикладном искусстве. При рисовании с натуры передаются выразительные особенности объекта, которые затем используются при декоративном решении образа.

1-ый этап

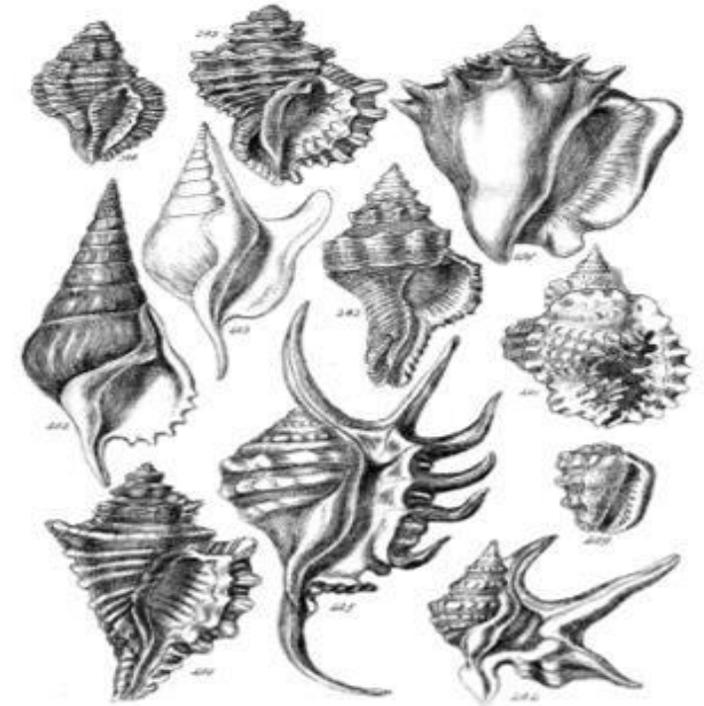
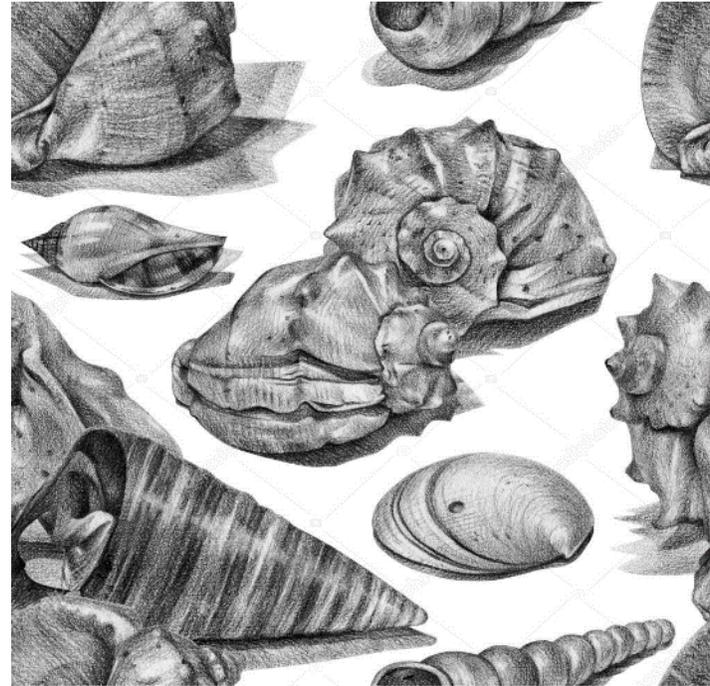
- Работа над композицией «Мир моря» начинается с натуральных зарисовок тех обитателей моря, которых вы захотите изобразить в своей декоративной композиции (разнообразные рыбы, медузы, раковины и др.).
- Зарисовки выполняются на формате А-4 простым карандашом.
- Далее выполняется упражнение по декоративной переработке натурального изображения.
- Упражнение выполняется на формате А-4, простым карандашом, не более 2-3 изображений на одном листе.

- При декоративной переработке реалистичного изображения надо внимательно рассмотреть предмет (фотографии, картинки, рыбы в аквариуме и т.д.); обратить внимание на наиболее важные части тела (голова, жабры, глаза, плавники, хвост, тело).
- При переходе от натурального изображения к декоративному важным является обратить внимание на то, что декоративный рисунок выполняется в **двухмерном** пространстве.

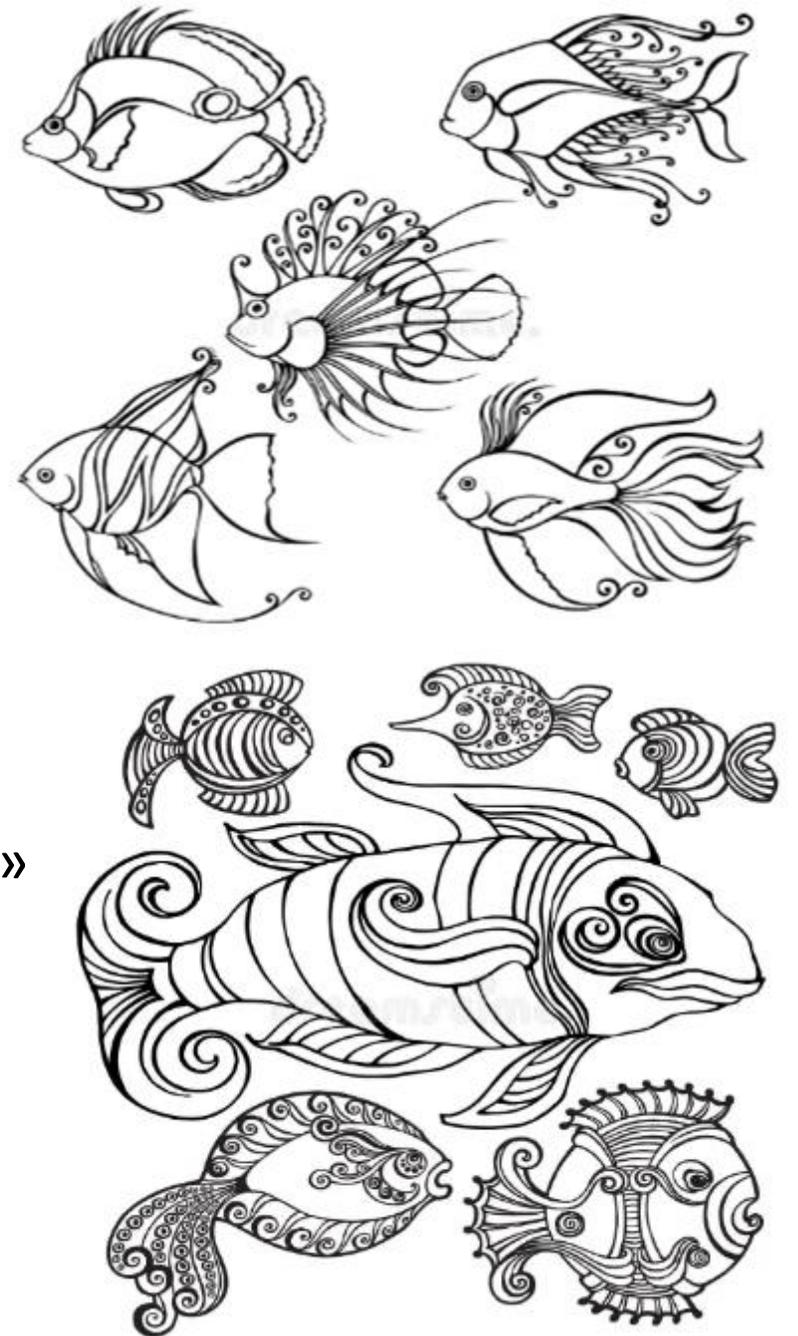

- При стилизации природных форм используются различные средства художественной выразительности такие как: пятно, линия, заполнение формы орнаментом.
- В процессе постепенного формирования образа морского обитателя вначале выявляются наиболее существенные признаки объекта и несколько позже – отдельные детали.
- натурное изображение раковин отличается от их декоративного изображения.

- декоративная переработка всех элементов композиции должна быть в одном стиле,
- пластика линий и декора должна соответствовать пластике объекта *(например, система плавных обтекаемых форм изображаемых объектов требует такого же рода линий контура и мягкости наносимого декора)*.
- объекты, более сложные по пластике и крупные по размеру, могут активнее насыщаться орнаментом, а мелкие – быть проще по форме и декору,
- природная фактура рыбы – чешуя, «гофрированные» плавники и жабры, природные полосы на спине – именно на эти детали и необходимо ориентироваться при нанесении декора.

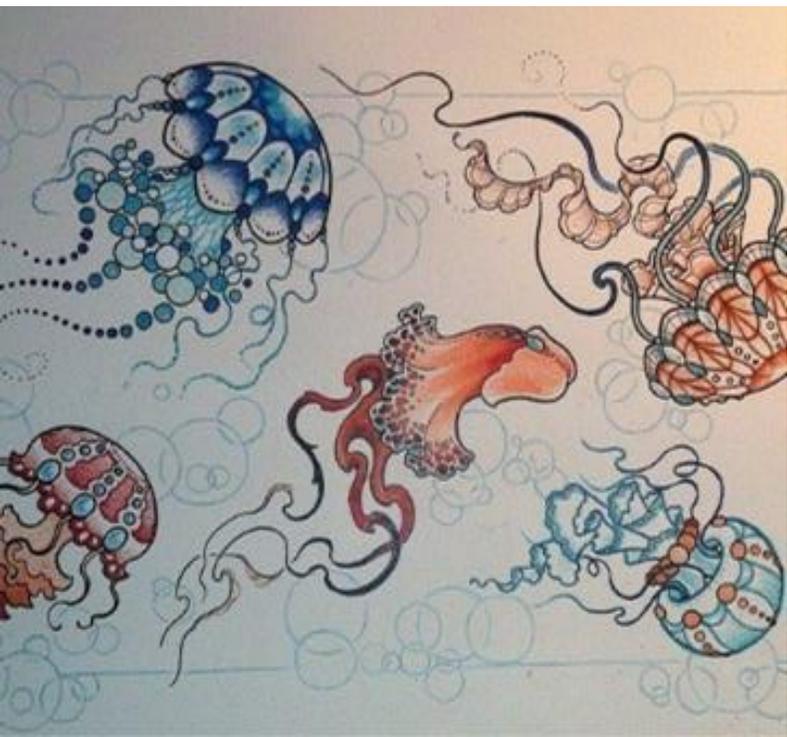
На рисунках представлены реалистичная зарисовка рыбки и изображения рыб уже декоративно переработанных.

Используйте основные приемы стилизации изображений:

- превращение объемной формы в плоскостную и упрощение конструкции,
- обобщение формы с изменением абриса (контурного рисунка),
- обобщение формы в ее границах,
- усложнение формы, добавление деталей, отсутствующих в натуре.

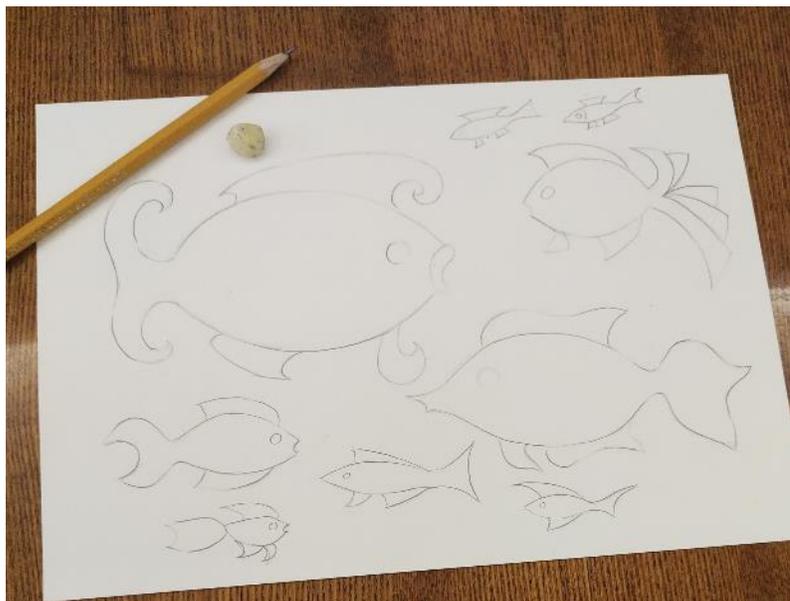
При насыщении изображения орнаментом необходимо решить, где размещать орнаментальные мотивы: по всей плоскости изображения или ограничиться изображением орнамента на отдельных деталях рисунка.

Если орнаментировать всю рыбу одинаково мелким узором, потеряют выразительность индивидуальные элементы ее формы. Поэтому лучше чередовать орнаментированные детали и детали без орнамента.

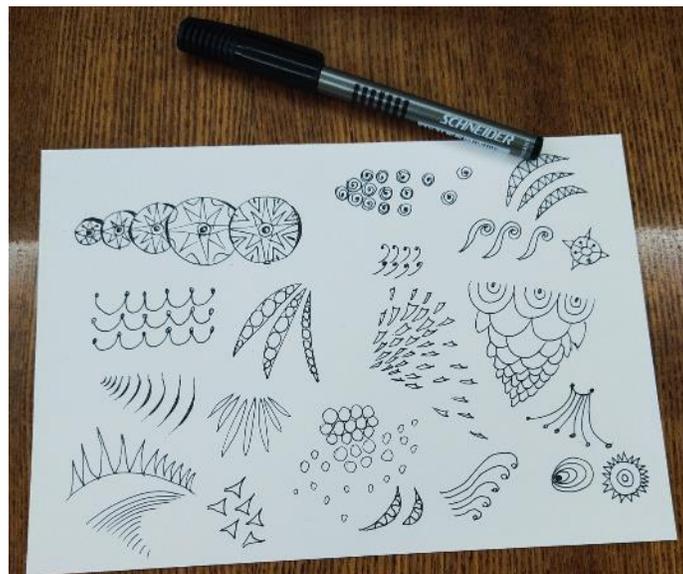
Упражнение на декоративное изображение морских обитателей разного размера:

- выполнить на формате А-4 простым карандашом, 4-6 линейных изображений рыбок (или других обитателей моря) различного размера, сначала общим контуром,
- обвести тонким маркером и дальше декорировать (можно сразу гелевой ручкой) части изображения обитателей моря, смотри рисунки.

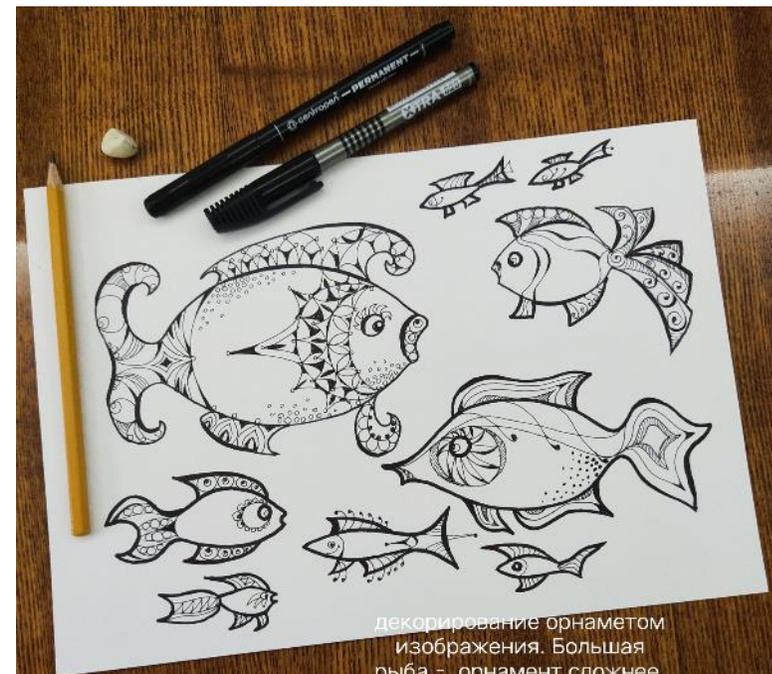
Важно! Объекты более сложные по пластике и крупные по размеру декорируются большим количеством орнаментальных элементов (при соблюдении правила чередования частей изображения с узором и без узора). Меньшие по размеру изображения, которые в композиции станут второстепенными, дополняющими главное изображение, должны быть проще по форме и декору.

выполнить
изображения контурной
линией различного
размера и формы

варианты
использования
графического знака
для декорирования
изображения

декорирование орнаментом
изображения. Большая
рыба - орнамент сложнее,
маленькая рыбка -
орнамент проще.

2-ой этап работы – поиск композиционного решения на формате. Формат работы А-4, А-3 на выбор, бумага акварельная или чертежная белая. Скомпоновать линейное изображение по теме, используя два способа художественного видения при организации композиции.

1 СПОСОБ композиционного решения – все элементы композиции подчиняются центру, или доминанте и работают на него.

Для того, чтобы любая композиция стала выразительной, она должна иметь композиционный центр, доминанту, которая может состоять из нескольких элементов или одного большого.

Варианты организации доминанты:

1) сгущение элементов на одном участке плоскости и спокойное равномерное рассредоточение на другом, *рисунок 1*

2) выделение главного элемента размером. Если доминанта состоит из одного изображения, то в центре формата размещают главного обитателя моря, все другие элементы должны уравнивать главное, *рисунок 2*

Рис. 1

Рис. 2

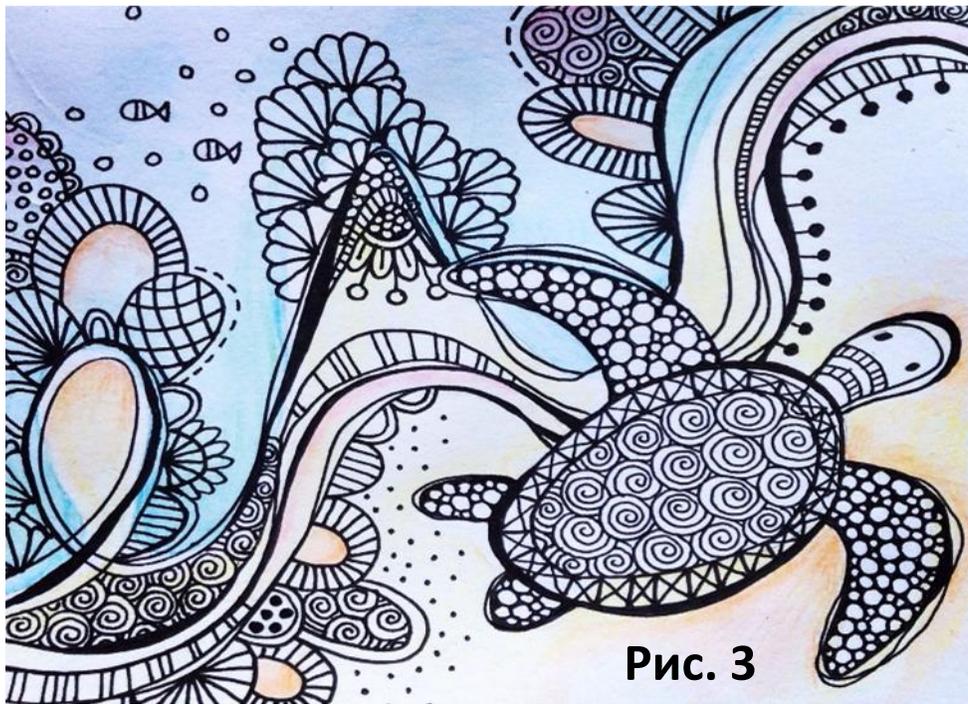

Рис. 3

Рис. 4

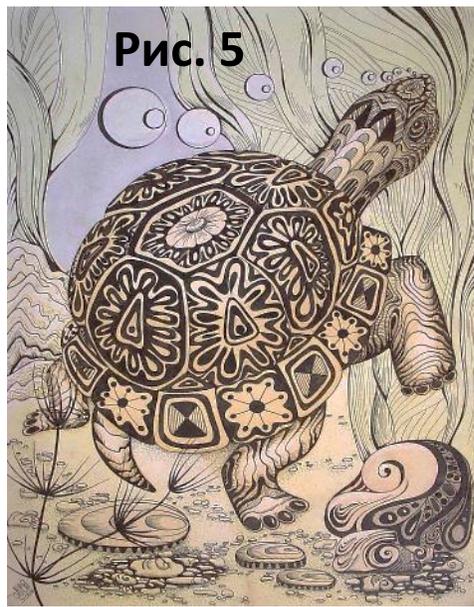

Рис. 5

Обратите внимание

3) выделение элемента формой, когда главный элемент композиции кардинально отличается по форме от других, *рисунок 3*

4) выделение элемента контрастом, когда главный элемент светлый на темном фоне или наоборот темный на светлом, и по цвету – теплый на холодном или наоборот холодный на теплом, *рисунок 4*

5) Выделение элемента иным положением (вертикальное, горизонтальное, диагональное), *рисунок 5*

Рис. 1

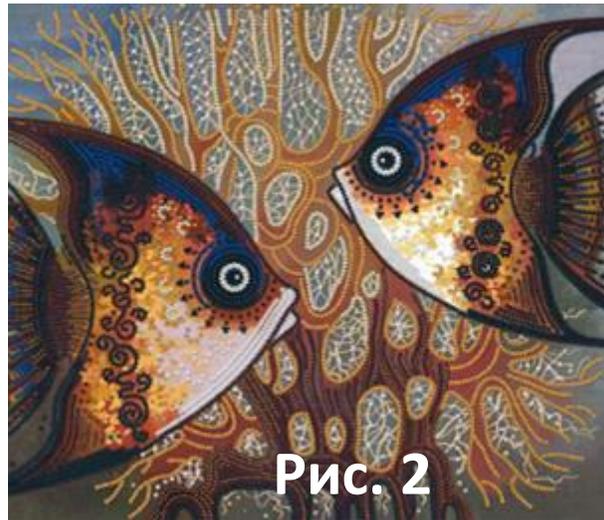

Рис. 2

Рис. 3

Обратите внимание

В зависимости от расположения элементов композиция может быть **статичной или динамичной:**

- Статика – это симметричное изображение. Может применяться в композиции в квадрате, круге. Например дизайн платка, *рисунок 1*
- Асимметрия и прямое изображение движения разрушает статичность композиции, *рисунок 2*
- Динамичность достигается за счет различного расстояния между элементами композиции, а также за счет сгущения их на одних участках композиции и разреженности на других, *рисунок 3*

- Динамичность достигается благодаря контрасту размеров элементов и различию их поворотов на плоскости, *рисунок 4*
- Расположение элементов по диагонали активно разрушает статическое равновесие композиции листа, *рисунок 5*
- Динамика мелких изображений в листе подчинена прочтению слева направо, преимущественно по горизонтали, *рисунок 6*

Рис. 4

Рис. 5

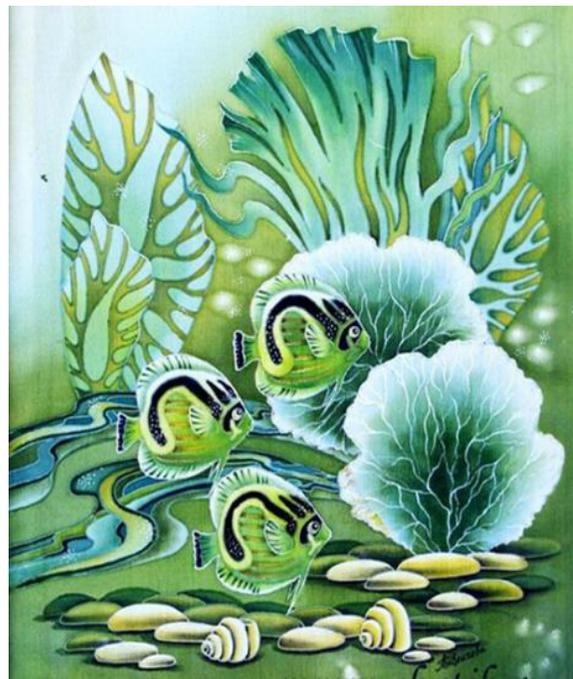
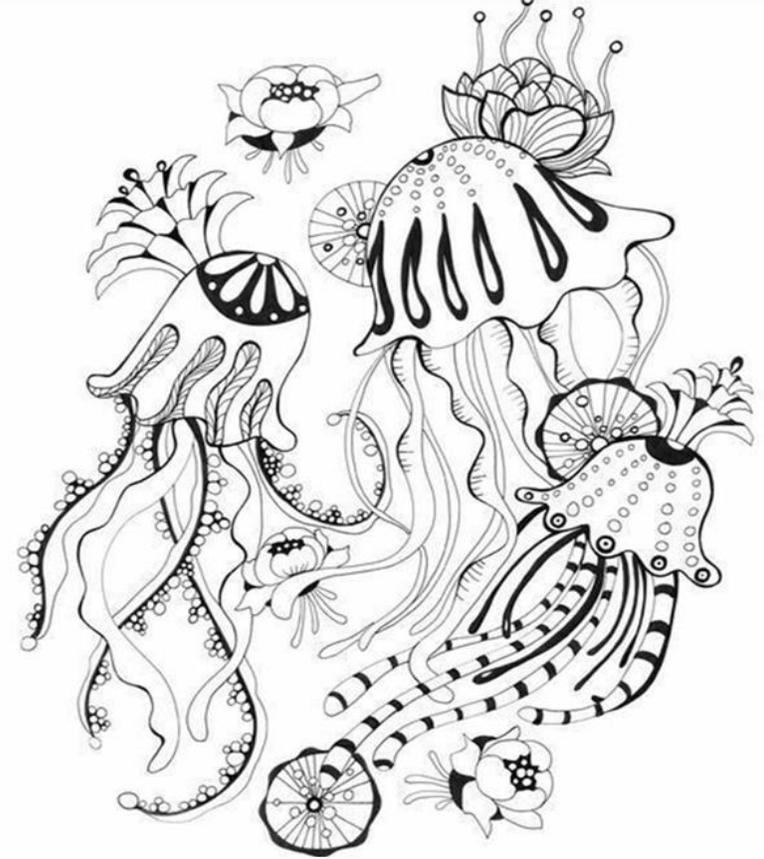

Рис. 6

2 СПОСОБ композиционного

решения – художественное видение в целом без выделения главного, все элементы – единый ансамбль. При организации пространства планы располагаются условно за счет фронтального изображения объектов друг над другом в динамическом равновесии.

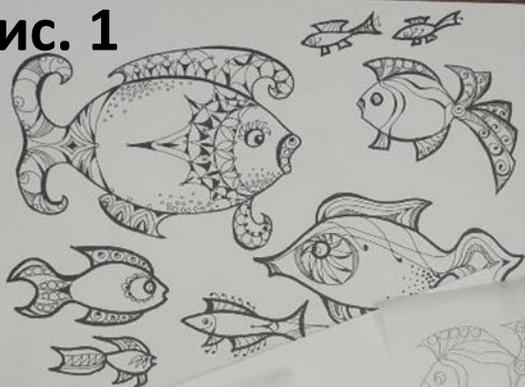
- динамическое равновесие возникает при асимметричном расположении фигур на плоскости, т. е. при их сдвиге вправо, влево, вверх, вниз,
- для достижения выразительности в композиции важную роль играет ритмическая организация и взаимосвязь изобразительных элементов на плоскости,
- возможно ритмическое чередование различных фигур с убыванием или нарастанием каких-либо качеств (*размеров, тонального контраста, степени графического насыщения орнаментом*).

3-ий этап. Выполнение линейного рисунка композиции «Мир моря» на выбранном формате (А-4, А-3)

Необходимо выбрать один из способов художественного видения при организации композиции (ярко выраженная доминанта или композиция без выделения главного).

Рис. 1

для поиска лучшего решения можно подвигать рисунки, переведенные на кальку, а затем перевести их в нужном месте

Рис.2

при помощи кальки переведены все элементы композиции, пока без мелкой графики в орнаментах, дополнены маленькие детали композиционного решения

Выполнить линейное изображение рисунка по теме. При поиске лучшего решения на формате, нужно подвигать переведенные по отдельности на кальку изображения морских обитателей, *рисунок 1* Когда гармоничное решение будет найдено, перевести рисунки с кальки на формат и дополнить мелкими деталями если надо, *рисунок 2*

4 этап – разработка цветового решения в технике акварельной живописи «по-сырому»

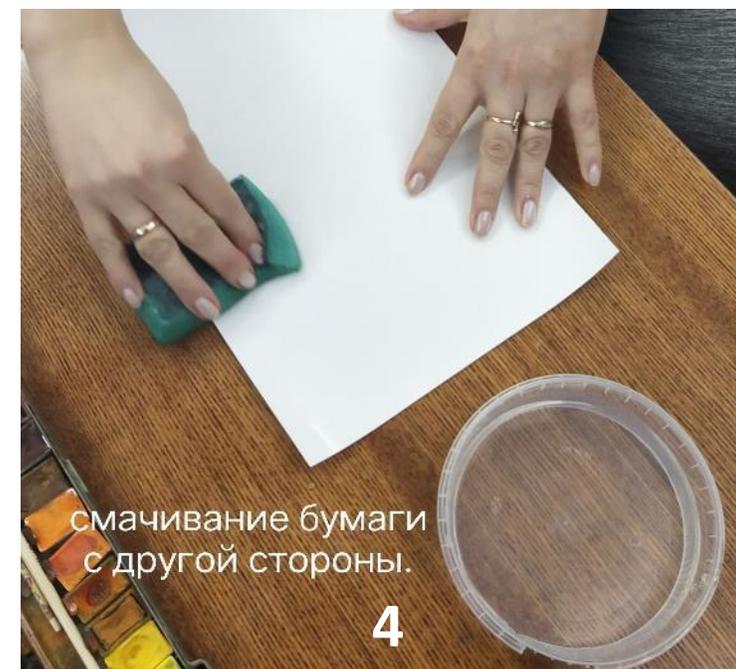
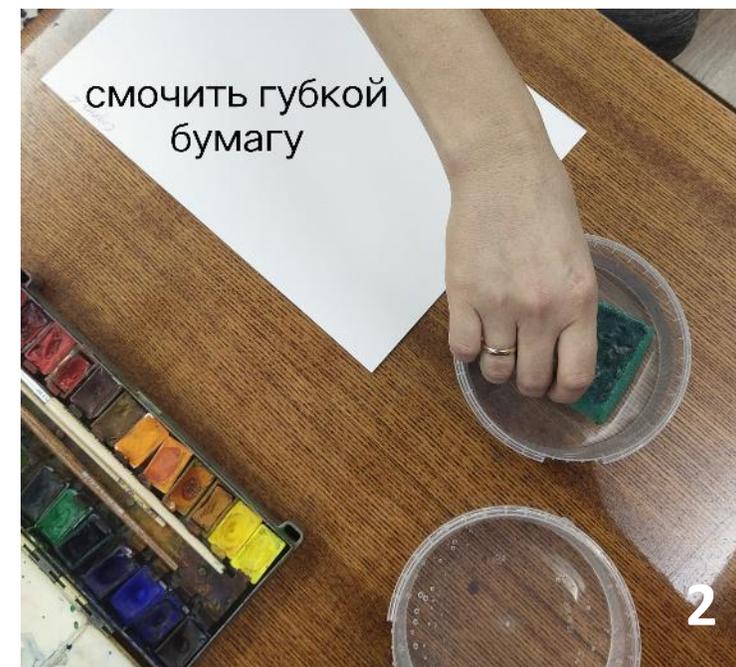
- акварель достаточно сложный художественный материал, техника работы акварелью «по-сырому» непредсказуема своей текучестью,
- для того, чтобы чувствовать себя уверенно в этой технике, надо выполнить ряд тренировочных упражнений,
- на рисунке работа, выполненная в смешанной технике акварели «по-сырому» с доработкой графическим орнаментом

Тренировочные упражнения

Для выполнения упражнения
нужны материалы:

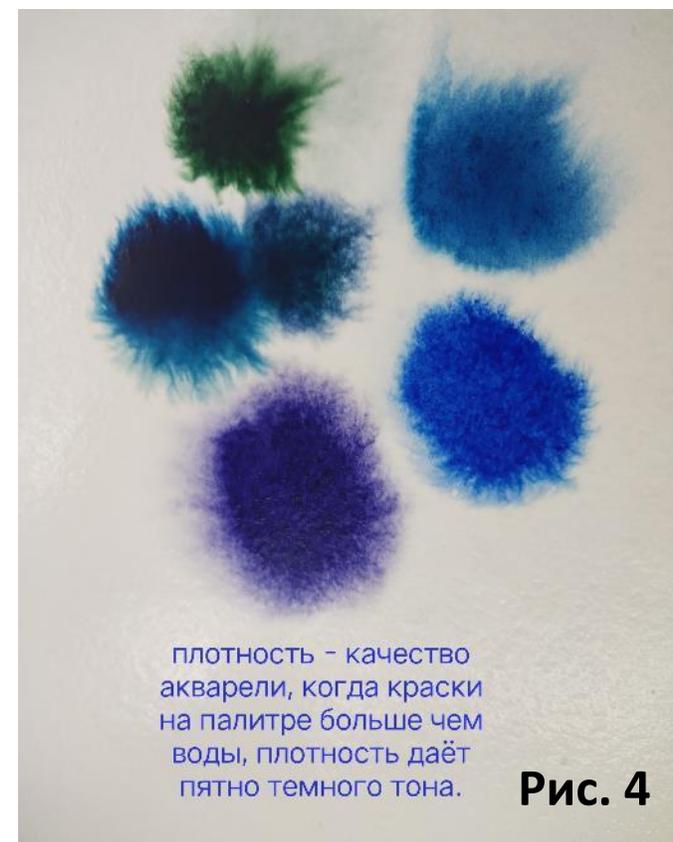
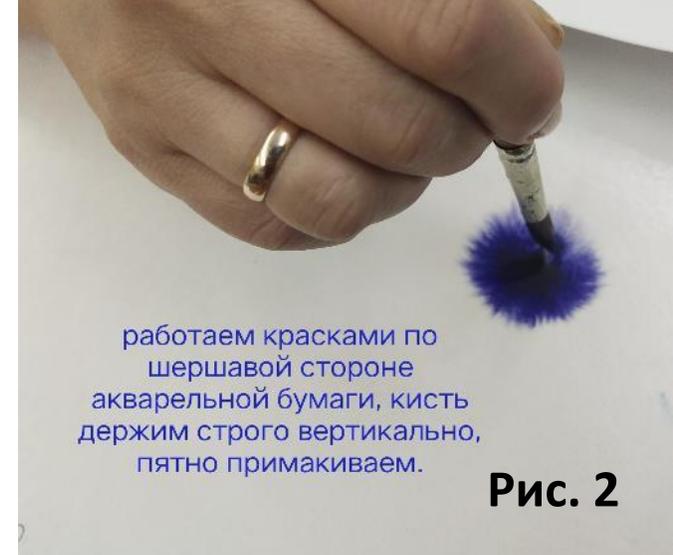
акварельные краски, кисти, 2
банки с водой, губка (или толстая
кисть), акварельная бумага (если
ее нет, можно на чертежной),
доска с глянцевой поверхностью
(полированный стол, стекло или
пластиковая доска), *рисунок 1*

1-е УПРАЖНЕНИЕ – выполнить
различные по тону пятна по
сырой бумаге. Для этого нужно
хорошо смочить бумагу губкой
или кистью с двух сторон,
рисунки 2, 3, 4

Тренировочные упражнения

- пятна выполняются на хорошо смоченной шершавой стороне акварельной бумаги, сначала плотные по качеству акварели пятна, когда на палитре краски больше чем воды, *рисунки 1, 2, 3.*
- Кисть важно держать строго вертикально. Выполняем пятна: маленькие – кончиком кисти, большие – примакивая, мазками.
- Затем выполняем насыщенные по цвету пятна, когда краски и воды на палитре приблизительно одинаково, *рисунок 4.*

Тренировочные упражнения

- Далее выполняем пятна прозрачные, когда воды больше чем краски, *см.рисунок*
- Оцениваем как растекается пятно акварели для понимания, какое расстояние необходимо выдерживать между пятнами для того чтобы они:
 - а) смешивались т.е. вливание цвета в цвет,
 - б) касались друг друга, но не смешивались,
 - в) растекались, но сохраняли просвет белой бумаги.

выполнение упражнения на изображение пятен разной тональности - плотных, насыщенных, прозрачных в технике акварели "по-сырому".

Тренировочные упражнения

2 УПРАЖНЕНИЕ – прокладывание акварельных пятен разной тональности вокруг заданного изображения:

- для выполнения упражнения берём формат А-4, карандашом рисуем контур рыбок, смачиваем бумагу губкой,
- далее вокруг заданного контура выполняем акварельные пятна (плотные, насыщенные, прозрачные), понимая! на каком расстоянии от изображения надо выполнить пятно, чтобы краска не затекла за его контур (см. рисунок) – это приблизительно 3-5 мм
(если краска всё-таки затекла за контур, её можно убрать сильно отжатой пальцами кистью, пока бумага ещё влажная)

Тренировочные упражнения

2 УПРАЖНЕНИЕ – создание изображения моря в технике акварели «по-сырому» с плавным переходом от плотных цветовых пятен, к насыщенным и от насыщенных к прозрачным, оставляя при этом просветы белой бумаги так, как это будет сделано на завершающем этапе композиции.

Все оттенки составляем на палитре, используем краски: синие (кобальт, ультрамарин), голубую, зелёные (изумрудная, травяная), фиолетовую и черную для добавления в плотные, темные оттенки.

ВНИМАНИЕ! Чтобы акварельный лист не покособился, а остался гладким после работы по сырой бумаге, оставляем его на гладкой поверхности доски до ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ!
(см. рисунок)

работа акварелью " по сырому". Плавная растяжка пятен от темного к светлому с сохранением белых просветов.

подготовка
оборудования для
работы акварелью

5-й этап

После выполнения тренировочных упражнений по работе акварелью «по-сырому», можно начинать цветовое решение основного чистового формата.

Для этого необходимо подготовить оборудование:

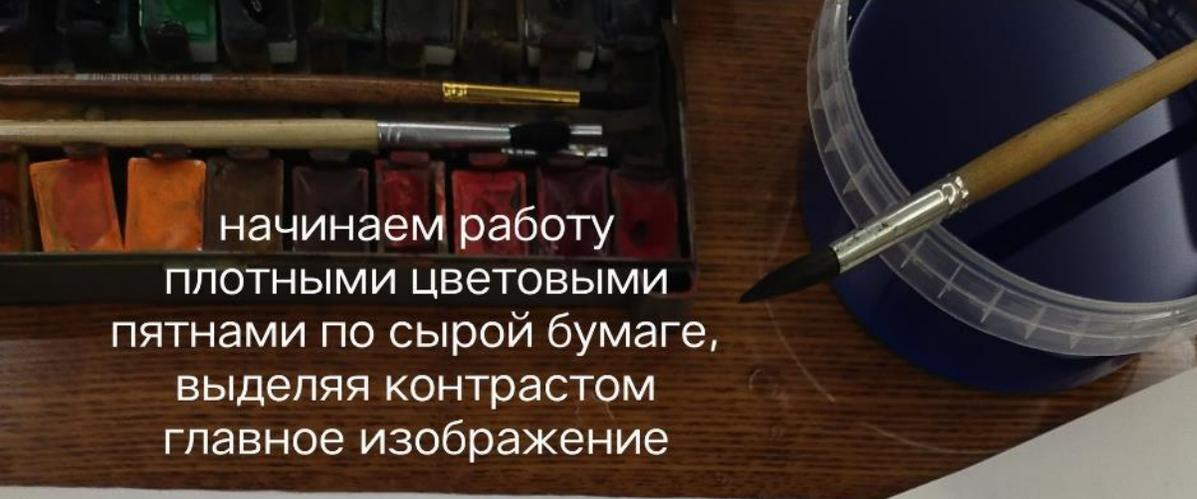
- формат А-4 с линейным рисунком обитателей моря,
- акварельные краски, кисти, губку, 2 банки с водой (одна для промывки кисти, другая, с чистой водой для смачивания листа),
- бумага – палитра для смешивания красок, доска не впитывающая воду, стекло, пластик, полированный стол и др., см. рисунок

а) готовим рисунок к акварельной прокладке цветов «по-сырому» – для изображения морских глубин:

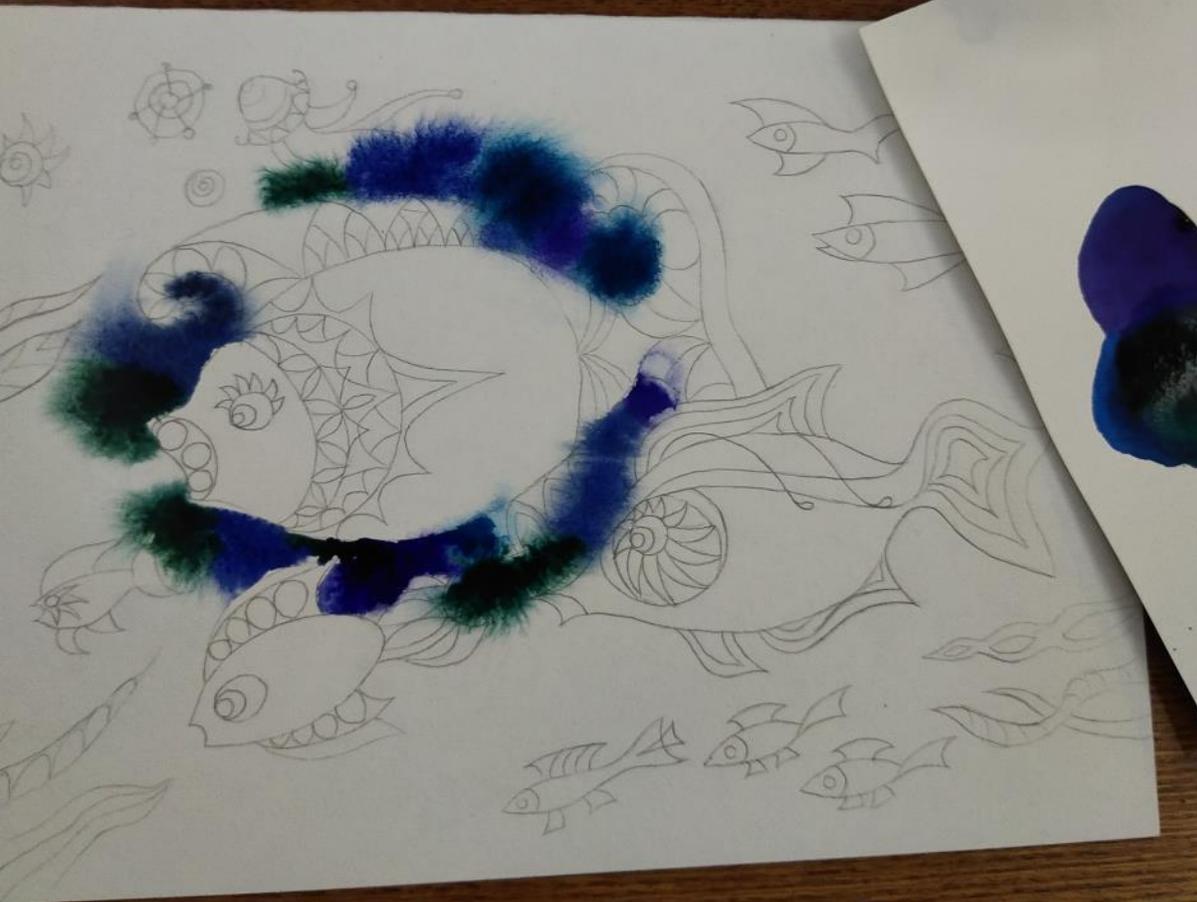
- рисунок надо положить на глянцевую поверхность, смочить губкой или толстой кистью по верх линейного карандашного рисунка,
- перевернуть лист на другую сторону и также смочить губкой поверхность, затем вернуть лист в первоначальное положение.

б) чтобы избежать затекания краски за контур изображения, необходимо перед началом работы цветом промокнуть СИЛЬНО ОТЖАТОЙ кистью внутреннюю поверхность изображения рыбы вдоль контура.

Дальше необходимо следить за влажностью поверхности фона рисунка для хорошего растекания краски и вливания цвета в цвет, дополнительно смачивать подсохшую поверхность необходимо отдельной кистью только чистой водой в том месте, где работаете цветом (этот прием даёт возможность не торопиться при изображении моря)

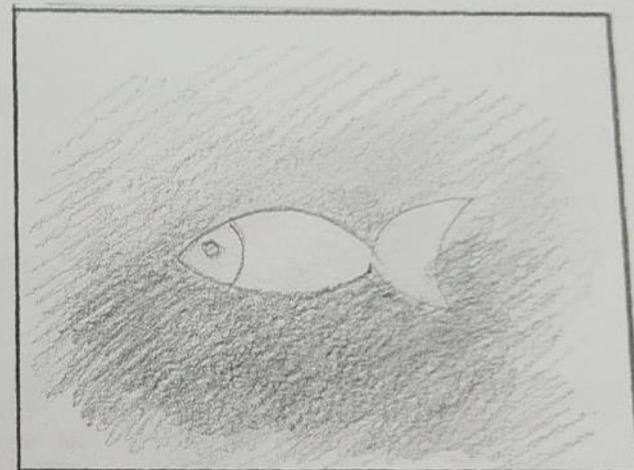
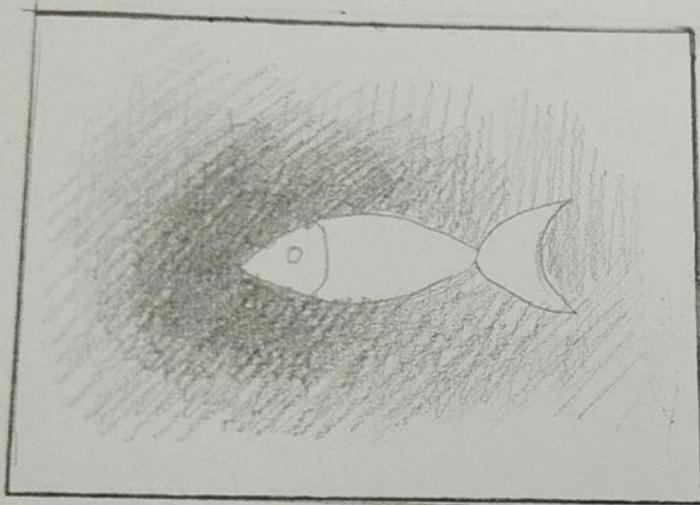

начинаем работу
плотными цветовыми
пятнами по сырой бумаге,
выделяя контрастом
главное изображение

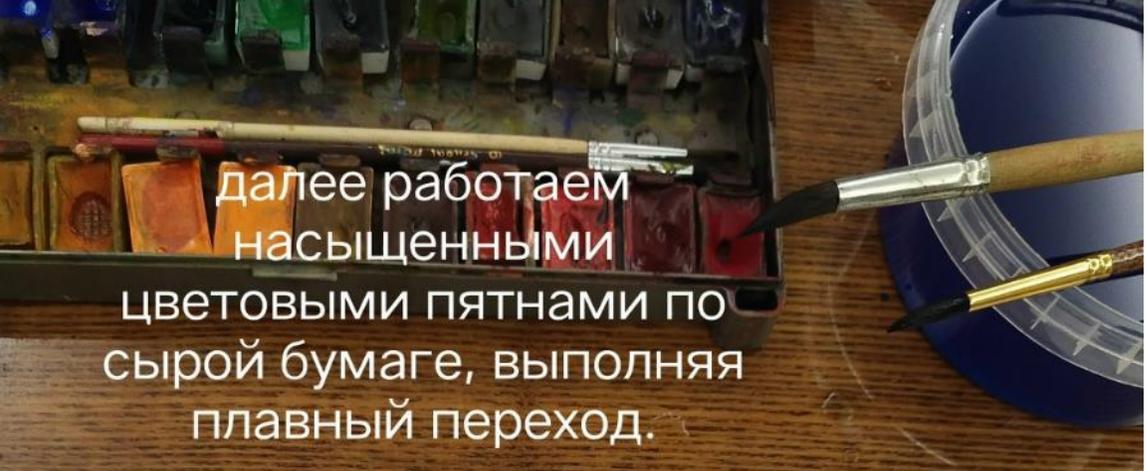

- В)** все оттенки смешиваем на бумажной палитре (НАПОМИНАНИЕ – используем сине-зеленую цветовую гамму):
- кисть держим строго вертикально, начинаем работу цветом с плотных, темных оттенков (при их смешивании добавляем черную краску для глубокого цвета),
 - прокладываем эти оттенки вокруг главного изображения, выделяя его при помощи контраста, см. рисунок

г) если вы, выбрали композиционное решение рисунка без выделения главного изображения, тогда растяжку цвета по тону можно выбрать произвольно. Например: слева направо, снизу вверх или по диагонали, см. рисунок

варианты растяжки фона от темного к светлому.

далее работаем
насыщенными
цветовыми пятнами по
сырой бумаге, выполняя
плавный переход.

Д) проложив плотные, темные пятна цвета, оставляя белыми не закрашенными силуэты рыбок, поступаем к работе насыщенными оттенками, более светлыми по тону.

НЕ ЗАБЫВАЕМ СМАЧИВАТЬ бумагу, если она подсохла, в том месте, где работаем цветом, см. рисунок

е) проложив насыщенные оттенки, также оставляя силуэты рыбок белыми, дальше работаем прозрачными, светлыми цветами.

Кроме силуэтов морских обитателей нужно сохранить просветы белой бумаги, незакрашенной красками, на краях формата или других местах, что придаст вашему рисунку выразительности, см. рисунок

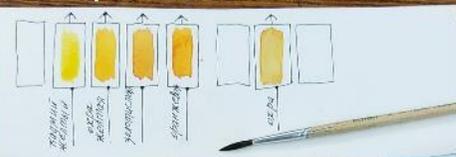

завершаем акварельную работу прозрачными цветовыми пятнами по сырой бумаге и оставляем до ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ.

6-ой этап работы над композицией «Мир моря»

Для выразительности образа в орнамент изображения морских обитателей вводится дополнительный цвет, контрастный фону.

выбрать один цвет из палитры и проложить его в деталях орнамента способом акварельной заливки

Например, выбрать любой из желто-оранжево-охристой палитры

Этот цвет способом заливки прокладываем на отдельных деталях орнаментом. Больше и сложнее должен быть декор главного изображения, меньше и проще для второстепенных персонажей, см. рисунок

графическое декорирование
изображения. используем
маркер средней толщины,
основной контур выполняем
пластичной линией

7-ой завершающий этап

Графическое декорирование
орнаментом начинаем с
основного контура
изображений, выполняем
черным маркером средней
толщины. Для пластичности
линий там, где они
выгибаются или
прогибаются, необходимо
сделать плавные утолщения,
см. рисунок

7-ой завершающий этап

- далее декор изображений обитателей моря выполняется черной гелевой ручкой, используя свои (ранее выполненные) упражнения по стилизации,
- в декоре применяются линии, тональные пятна, сгущения и разрежения графического знака, *см. рисунок*

при декорировании обитателей моря надо использовать предварительные графические эскизы.

главный элемент
композиции - большая
рыба выделяется
контрастом и сложным
декором

Обратите внимание

- чем больше рыбка, тем сложнее декор, чем меньше рыбка, тем проще декор, см. рисунки

вариант завершённой
работы в смешанной
технике акварели по-сырому
с графическим
декорированием по теме
"Мир моря"