

Министерство образования и науки Российской Федерации
Амурский государственный университет

З.И. Кукушкина, М.И. Волчкова

ПРОПЕДЕВТИКА:
ГРАФИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
В ДЕКОРАТИВНОМ ИЗОБРАЖЕНИИ
НАТЮРМОРТА

Учебное пособие

Благовещенск
Издательство АмГУ
2011

*Рекомендовано
учебно-методическим советом университета*

Рецензент:

Кондратьев В.В., председатель Амурского отделения Союза художников России, лауреат премии Амурского комсомола, лауреат премии в области литературы и искусства администрации Амурской области

К88 Кукушкина З.И., Волчкова М.И. Пропедевтика: графические возможности в декоративном изображении натюрморта: Учебное пособие / З.И. Кукушкина, М.И. Волчкова. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2011. – 108 с.

Учебное пособие содержит теоретические сведения по курсу «Пропедевтика» и «Художественно-графическая композиция». Подробно рассмотрены вопросы теории композиционного построения, принципы стилизации и графические возможности декоративного изображения натюрморта на конкретном иллюстративном материале. Учебный материал позволяет выработать практические навыки плоскостно-декоративного изображения графических эскизов. Пособие содержит многочисленные иллюстрации, наглядно комментирующие текстовую часть.

Предназначено для студентов вузов специальностей 070601 «Дизайн» (специализация – дизайн костюма), 260902 «Конструирование швейных изделий» и направлениям подготовки 070600 «Дизайн» и 260900 «Технология изделий текстильной и легкой промышленности». В пособии представлен обширный иллюстративный материал. Эскизы выполнены студентами АмГУ под руководством авторов данного пособия.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1. Пропедевтика как основа художественно-графической подготовки дизай- неров костюма	8
1.1. Основные принципы организации декоративной композиции	8
1.1.1. Основной закон и свойства декоративной композиции	11
1.1.2. Выразительные средства декоративной композиции	13
1.1.3. Оптические (зрительные) иллюзии в декоративной композиции ...	23
1.1.4. Построение пространства в декоративной композиции	25
1.2. Стилизация в декоративной композиции	29
1.2.1. Декоративная стилизация в натюрморте	30
1.2.2. Графические возможности изображения предметов натюрморта	37
1.2.3. Изображение предметов натюрморта с использованием декора	39
1.2.4. Образность в декоративной композиции	44
2. Приемы графической подачи и графические возможности в декоративном изображении объектов	52
2.1. Черно-белая графика	54
2.1.1. Линейная графика	54
2.1.2. Пятновая графика	59
2.1.3. Линейно-пятновая графика	64
2.1.4. Точка	66
2.2. Цвет в декоративной композиции натюрморта	68
2.2.1. Основные группы цветов. Теории гармонических сочетаний двух и трех цветов	69
2.2.2. Выполнение композиции с помощью ограниченной палитры	75
2.2.3. Монохромная палитра	76
2.2.4. Орнаментально-графическое решение натюрморта	77
2.2.5. Приемы графической подачи в цветном решении декоративного натюрморта	79
Заключение	84

Приложение 1. Практические задания для студентов по курсу «Пропедевтика» и «Художественно-графическая композиция»	85
Приложение 2. Контрольные вопросы для оценки качества освоения дисциплины курса «Пропедевтика» и «Художественно-графическая композиция»	93
Приложение 3. Цветные вклейки.....	95
Библиографический список.....	103

ВВЕДЕНИЕ

*К состоянию вдохновенного творчества
мы приходим только через
сознательную работу.*
А. Матисс

Курс «Пропедевтика» вводит студентов в специфику будущей деятельности на примере комплексного решения задач, знакомит с основами творческого процесса. Важной задачей развития творческих способностей у будущих проектировщиков одежды является процесс ориентации на смысловое содержание формы, внимания к образности и игровым моментам. Цель преподавания курса «Пропедевтика (основы композиции в дизайне костюма)» студентам дизайнерам костюма – это обучение методам плоскостно-декоративного изображения графических эскизов, т.к. художники – дизайнеры должны развивать плоскостно-орнаментальное видение натуры и обладать образно - ассоциативным мышлением.

Цель данного учебного пособия – раскрыть теорию композиционного построения, принципы стилизации и графические возможности декоративного изображения натюрморта на конкретном иллюстративном материале, показать специфику и приемы графической подачи эскизов.

Задачей учебного пособия является развитие творческого мышления и воображения студентов, навыков графического изображения, использующих в создании модного образа проектируемой одежды. Программа рассчитана на комплексное изучение основ изображения в черно-белой и цветной графике.

Основы декоративной композиции играют главную роль в формировании композиционной грамоты и композиционного мышления в системе языка декоративного искусств. Из опыта обучения на уровне формализованных знаний к использованию были выделены приемы: построения композиций на основе рассмотрения отдельных композиционных категорий (симметрия, ритм, равновесие, линий, цвет) в целях более

глубокого анализа, развития композиционного мышления, фантазии, воображения студентов на основе экспериментирования с линией, цветом и постановки различных поисковых задач на разработку простых сложных декоративных образов.

Особое место занимает теория цвета и теория отражения действительности в художественных образах. Овладение способами композиционной деятельности предусмотрено в практической работе, входе отработки необходимых умений и навыков, заложенных в структуру и условия всех заданий. В целом, формирование композиционной грамоты и композиционного мышления в процессе обучения основам декоративной композиции осуществляется в два этапа.

На первом этапе решаются задачи познания сути творческих процессов через изучение орнаментальной системы изображения и принципов построения композиций. Чтобы не усложнять понимание этих на данном этапе не вводятся цвет и изобразительные формы. Все упражнения строятся по принципу черно-белого изображения на основе простых геометрических фигур и элементарных форм.

Второй этап обучения направлен на изучения цвета и особенностей его применения в декоративных композициях. Важной задачей на этом этапе является развитие чувства цвета, формирование умений грамотно решать проблемы колорита. Методика включает анализ колористического строя и способов решения цветной графики, а также выполнение заданий на цветоощущения и различных графических способов изображения декоративного натюрморта.

В процессе выполнения практических заданий происходит отработка навыков работы с гуашевыми красками и локальным цветовым пятном. Комбинаторные действия по колорированию направлены на формирование умений составлять цветовые гармония ахроматических, однотоновых, родственных, родственно-контрастных и контрастно-дополнительных цветов. «Пятновые» поиски на различные сочетания цветов с учетом их

насыщенности, светлоты и площади являются обязательными. На их основе выполняются предметные композиции, то есть, композиционные и колористические задачи решаются одновременно. Особое место в системе занимает комплекс заданий на эмоциональное решение колорита, передачу средствами цвета различных состояний, внутренних переживаний в самостоятельном поиске. Учебное пособие выполнено с учетом требований учебных планов, составленных в соответствии с ГОС ВПО для студентов специальностей 070601 – «Дизайн» (специализация дизайн костюма), 070600 – бакалавр дизайна, 260902 – «Конструирование швейных изделий», 260900 – «Технология и конструирование швейных изделий легкой промышленности».

Структура пособия выстроена в логической последовательности выполнения заданий: от простого к сложному. Теоретический материал проиллюстрирован схемами и большим количеством студенческих работ, что дает возможность познакомиться с различными формами стилизации и множеством графических средств, применяемых в декоративной композиции.

В конце пособия приведен список практических заданий и контрольных вопросов.

1. Пропедевтика как основа художественно-графической подготовки дизайнеров костюма

Пропедевтика (от греческого – предварительно обучаю) – означает введение в какую-либо науку, предварительный вводный курс, систематически изложенный в сжатой и элементарной форме, предполагающий дальнейшее более глубокое изучение.

Программа курса «Пропедевтика» ориентирует студентов на изучение приемов графической подачи, выявления образно-пластического решения декоративной композиции, профессиональными художественно-графическими средствами, применяемыми при разработке эскизов. Задача курса – преподать основы теоретических положений и научить претворять знания в творческих работах по декоративной композиции натюрморта.

Обращение к декоративному решению изображаемых предметов диктуется задачами подготовки специалистов, будущая деятельность которых связана с решением задач декоративно-прикладного искусства, к которому относится дизайн костюма.

Основными требованиями к дизайнерской работе являются: органическое единство формальных элементов; образное выражение сущности решаемой задачи, соблюдение меры в выборе средств; соответствие пропорций и масштаба работы характеру поставленной задачи; организация плоскости эскиза; оригинальность решения, графическая культура исполнения и методичность работы над заданием.

1.1. Основные принципы организации декоративной композиции

Понятие декоративность происходит от латинского *dekor* – красота, прелесть, изящество, украшенность. Латинское слово *decorare* означает украшать, наряжать, словом, убор, наряд, украшение соответствует еще одно слово – *ornamentum*.

Декоративность – это форма выражения красоты, мира, через отношение части и целого, не натуральное, а условное его изображение, наполненное метафорическим смыслом.

Декоративность в дизайне костюма служит приемом для выявления внутренней согласованности элементов композиции, соразмерности и упорядоченности всех ее деталей и форм. Декоративность является специфической особенностью изобразительного искусства, неразрывно связано с «выразительностью», в эстетике классифицируется как «выразительный» вид искусства, служит приемом художественно-образного мышления.

«Чувство декоративного» и умелое использование орнаментальных мотивов, необходимы художникам, создающим эскизы костюма и работающим в области художественного оформления одежды, которое имеет свои образно-ассоциативные средства выражения, существенно отличающиеся от рисования с натуры.

Особенностью декоративно-прикладного искусства является плоскостная трактовка изображения различных предметов в дизайнерских проектах различного назначения, в том числе, в декоративной композиции натюрморта.

Огромное значение для плоской композиции имеет «рама», граница поля изображения. Элементы композиции, расположенные у центра, воспринимаются лежащими в глубине, в этом случае ровное плоское поле становится пространством. Элементы, расположенные на однородном поле близко к краю, как бы лежат на поверхности, в плоскости "рамы". Наиболее распространенные форматы изображения - прямоугольные, круглые, овальные. Прямоугольный, вытянутый вертикально формат придает ощущение возвышенности, стремления вверх. Горизонтальный формат выглядит "распахнутым": ослабляется чувство замкнутости, уменьшается значение композиционного центра. Он удобен для сложных многоплановых композиций. Чаще всего используется прямоугольный формат золотого

сечения (А5, А4, А3). Он наиболее уравновешен и замкнут. Круглый и квадратные форматы слишком статичны, в них трудно компоновать изображение.

Слово «композиция» с латинского переводится как сочинение, соединение, связь. В современном понимании **композиция** — это построение художественного произведения, подбор, группировка и последовательность художественных приемов, образующих гармоническую целостность.

Началом создания композиции служит идея, которую нужно хорошо продумать, прежде чем приступать к поиску формы и расположения предметов в листе.

Существуют **два способа** художественного видения при организации композиции:

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 (Рис. 1.1.а).

2. Видение в целом, без выделения отдельного предмета, при этом любые детали подчиняются целому, утрачивают свою самостоятельность. В такой композиции нет ни главного, ни второстепенного — это единый ансамбль (рис. 1.1.б).

Композиция - это структура произведения. Основными *задачами композиционного построения* является:

- создание гармоничного, художественно-выразительного образа;
- обеспечение целостности и единства общего решения.

Работа над поиском композиционного решения – это интуитивный творческий процесс и сознательный выбор, т.к. необходимы *знания правил и законов композиции*.

а

б

Рис. 1.1. Варианты композиций с одной доминантой (а) и без выделения доминанты (б)

1.1.1. Основной закон и свойства декоративной композиции

Композиция – это результат интуитивного творчества и сознательного выбора.
Ле Корбюзье

Для того, чтобы художник, создавая декоративную композицию, мог наиболее ярко выразить свой замысел, ему необходимо знание основного закона композиции. Этот закон заключается в построении гармонического единства всех составных частей декоративной композиции, единства конструктивной и образной формы.

Композицию можно считать удачной при *соблюдении условий*:

1. Ни одна часть целого не может быть изъята или заменена без ущерба для целого;
2. Части не могут меняться местами без ущерба для целого;

3. Ни один элемент не может быть присоединен к целому без ущерба для него.

Это основной закон композиции.

Все составляющие композиции должны «работать» на общую идею, иногда ради сохранения единства нужно отказаться от красивой детали, если она разрушает целостность. Для создания гармоничного произведения надо найти взаимосвязь между главным и второстепенным, между целым и его частями.

Свойства композиции:

1. Выразительность (результат работы художника, обеспечивающий нужное восприятие композиции);

2. Целостность (оптимальное соотношение и взаимодействие частей).

Признаки целостности:

ограниченность — это четко определяемое отличие предмета от среды, в которой он находится; разделение фигуры и фона;

связность — т. е. естественная слитность отдельных частей в одно целое, учитывающая назначение предмета, соотношение размеров и пропорций его частей, соединение различных материалов и др.;

компактность — то оптимальное количество частей, которое может восприниматься одновременно;

3. Законченность (достигается, когда у зрителя не возникает желание что-либо убрать или добавить);

4. Уравновешенность (такое расположение элементов, когда каждый из них находится в устойчивом состоянии);

5. Композиционный центр - элемент или часть произведения, которые выделяются на фоне окружающих или примыкающих к ним частей. Это главный смысловой момент композиции, он может отличаться от остальных элементов благодаря форме, размерам, богатству проработки деталей и т. п.

Композиционный центр не всегда совпадает с геометрическим центром произведения и часто смещен вверх или вниз, вправо или влево, но всегда ближе к центральной части композиции.

1.1.2. Выразительные средства декоративной композиции

*Основная задача композиции —
это выявление внутреннего содержания картин.*
П.П. Чистяков

Композиция – средство приведения всех ее элементов в единство. Эта задача решается различными композиционными приемами и средствами, важнейшим из которых является равновесие, соотношение форм, метроритмические отношения и композиционный центр.

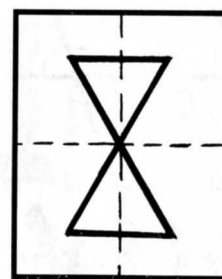
Равновесие – это размещение элементов композиции, при котором каждый предмет находится в устойчивом положении.

Для *установления равновесия* в композиции важны форма, направление, место расположения изобразительных элементов.

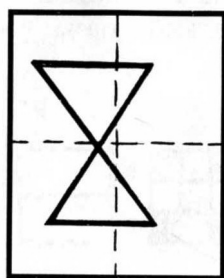
Виды равновесия в композиции:

1. *Статическое* равновесие возникает при симметричном расположении фигур на плоскости относительно вертикальной и горизонтальной осей формата композиции. Симметрия - закономерное расположение одинаково равных частей относительно друг друга (рис. 1.2а). Усиливают впечатление статического равновесия форма силуэта предмета в виде квадрата и круга, т.е. фигура, не вызывающая зрительной активности, а также форматы натюрмортных композиций, построенные на квадратной плоскости. Условия для выражения покоя (статики):

- нет диагоналей;
- нет свободного пространства;
- статичные позы;
- симметрия, уравновешенность;
- вся композиция вписана в простую геометрическую форму (треугольник, квадрат, овал).

а. Симметричная композиция, статическое равновесие

б. Асимметричная композиция, динамическое равновесие

Рис. 1.2. Декоративные композиции натюрморта

2. *Динамическое равновесие* возникает при асимметричном расположении фигур на плоскости, т.е. при их сдвиге влево, вправо, вверх, вниз. Усиливают впечатление динамики (целенаправленного движения)

взгляда от большей массы к меньшей) форматы листа в форме прямоугольников (рис. 1.2б). Для передачи движения (динамики) используются:

- диагональные линии;
- свободное пространство перед движущимся объектом;
- момент кульминации движения.

Симметрия в композиции всегда уравновешена, но при соблюдении равновесия точное зеркальное соответствие правой и левой части композиции не требуется, т.к. равновесие в композиции не всегда симметрично.

Членение плоскости на части - композиционный прием, который используется:

- для достижения равновесия в композиции, когда перегруппировка предметов нежелательна или недостаточна;
- с целью усиления впечатления декоративности композиции.

Членение плоскости предполагает установление различных отношений, тональных или цветовых, между образовавшимися частями, умелая манипуляция которыми позволяет достичь желаемого равновесия в композиции. При членении композиции на одинаковые части возникает момент статики, на неодинаковые – динамики (рис.1.3).

Членение осуществляется прямыми или кривыми линиями и поддерживается цветом или тоном. Усложненные варианты членения кривыми, параболистическими линиями, пригодны для простых композиций, элементы которых не имеют сложных конфигураций, иначе их контуры затеряются в сложном членении и его использование будет не оправдано (рис.1.3б).

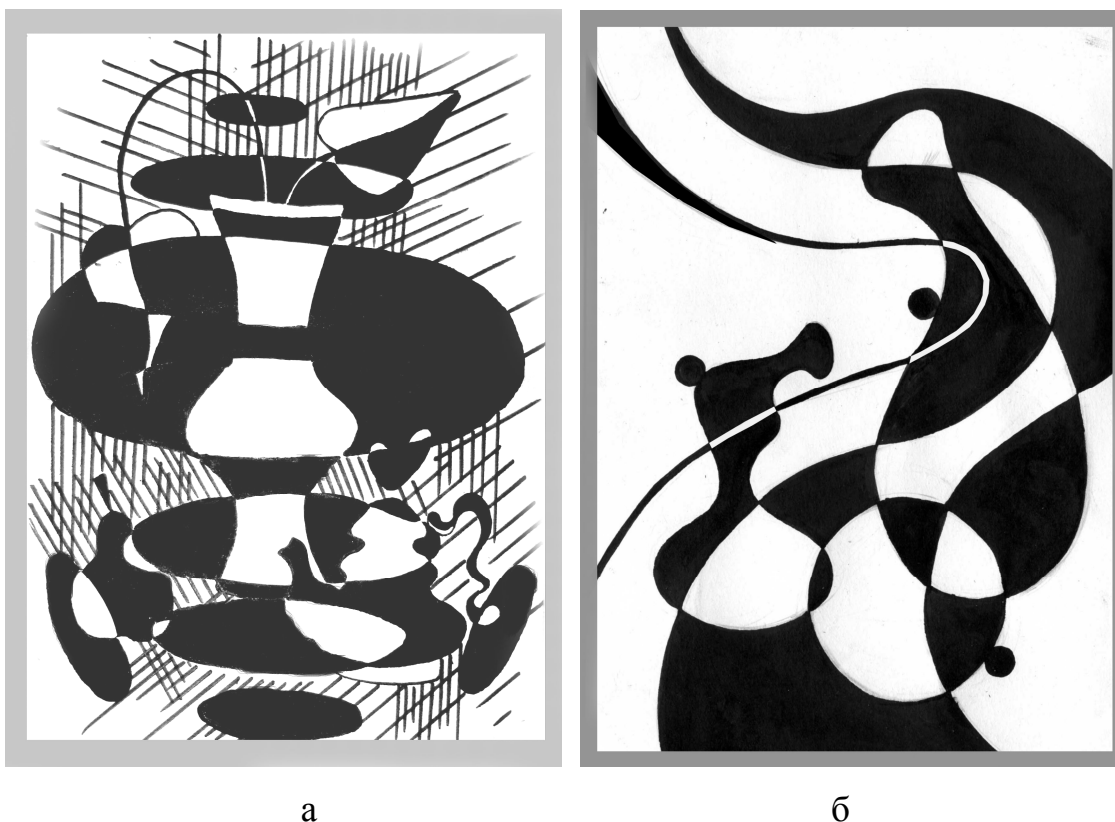

Рис. 1.3. Композиция натюрморта с использованием метода членения плоскости на части по принципу симметрии (а) и асимметрии (б)

Количественное соотношение тональных и цветовых контрастов левой и правой частей композиции должно быть равным. Правильно построенная композиция не может вызывать сомнений и чувства неопределенности. В ней должна быть успокаивающая глаз ясность соотношений и пропорций.

Соотношение форм.

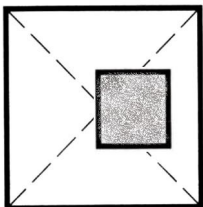
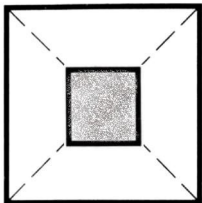
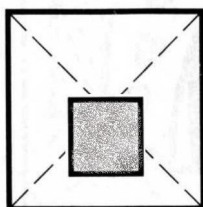
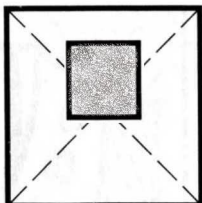
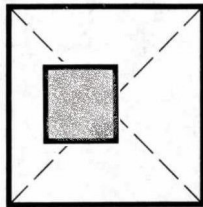
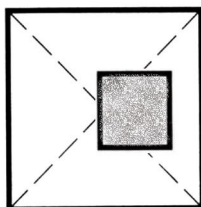
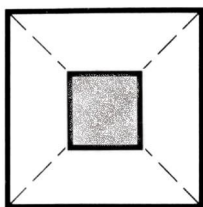
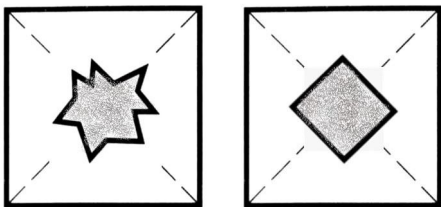
От правильного использования в композиции пропорций, масштаба и модуля изображаемых величин зависит *выразительность* композиции.

Масштаб – это соизмерение величин изображенного объекта по отношению к действительным величинам. Крупное изображение зрительно уменьшает формат изобразительной плоскости, мелкое – увеличивает.

Пропорции – соотношение элементов изображаемой плоскости.

Вес предмета зависит от того, в какой части композиции предмет размещается (см. табл.1)

Таблица 1.

Вес предмета визуально воспринимается:	
«тяжелее»	«легче»
вне основных осей формата 	в центре композиции или близко к нему
если предмет расположен в нижней части композиции 	если предмет расположен на вертикальной центральной оси и в верхней части композиции
если предмет расположен в левой части композиции 	если предмет расположен в правой части композиции
если предмет правильной формы и расположен вертикально 	если предмет неправильной формы или расположен наклонно

Компактность форм обычно смотрится тяжелее, чем стремящиеся за пределы формата предметы.

Самая тяжелая фигура – квадрат в устойчивом положении. Самая неустойчивая фигура – круг. Самая стремительная форма для восприятия – треугольник. Треугольник устойчив тогда, когда одна из его сторон горизонтальна. Все динамичные формы обычно стремятся к треугольнику.

Метроритмические отношения.

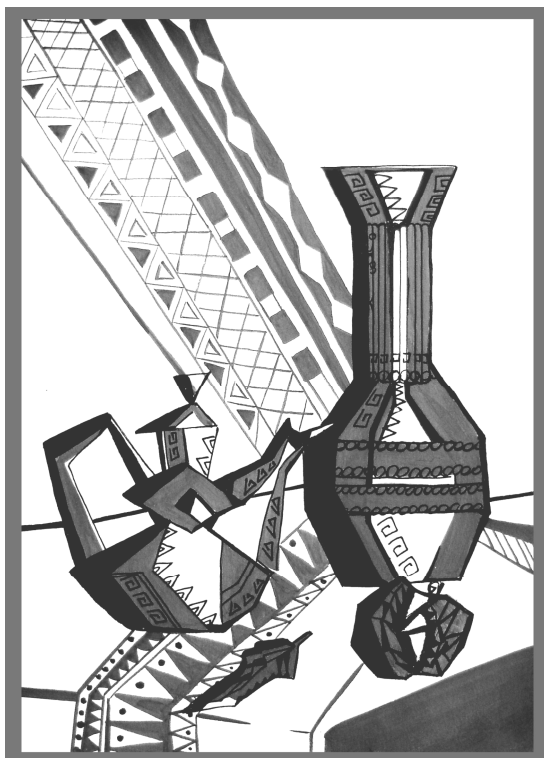
Для достижения выразительности в декоративной композиции большую роль играет ритмическая организация и взаимосвязь изобразительных элементов на плоскости.

Форма, текстура, рисунок на отдельных объектах, взаимодействуя, дополняют и в то же время подчеркивают индивидуальность друг друга. Это взаимодействие создает определенный *ритм* - изменение порядка чередования в структуре формы, нарастание или убывание самих повторяющихся элементов или промежутков между ними.

Ритм связывает отдельные линии, плоскости, формы, настраивает движение глаз зрителя по объекту или изображению. Ритм - элемент самой жизни; дыхание, пластика тела, чередование дня и ночи - все в природе ритмизованно. Ритм может быть явным, динамичным (строение ветвей дерева, рисунок полосок драпировки, геометрический орнамент) или приглушенным, сдержанным (складки одежды, повороты голов людей, стоящих группой).

Метр – чередование какого-либо элемента формы через равные промежутки.

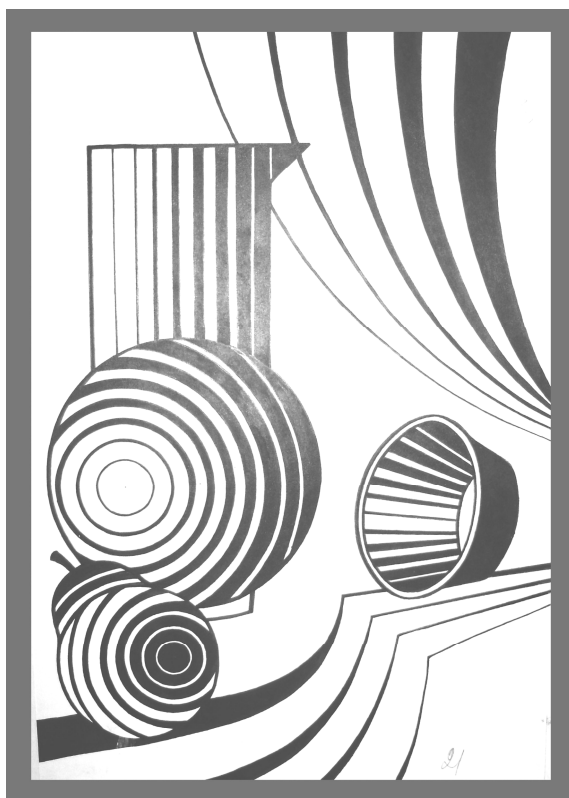
Метрика обеспечивает уравнированность, но, с другой стороны, придает ее композиции статичность и некоторую монотонность (рис. 1.4.а). Ритму подчинен порядок, связь, строй всех элементов художественного произведения, он побуждает к преодолению неподвижности изображения, заставляет его дышать и двигаться (рис. 1.4.б).

а

б

в

Рис. 1.4. Метроритмические отношения в композиции

Ритмическое развитие композиции может идти по горизонтали или вертикали, по квадрату, кругу, реже - по овалу (рис. 1.4 в). Интересные результаты дает ритмическое движение по радиусам, по спирали, по сетке - решений множество.

Композиционный центр – главное место, доминанта в композиции.

Композиционный центр может состоять из одного или нескольких элементов, также это может быть свободное пространство – *композиционная пауза*, которая будет доминировать над другими участками плоскости, более или менее заполненными элементами. Доминанта всегда располагается в активной части, т.е. ближе к геометрическому центру композиции.

Варианты организации доминанты:

1. Сгущение элементов на одном участке плоскости по сравнению с довольно спокойным и равномерным их рассредоточением на других участках (рис. 1.5.);

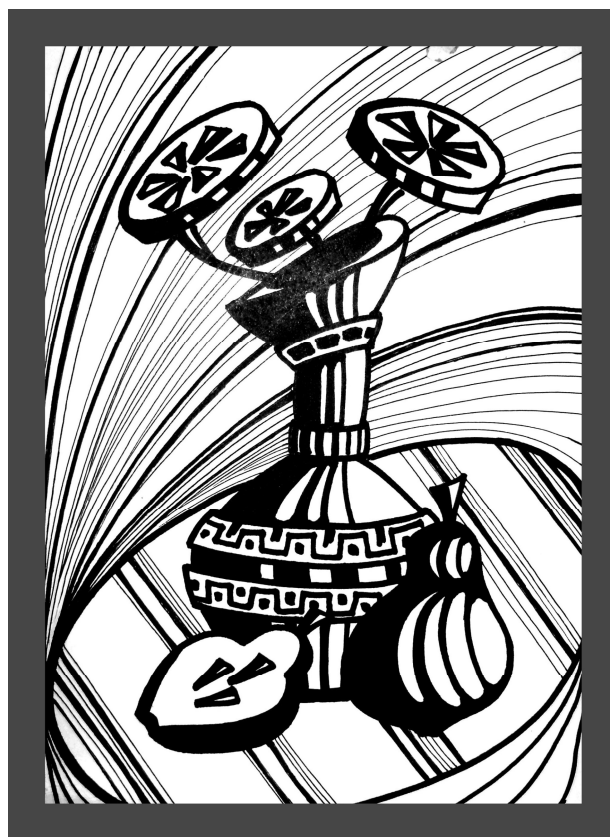

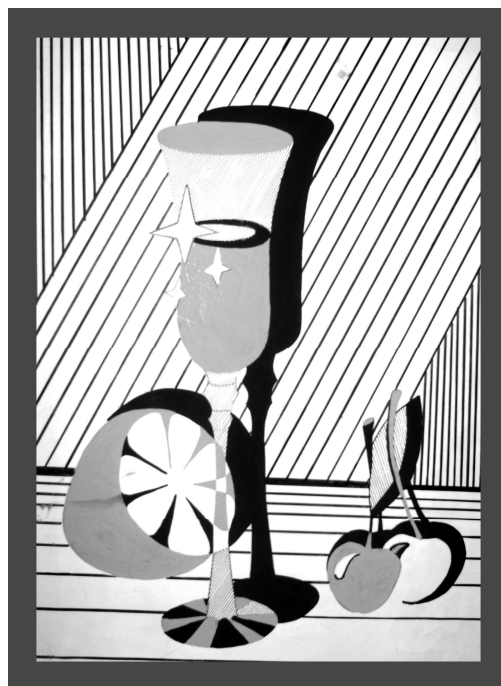
Рис. 1.5. Доминанта в композиции

2. Выделение элемента цветом, остальные параметры, размеры и форма одинаковы (рис. 1.6а);

3. Контрастность форм, например, среди округлых по очертанию фигур располагается остроугольная и наоборот. На рис. 1.6 б пластичные формы предметов натюрморта выделяются на геометрическом фоне;

а

б

Рис. 1.6. Доминанта в композиции

4. Увеличение в размерах одного из элементов композиции или наоборот: среди более крупных элементов располагается мелкий, который также будет резко отличаться и доминировать. Можно подчеркнуть это еще тоном и цветом (рис. 1.7.);

Рис. 1.7. Доминанта в композиции

5. Образовавшаяся пустота (композиционная пауза) будет доминировать над другими участками плоскости, более или менее заполненными элементами (рис. 1.8.).

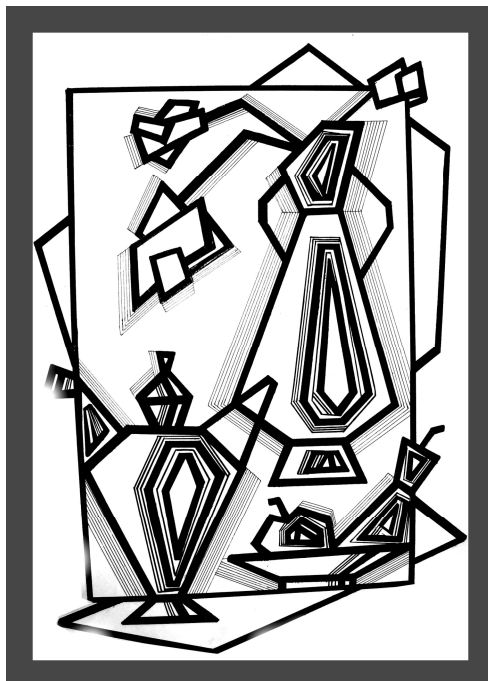

Рис. 1.8. Композиционная пауза как доминанта в композиции

Возможны два композиционных центра. Особо подчеркивается субординация (соподчинение) между группами - один должен быть ведущим, второй - подчиненным, чтобы не возникало спорных ситуаций или не появлялось ощущение неопределенности. Наиболее значимые элементы выделяют размещением, размером, декором, цветом так, чтобы направить взгляд зрителя сначала на них, а затем - на менее важные детали.

1.1.3. Оптические (зрительные) иллюзии в декоративной композиции

Монокомпозиция – это художественное произведение, заключенное в рамки определенного формата, заданного автором или ситуацией.

Монокомпозиция всегда строится на плоскости, ограниченной заданными размерами. Если монокомпозиция является сложной и состоит из множества мотивов, их следует группировать так, чтобы внимание акцентировалось на центральной части плоскости (например, по кругу в нужном направлении), при этом все элементы должны быть в равновесии.

В процессе создания композиции художник не должен забывать о *зрительных иллюзиях*:

1. В области соотношений:

линии, заключенные в многоугольник, делают его шире (рис. 1.9);

малое рядом с большим кажется еще меньше (рис. 1.10);

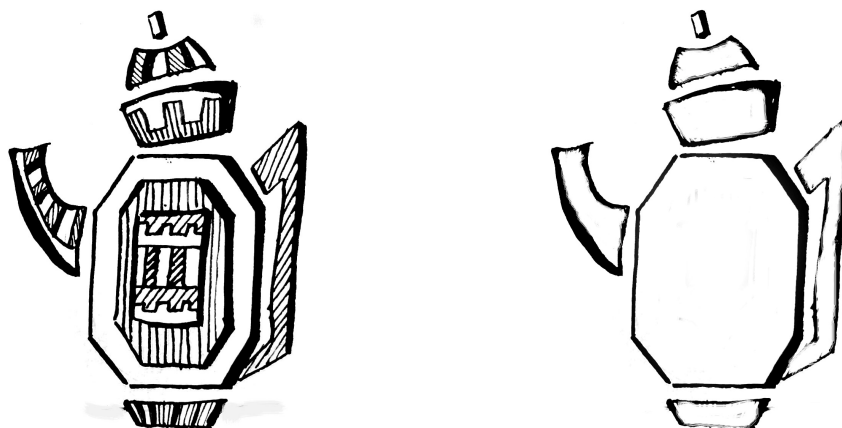

Рис. 1.9. Оптическая иллюзия в области соотношений

2. В области направлений:

диагональ, пересекающая две параллельные линии, делает их кажущимися непараллельными;

3. В области инерции:

заданное направление мысленно продолжается, хотя линия, выражающая это направление, уже оборвалась;

кривые линии заставляют глаз искать центры дуг, из которых они слагаются.

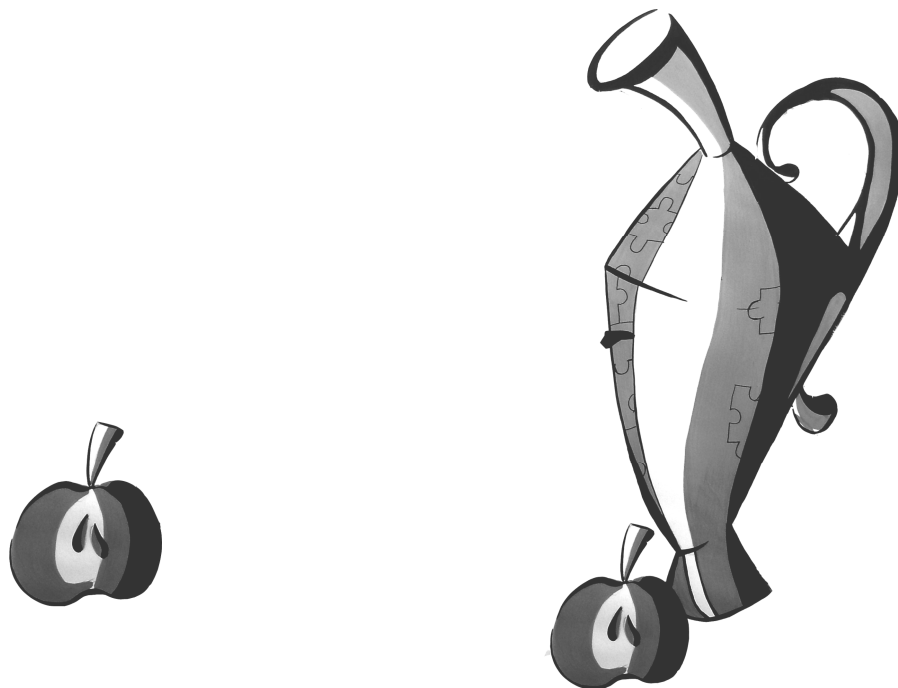

Рис. 1.10. Оптическая иллюзия в области соотношений

Оверлеппинг – частичное совпадение или наложение одной формы на другую (рис. 1.11).

Возможны два случая оверлеппинга:

1. Один объект находится впереди другого, и контур переднего изображаются полностью, а находящийся на дальнем плане частично перекрыт и контур его прерывается в двух местах.

2. Один объект находится впереди другого, но контуры обоих предметов изображаются полностью, так как одно и то же пространство принадлежит сразу двум объектам.

Рис. 1.11. Оверлеппинг в декоративной композиции

Действие оверлеппинга можно максимально усилить за счет введения тональных или цветовых контрастов в местах наложения одного объекта на другой. Явление оверлеппинга можно использовать в сочетании с таким приемом как членение изобразительной плоскости на части и введением тональных или цветовых контрастов.

1.1.4. Построение пространства в декоративной композиции

Всякая декоративная монокомпозиция должна быть не пространственной, а плоскостной. Возможны различные варианты достижения этой уплощенности (т.е. условности в передаче пространства), используемые как в совокупности, так и в отдельности.

1. Изображение глубины на плоскости.

Изображение в декоративной композиции делится условно на 3 плана: передний, средний и дальний.

Последовательность восприятия видимого пространства такова:

Передний план проскакивает, не воспринимается отчетливо;

Третий план в силу удаленности просматривается нечетко, без деталей;

Второй план мы видим ясно, рельефно.

Следовательно, если мы хотим, чтобы все планы были видны одинаково, то нужно пожертвовать отчетливостью переднего плана, отодвинуть его на уровень четкого второго плана, а задний план приблизить к среднему.

В итоге получается, что изображение сохраняет все начертательные качества глубинности и приобретает условие двухмерной свободы, когда первый план не выпирает, а глубина является несоизмеримой.

2. Сложившиеся системы перспективы:

- линейная, при которой пространство в глубину движется от переднего плана, т.е. от рамы и краев плоскости, когда параллельные линии сходятся в точках на горизонте;

- обратная, когда художник находится в точке схождения и пространство развивается от него назад, расширяясь в глубину;

- двухмерная, при которой художник находится в среднем плане изобразительного пространства. При этом происходит уменьшение значимости заднего и переднего планов, которые соответственно деформируются. Но в целом выигрываем в выразительности всей изобразительной плоскости, так как все планы приравняются к среднему, наиболее активному.

В композиции *недопустима иллюзорная передача пространства, т.е. использование линейной перспективы*. Если необходимо изобразить разные перспективные планы, то нужно располагать их условно, за счет фронтального изображения объектов один над другим, т.е. для изображения пространства в декоративной композиции *более всего подходит двухмерная перспектива* (рис. 1.12).

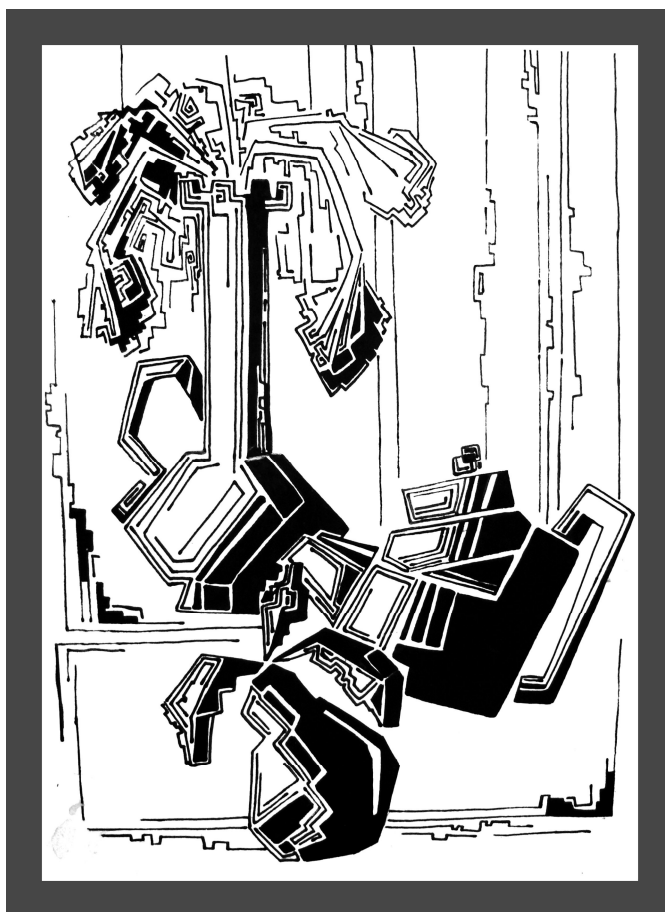

Рис. 1.12. Двухмерная перспектива в декоративном натюрморте

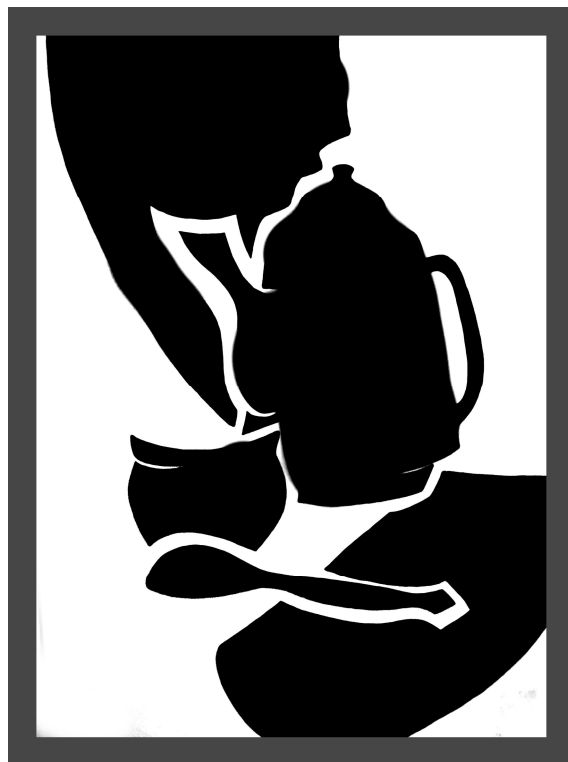
В декоративной композиции объем предметов показывается условно, например, темным пятном в теневой части (рис. 1.13 а), либо округлые предметы изображаются абсолютно плоскими, независимо от того, в каком перспективном плане они находятся (рис. 1.13 б). Если объем все же передается, то степень условности для всех планов одинакова.

Усилить впечатление декоративности можно следующими приемами:

1. Оверлеппинг;
2. Членение плоскости на части;
3. Насыщение орнаментом;
4. Дробление изображения;
5. Введение постоянного модуля или фиксация его цветом.

а

б

Рис. 1.13. Условная передача объема в декоративной композиции натюрморта

Введение орнаментальных мотивов с целью достижения декоративности – один из самых используемых приемов. Необходимо четко решить, где размещать орнаментальные мотивы – по всей плоскости или ограничиться изображением одного-двух. Нужно постоянно думать о цельности листа, чтобы композиция не перенасыщалась и не была затруднена для восприятия из-за введения сложных орнаментальных мотивов: необходимо работать на сгущение-разряжение для выделения главного в композиции (рис. 1.14).

Необходимо избегать пестроты и дробности, так как это создает нежелательное ощущение беспокойства и тревоги. Пестрые, перенасыщенные изображением композиции утомляют, вызывают отрицательные эмоции.

Рис. 1.14. Насыщение орнаментом для усиления впечатления декоративности композиции

1.2. Стилизация в декоративной композиции

Стилизация как процесс работы представляет собой декоративное обобщение изображаемых объектов (фигур, предметов) с помощью ряда условных приемов изменения форм, объемных и цветовых отношений.

В работе над графическим изображением необходимо «перевоплощать» реальные формы и предметы объективной действительности (природы) в условные плоскостные орнаментальные изображения, сопровождающиеся активной стилизацией, т.е. деформацией объекта, его гиперболизацией или полным отказом от отдельных свойств натуры.

Стилизация в графике – это обобщение, упрощение, плоскостность изображения, выявление через линию и пятно наиболее характерного, типичного. Стилизация – отказ от излишне объемной моделировки формы, графичность, при этом возможны более удлинённые пропорции предметов натюрморта и фигуры человека, а также условно плоскостная

орнаментальная трактовка изображения без лишней его детализации, это отказ от всего случайного и выявление характерного.

Для декоративной стилизации характерно абстрагирование — мысленное отвлечение от несущественных, случайных с точки зрения художника признаков, с целью заострения внимания на более значимых, отражающих суть деталей предметов натюрморта.

1.2.1. Декоративная стилизация в натюрморте

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

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

Принципы и процесс трансформации предметов натюрморта в декоративном этюдировании:

1. Любой объект натюрморта может быть переработан фантазией и способностью подметить характерное; можно утрировать природную форму, доведя ее до максимальной остроты, например, предельно округлить пузатенький кувшин, активно вытянуть удлиненную форму груши, подчеркнув пластику предметов нанесением декоративного рисунка. Важно при этом исходить из особенностей конкретного объекта, нецелесообразно, например, круглую форму заменять на квадратную и наоборот;

2. Произвольное изменение количественного состава предметов - отказ от одних, введение новых. Можно передвигать предметы в композиции, менять их местами, увеличивать или уменьшать их количество, вводить дополнительные объекты, добавлять недостающие драпировки или фрукты для заполнения пространства, но главное — сохранить суть и узнаваемость постановки;

3. Отказ от объемной пространственной формы предметов путем перехода на условную плоскостную аппликативную или силуэтную трактовку;

4. Свободна интерпретация цветовых и светлотных отношений, поиск новых колористических гамм цветов (цветная графика);

5. Преобразование пластического содержания отдельных предметов, создание новой формы посредством анализа и синтеза геометрических форм. Возможно изменение соотношений пропорций как внутри одного предмета, так и между несколькими;

6. Сознательное нарушение или разрушение пространственной перспективы плоскости, использование двухмерной перспективы. Если необходимо показать перспективу в натюрморте, то делать это надо достаточно условно. Избегая выхваченных из действительности натуральных ракурсов нужно превращать их в оправданные, композиционно осмысленные развороты формы. Все приемы должны работать на выявление выразительности композиции и предметов в ней.

Допускаются различного рода условности: предметы можно подвешивать в воздухе, преломлять их форму, изгибая и наклоняя в стороны, устанавливая их на мнимой, условной плоскости. Один и тот же объект в композиции может восприниматься с нескольких точек зрения, например, основание кувшина изображается фронтально, а горлышко — развернуто, как будто на него смотрят сверху, или блюдо с фруктами одновременно показано и сбоку (передняя половина), и сверху (дальняя половина), что дает возможность увидеть лежащие на блюде фрукты (рис. 1.15).

7. К поиску цветовых вариантов следует подойти обдуманно. Можно сохранить цветовой колорит данной постановки полностью, меняя при необходимости лишь тональные отношения; можно также значительно дополнить его новыми сочетаниями. Нецелесообразно совсем отказываться от цветовых тонов, которые предлагаются, так как при составлении натюрморта предметы подбирают по цвету, и это нужно использовать.

Рис. 1.15 Примеры стилизации одной постановки натюрморта

Самые существенные черты формы предмета должны сохраняться, т.е. пластические формы могут преобразовываться, но они не должны переходить в свою крайнюю противоположность.

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 предметы, 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, введения декоративного контура и активных тоновых и цветовых контрастов.

Любая постановка натюрморта на чем-то строится: либо на вертикали доминирующего кувшина, либо на выразительности декоративной драпировки, задника-подноса, либо на своеобразной красоте букета цветов,

т.е. обязательно есть *что-то* главное, привлекающее внимание, вокруг которого все располагается. Это главное нужно вычленить, сделать на нем акцент, может быть, упростить его пластику, подчинить этому основному объекту все остальное в композиции.

Большую роль при выполнении задания играет постановка. Необходимо, чтобы каждый натюрморт был понятен, имел свою характерную особенность, композиционную зацепку, повод или мотив для переработки и стилизации; маловыразительная постановка не даст желаемых результатов.

Стилизация может идти по пути предельного упрощения 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 (рис. 1.16).

Можно построить натюрморт на плавной тягучей пластике силуэтов кувшинов и драпировок и на введении такого же типа декора, используя нежные пастельные цветовые сочетания и мягкий ненавязчивый рисующий контур. А можно взять за основной композиционный принцип рубленые прямоугольные формы с динамикой линий и контрастными цветовыми и тональными сочетаниями, наполняя их упрощенным геометрическим декором.

Начинать выполнение практического задания необходимо с внимательного анализа. Нужно изучить обстановку, внимательно рассмотрев ее 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, ее фрагментов или отдельных предметов, стараясь максимально разнообразить эскизно-поисковый этап.

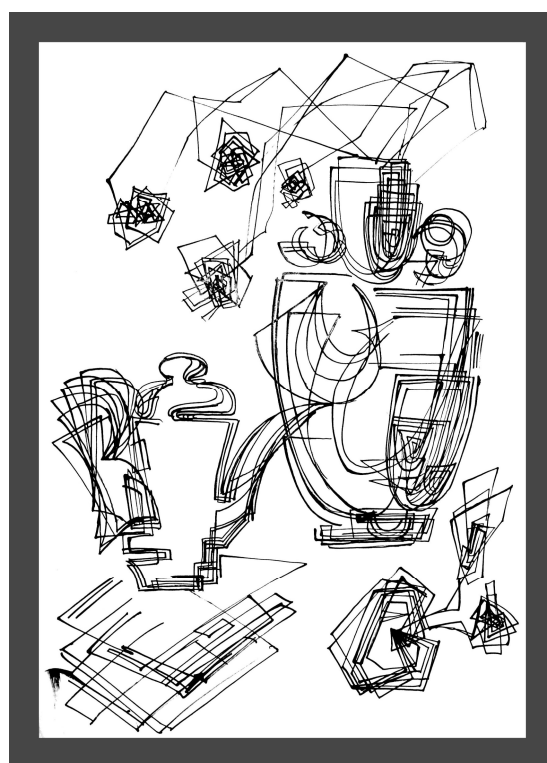
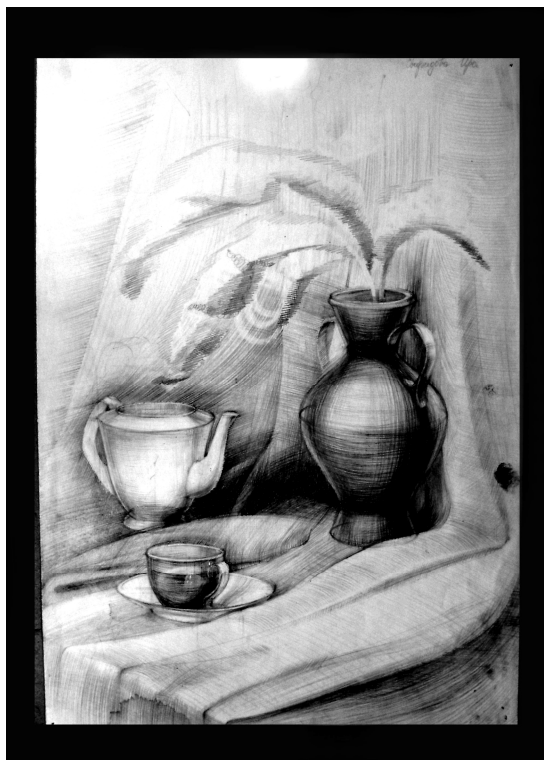

Рис. 1.16. Рисунок натюрморта с натуры и его стилизованные варианты

После того, как ориентировочный стиль пластики определен, делаются композиционные варианты постановки в целом, чтобы добиться выразительности и остроты изображения (важно не уйти при этом в шаржевость). Поэтому не нужно спешить сразу выполнять окончательный вариант, следует попробовать отработать другие пластические ходы, чтобы окончательно убедиться в верности найденного растения (рис. 1.17).

Возможностей для стилизации много, важно одно: все используемые приемы должны работать на выявление идеи, быть обдуманы, взвешены и отвечать одной самой главной задаче декоративной выразительности, ибо «декор» означает «украшение», следовательно, стилизованный натюрморт должен служить украшением любого интерьера, дополняя его и не внося диссонанса в сложившийся ансамбль.

Для того чтобы стилизованный натюрморт был выполнен правильно, он должен быть уравновешенным. При организации равновесия в стилизованном натюрморте необходимо решить, в каком случае отдать предпочтение статике, а в каком — динамике.

Если композиция выполняется из форм, тяготеющих к наклонным линиям или острым углам, то имеет смысл применить динамический способ равновесия, утвердив общую идею движения, возможно также членение плоскости на неравные части.

При работе над стилизованной композицией важно обращать внимание на пластику форм, их выразительность и декоративность, не забывая при этом об основных принципах построений, постоянно заботясь о правильном размещении предметов на плоскости, что впоследствии отработается до автоматизма и войдет в профессиональную привычку.

Рис. 1.17. Варианты стилизации одной постановки натюрморта

1.2.2. Графические возможности изображения предметов натюрморта

Первым способом изображения предметов натюрморта является достоверное изображение, где применяется некоторое утрирование характерных особенностей объекта для увеличения степени выразительности.

В основе этого способа изображения выразительность достигается за счет использования различных приемов: штрих, четкая линия, точка – как элемент передачи светотени, различные виды декора. Работа над стилизацией предметов не ведется. Форма приближается к реальности, работа ведется над размещением предметов в листе и поиска композиционного центра (рис. 1.18).

Рис. 1.18. Декоративный натюрморт с достоверным изображением предметов. Пятновая подача

Вторым способом изображения является использование приемов стилизации и трансформации в форме предметов и окружения.

Трансформация должна производиться за счет выявления и усиления основных качеств формы: нелогично круглые формы превращать в угловатые, удлиненные – укороченными; нужно заострить внимание на удлиненном предмете, придав ему еще более вытянутую форму и подчинить этому вертикальный формат композиции. Таким образом, выделяются характерные особенности предмета.

В построении композиции натюрморта допускаются некоторые вольности: можно отказаться от одного-двух предметов или, наоборот, увеличить их количество.

Каким же образом можно менять форму предметов натюрморта? К примеру, если кувшин имеет удлиненную форму, ее можно вытянуть более активно, а если чайник, приближенный по форме к кругу, можно максимально округлить (рис. 1.19).

Рис. 1.19. Пример стилизации кувшина

Практически в любой композиции натюрморта присутствуют драпировки. Суть декоративного изображения драпировки заключается в том, чтобы с помощью линий выразить причудливые повороты и изломы складок. Важно вести линии по поверхности ткани, изучая ее формы. Важно уметь делать отбор, отказываясь от ряда

случайных складок, не работающих на передачу движения драпировки. В декоративном рисовании натюрморта необходимо определить направление складок, идущих на зрителя и уходящих от него. В углубленных участках можно дать более частые линии с меньшими промежутками, нежели в выступающих. Не стоит сразу использовать толстую линию, лучше это сделать постепенно в контурах участка, а также для обводки складок. Обязательно использование драпировки ткани в полоску, т.к. движение полосок в двухмерном рисовании выражает движение складок ткани.

На рис. 1.20 движение орнамента (полосок) ткани драпировки усиливает декоративность композиции.

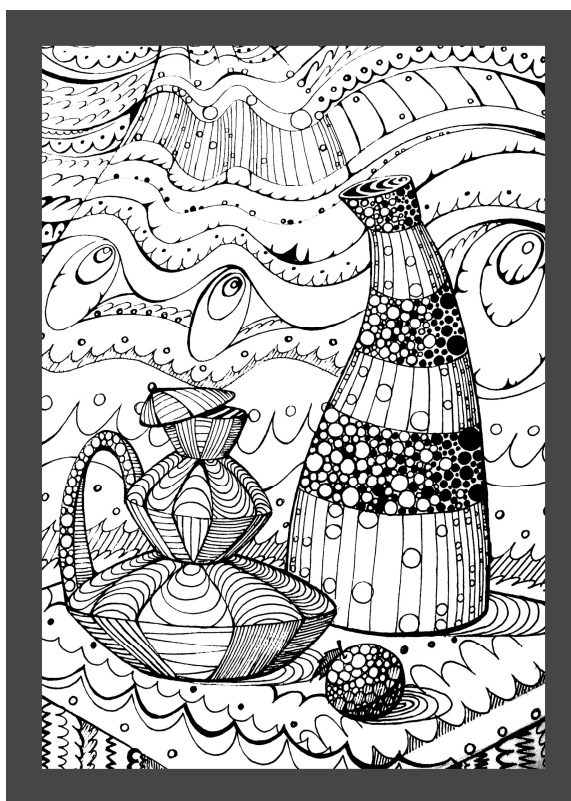

Рис. 1.20. Пример изображения драпировки в декоративной композиции

1.2.3. Изображение предметов натюрморта с использованием декора

Виды декора могут быть любые – это дело фантазии автора. Линия контура в изображении объектов может быть любой толщины, но усиливать ее нужно постепенно, так как слишком широкая выглядит грубо и выпадает из листа. В одной композиции используются несколько видов толщины линии. Количество декора в

одном изображении может быть неодинаковым, для композиционной цельности нужно повторять хотя бы два раза в разных частях листа бумаги один и тот же мотив.

Наносимый декор может быть отвлеченного характера, но он не должен вступать в противоречие с формой предметов. Главное – подобрать толщину линии, чтобы декор вошел в предмет легким ажуром, не разрушая его формы.

Большое значение имеют различные графические средства, такие как линия, штрих, точка и образованные с их помощью виды декоративной обработки поверхности. Оригинальность заключается не в предельной деформации предметов до неузнаваемости, а в оригинальном способе отображения увиденного, порой самого обычного. И, несмотря на стилизацию, объект должен быть понятен и легко узнаваем.

Пластика линий и декора должна соответствовать пластике объектов. Например, система плавных обтекаемых форм изображаемых предметов требует такого же рода линий контура и мягкости наносимого декора. Для более абстрактных, угловатых форм линия и декор должны иметь соответствующий геометрический характер (рис. 1.21).

Рис. 1.21. Декоративный натюрморт

Важно помнить, что объекты, более сложные по пластике и крупных размеров, могут активнее насыщаться ажуром, а мелкие — соответственно быть проще по форме и декоративной обработке.

В изображаемых предметах натюрморта (вазы, кувшины, тарелки, чайники) декор наносится соответственно форме предметов. При этом он должен работать на выявление пластики и соответствовать объемам и размерам предмета.

Плотность и степень заполнения декором может быть самой разнообразной, главное не перегрузить среду и предметы сгущением декора. Если предметы обильно заполняются декором, то среда, окружение или драпировки — разреженно (рис. 1.22).

Рис. 1.22. Декоративный натюрморт

В декоративном изображении других предметов натюрмортов, например фруктов, важно обратить внимание на характер формы.

Яблоко по форме более сложно: имеет с двух сторон вмятинки — заходы внутрь формы, это можно подчеркнуть при нанесении декоративных

линий, которые будут прослеживать природный ход поверхности объекта. Часто яблоко рассекают вдоль, получаемое сечение заполняют декором. В поперечном срезе долек яблока, лимона и апельсина, красиво уложены семечки и прожилки, структура которых сама диктует ход декоративного заполнения формы.

Рис. 1.22. Стилизация фруктов

У груши более сложная пластика: один ее конец вытянут изнутри формы наружу, необходимо подчеркнуть эту особенность. Груша часто бывает очень причудливых по пластике очертаний, важно это подметить и суметь отобразить на листе (рис. 1.22). На рис. 1.23 груша изображена в соответствии с образным решением натюрморта (музыка).

При изображении гроздьев ягод (виноград, черешня, смородина) важно размещать декор, чередуя декорированные ягоды с незаполненными, что даст возможность избежать монотонности (рис. 1.24).

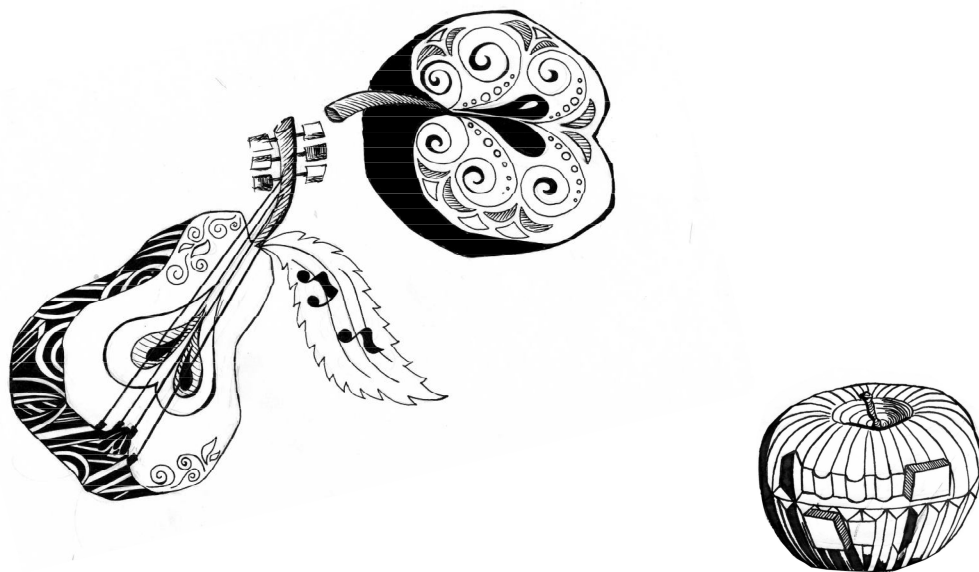

Рис. 1.23. Стилизация фруктов

Следует обратить внимание на характер листьев изображаемых фруктов и ягод. У винограда, например, лист подчеркивает своей причудливостью сложную форму грозди (рис. 1.24). У более простых по форме яблока и вишни лист проще по конфигурации.

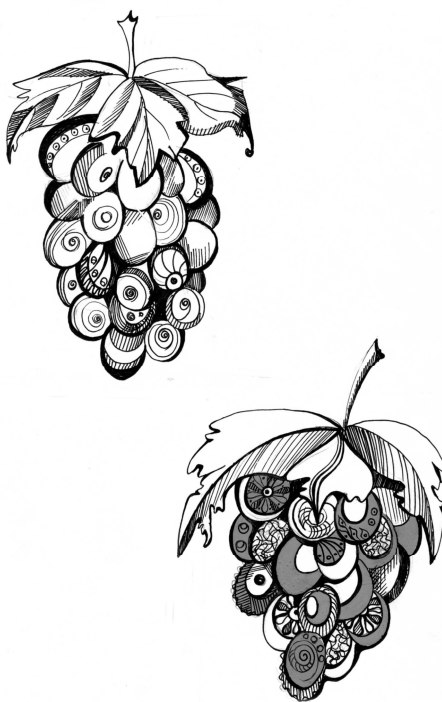

Рис. 1.24. Стилизация гроздьев винограда

1.2.4. Образность в декоративной композиции

*Природа художественного образа в том, что
типическое проявляется в характерном,
общее – в единичном.*
Е. Кибрик

Творческий процесс не может существовать без образного мышления, интуиции, определенного эмоционального настроения. *Художественное произведение* – это сложная система суммы однотипных элементов в определенных взаимоотношениях (линии, пятна, рисунок, композиция), для него характерно наличие художественного содержания или идеи, имеющего ассоциативно - образные особенности.

Живопись, графика, дизайн и др. виды искусства конечной целью творческого процесса имеют создание художественного образа.

Художественный образ – это внушение, навязывание зрителю индивидуального мнения данного художника о событии, характере, природном или общественном явлении, попытка найти со зрителем общие точки ощущения смысла и содержания жизни.

С художественным образом в декоративном искусстве связана способность доставлять человеку глубокое эстетическое наслаждение. Под определением образа могут пониматься ощущения, полученные от отдельных качеств и свойств предмета. Образ – это определенное восприятие и ощущение человека. Под сложным образом скрываются идеи и философские системы, главным качеством такого образа является большое обобщение или символическое изображение. *Символ* – вещественный или условный знак, обозначающий или напоминающий какое-либо понятие, воплощающий какую-либо идею.

Образ – иносказательная, метафорическая мысль, раскрывающая одно явление через другое. Художественный образ является формой осмысления, познания и отражения окружающей человека действительности.

Метафора (от греч. – перенос) – образное выражение какого-либо понятия, перенесение на данный предмет характерных признаков другого предмета. Перенос значений основан на сходстве или контрасте. Например, в

декоративной композиции предметы натюрморта могут иметь признаки явлений природы (воды, огня, веток дерева и т.д.).

Творческими источниками при создании образных композиций могут послужить всевозможные элементы предметной среды, события, природные явления, музыка, живопись, литература, кино.

Способность решать творческие задачи можно посредством *упражнений, способствующих образному решению композиции:*

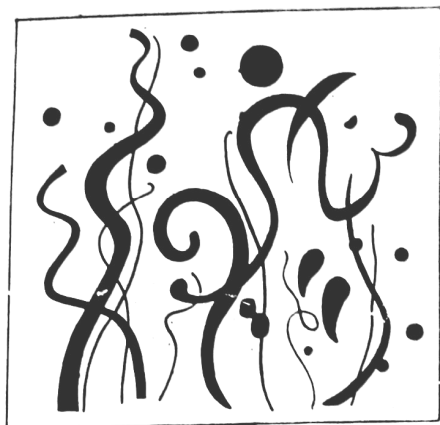
- взаимодействие между звуком и линией (музыкальная информация рассматривается в качестве импульса к выполнению декоративной композиции). Функции зрительных рецепторов усиливаются при звуковых сигналах, повышая восприятие различных по толщине линий, направленность их движения. Музыка вызывает эмоционально-психологический всплеск, воображение, представление, которое выступает первоосновой для построения линейной и пятновой композиции (рис. 1.25);

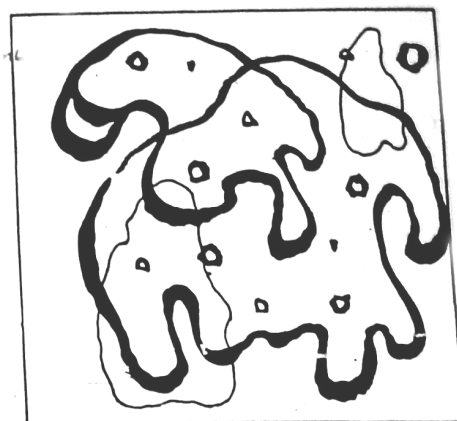
Рис. 1.25. Музыка клавишных инструментов

- взаимодействие между образом пятна и словом (выполненные по образному восприятию человеческих настроений, размышлений после прочтения литературно- поэтических произведений или просмотра кино).

Через художественный образ проявляются свойства изделия, которые зритель читает как четкий, короткий, эмоциональный и емкий афоризм;

радость

печаль

Рис. 1.26. Восприятие человеческих настроений в композиции

- взаимодействие между пятном, линией и компонентами действительности (образы космоса, предметы окружающей среды, природы, земли, моря).

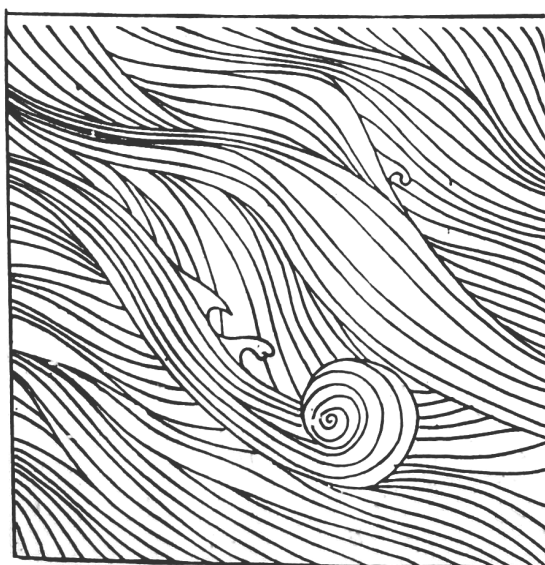
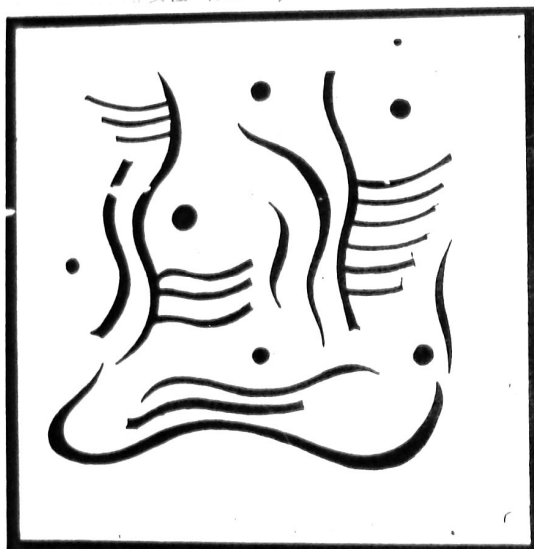

Рис. 1.27. Море

- взаимодействие между пятном и линией предполагает изображение типов мужского и женского начала (рис. 1.28);

Женский образ

мужской образ

Рис. 1.28. Женский и мужской образ в композиции

- при рассмотрении движения линий. Горизонтальная воспринимается как ровная, устойчивая и выражает покой и уравновешенность, статичность. Наклонная, поднимающаяся и опускающаяся, видится как более динамичная, чувственная, и выражает беспокойство, тревогу, волнение (рис. 1.29.).

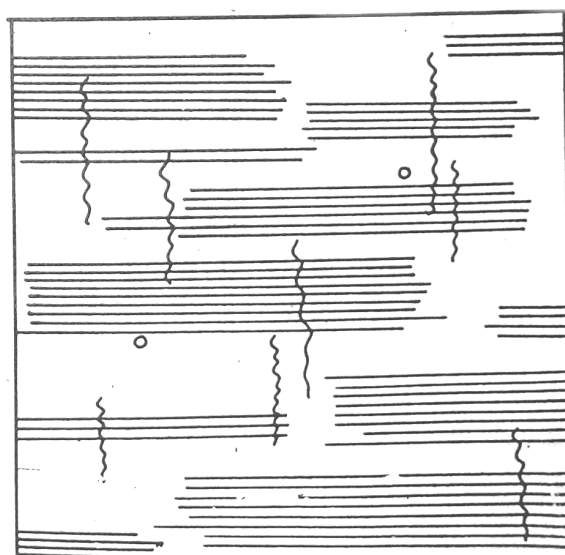
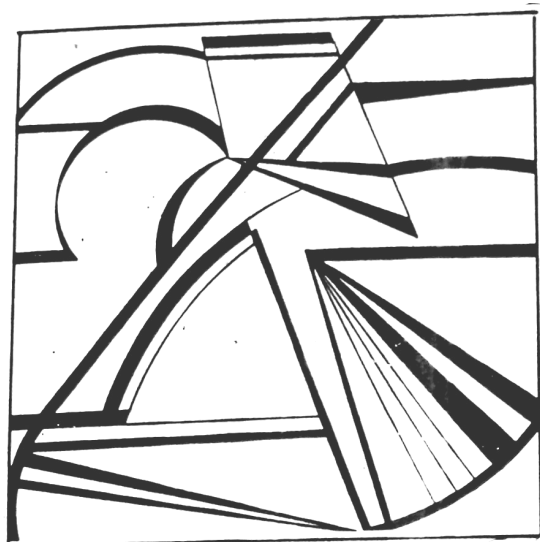

Рис. 1.29. Выражение динамики и статики в композиции

Процесс создания декоративной композиции в этом случае имеет следующие этапы:

- ощущение;
- представление;
- воображение;
- абстрагирование (стилизация);
- изображение.

В художественном образе декоративного натюрморта один предмет раскрывается через другой, сопоставляются два разных самостоятельных явления. Примером подобного симбиоза может быть композиция, в которой декоративный натюрморт связан с ощущением наводнения (рис. 1.30). В этой композиции на первый взгляд образ соединяет несоединимое и, благодаря этому, раскрывает потаенные стороны реальных явлений.

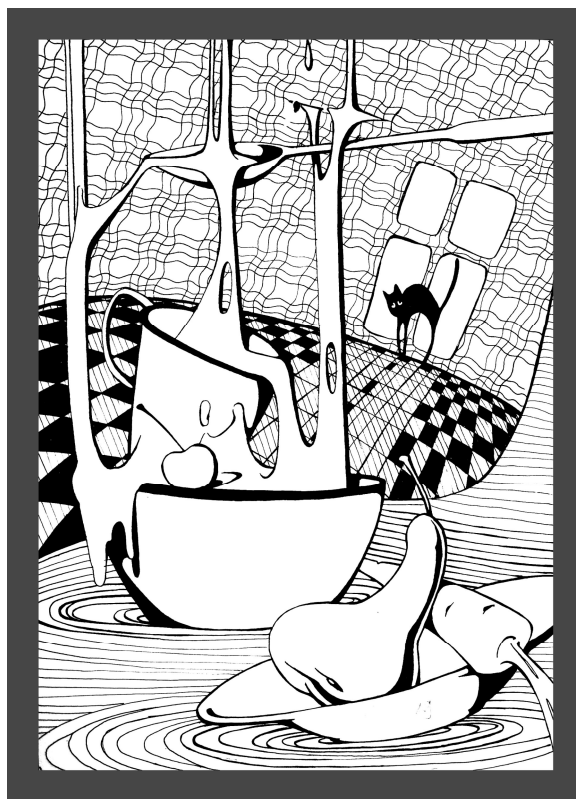
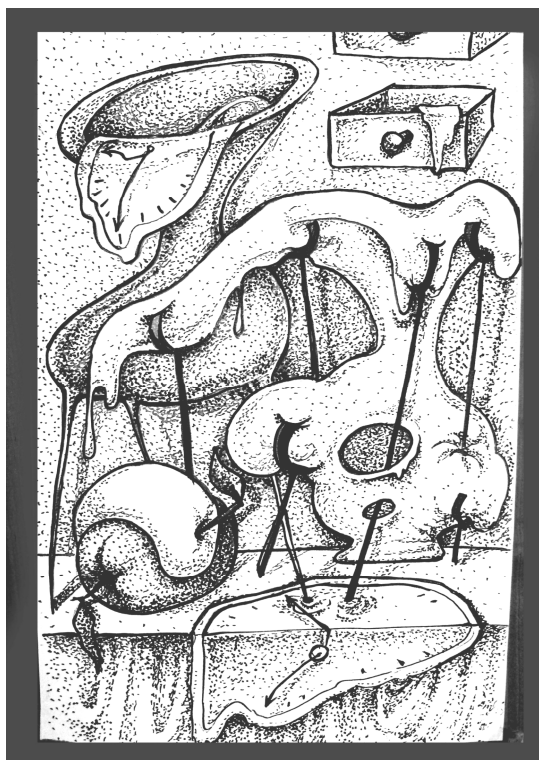

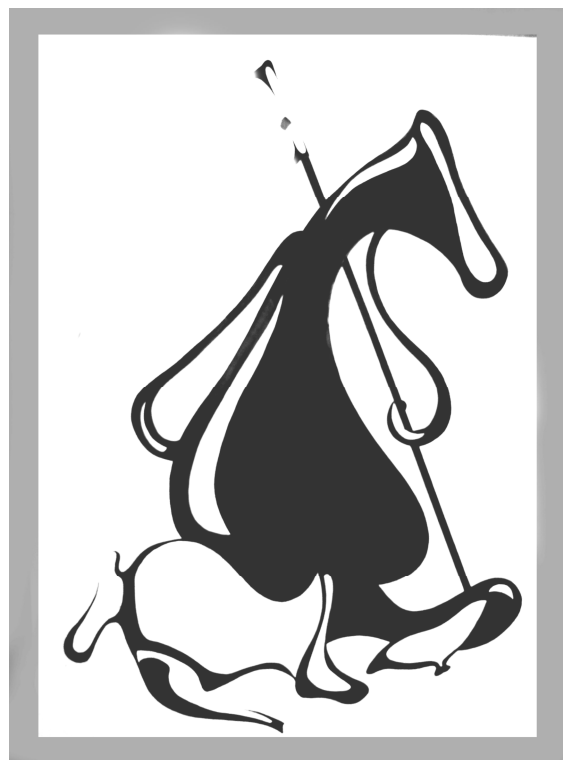
Рис. 1.30. Образная композиция натюрморта

Художественный образ как специфический способ отражения и переработки объективной действительности является всеобщей формой

мышления в искусстве. *Продукт деятельности художника перестает быть произведением искусства, если он не имеет образного содержания.*

а

б

в

г

Рис 1.31. Образное решение композиций натюрморта

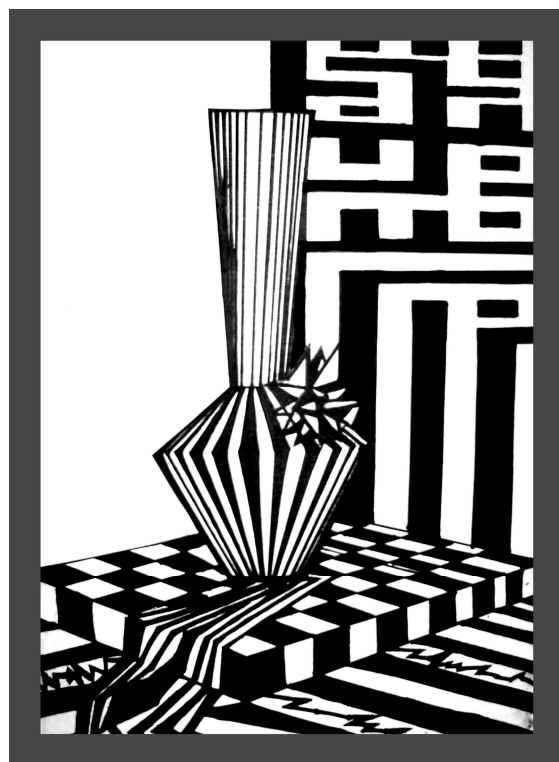
Главное в создании образа – новизна и выразительность. Чтобы создать выразительный, острый образ предмета, автору необходимо быть смелым экспериментатором, новатором, уметь пользоваться языком символов и знаков. Способность образно мыслить – признак таланта и подлинного вдохновения.

Примеры решения образных композиций декоративного натюрморта представлены на рис. 1.31 а – образ по произведениям С. Дали, б – образ веселого путешественника, в – образ веселая капель, г – образ по произведениям мастеров японской гравюры.

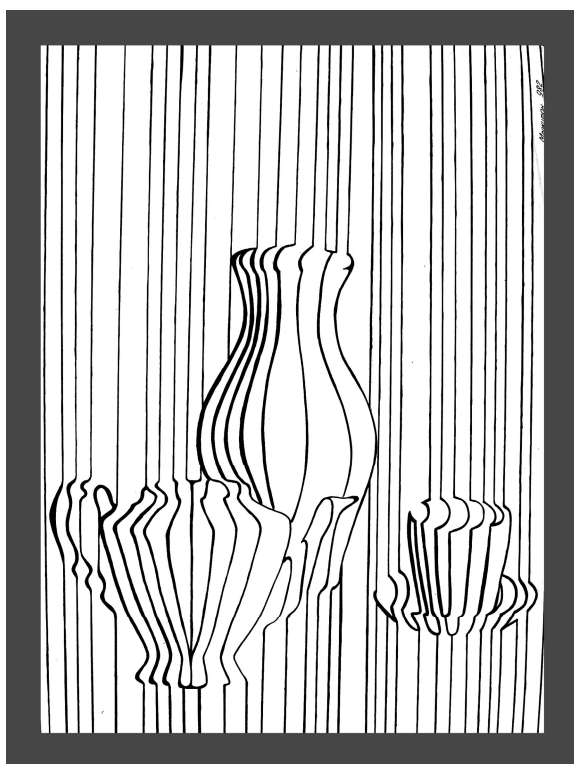
Цель обучения дизайнеров - разработать механизм мышления для генерирования новых идей в форме изображаемых предметов. Из реальной действительности берется все для создания ассоциаций и построения образной композиции. Например, вещи бытового дизайна: чайники, вазы; предметы и явления из природы: небо, дождь, снег, вода, леса, деревья, цветы, горы, ветки, плоды и т.д.

Ассоциации из окружающей нас действительности могут быть любыми: предметными, на состояние, абстрактными, психологическими, ирреальными. На рис. 1.32 представлен декоративный натюрморт, выполненный на основе ассоциаций с шахматами (а) и штрихкодом (б).

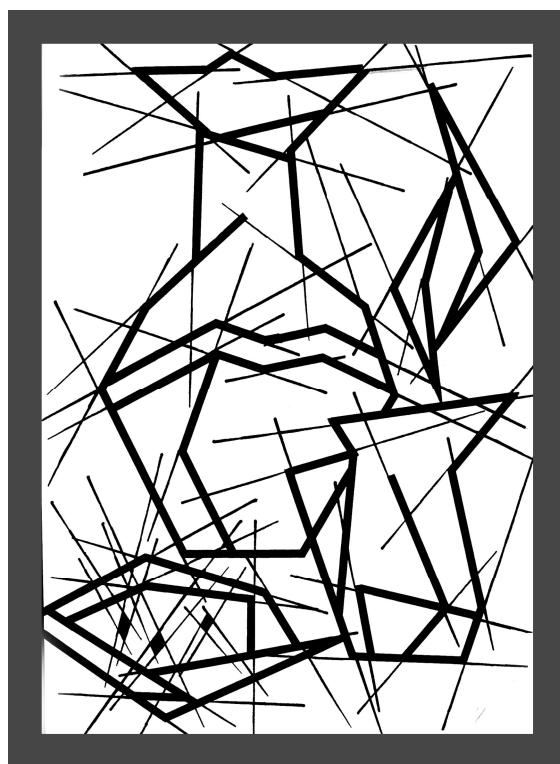
Список предметных ассоциаций может быть бесконечным: в решении композиции используются не только вещи и предметы, но и состояние человеческой психики (печаль, радость, горе, любовь, коварство, зло, добро, тревога, испуг, напряжение, покой). На рис. 1.32 в представлена композиция, в решении которой используется ассоциация с состоянием человеческой психики - испугом.

а

б

в

Рис. 1.32. Декоративные натюрморты, выполненные на основе ассоциаций

2. Приемы графической подачи и графические возможности в декоративном изображении объектов

Среди всех видов изобразительного искусства самым распространенным является графика. Слово «графика» происходит от греческого «графо» - рисую, пишу. Возможности ее применения очень широки, а виды и формы применения – разнообразны. Среди всего разнообразия графического искусства специфическим является графика журнала мод – обложка, страница, разворот, рекламная афиша о показе, буклеты, альбомы мод и т.д. Графика подразумевает образную стилизацию объекта и лаконизм решения, отказ от всего лишнего, техническую простоту и выразительность исполнения.

Мода-графика доносит до зрителя культуру костюма, новое в моде, рекламирует одежду, аксессуары, обувь, костюм, комплекты, ансамбли и коллекции. Такая графика разъясняет зрителю достоинства форм, линий, цвета, характерные конструктивные и технологические особенности.

В первую очередь графику рассматривают как линейное изображение в одну краску, это отличает ее от живописи, в которой пользуются многокрасочной палитрой и цветным мазком.

Одним из характерных признаков графики является построение изображения с помощью рисунка и применения одного ахроматического, чаще всего черного цвета, в сочетании с белым фоном бумаги. Иногда употребляются другие цвета в цветной графике, они являются дополнением основного изображения, раскрывая еще ярче замысел автора.

В графике моды широко распространен прием рисования жидкими черными материалами, чаще всего тушью, черной акварелью, гуашью, темперой. Изображение выполняется при помощи кистей, которые хорошо впитывают влагу (например, колонковые, беличьи или из искусственного материала, приближенного к свойствам натурального меха), возможно выполнение пером, заточенными деревянными палочками, гелиевыми или шариковыми ручками.

Для графических изображений рекомендуется бумага различных сортов (белая или тонированная), выбор бумаги зависит от свойств применяемого материала. Например, в работе над наброском используются «сухие» и «мокрые» материалы. На первом этапе пользуются сухими», т.к. они легко стираются с бумаги: мягкий графитный карандаш 2М (2В), 4М (4В), карандаш «ретуш», древесный прессованный уголь, сангина – палочка коричневого цвета, дающая фактурную линию. Все они отличаются мягкой фактурной линией, стереть их можно тряпочкой, ластиком или мякишем белого хлеба. Для закрепления угля и сангины существуют специальные фиксаторы, также можно использовать в целях фиксации лак для волос (аэрозоль) или раствор сладкой воды. Для работы углем и сангиной используют бумагу с шероховатой поверхностью или картон. Приемы работы ими различные – можно рисовать краем палочки, можно, обломив кусок, прокладывать тени всей ее плоскостью, а в рисовании деталей, иногда затачивают палочку.

Одним из лучших графических материалов является тушь. Изображенные тушью линии, штрих, пятно, четко выделяются на белой бумаге. Используя тушь, можно применять *следующие приемы*:

«сырая кисть»;

«сухая кисть»;

«перо-тушь».

Используя *прием «сырая кисть»*, в изображение художник наносит колонковой кистью линию, штрих или пятно. В *технике «сухая кисть»* тушь накладывается щетинной жесткой кистью №3 - №6, предварительно опробовав на палитре мазки, чтобы на кисти осталось немного туши. Только после этого выполняется зарисовка фактурным следом от щетинной кисти.

Очень распространена *техника «перо-тушь»*, при применении которой может использоваться гелиевая ручка. Применяя стальные перья, изображаются различные по толщине линии. Используя гелиевую ручку или

заточенные деревянные палочки, художник может выполнить своеобразное однотолинное графическое решение.

Фломастер используется только опытными рисовальщиками, умеющих обдуманно и правильно владеть данным графическим инструментом.

2.1. Черно-белая графика

К графическим средствам изображения предъявляются особые требования: они должны быть просты, экономны и универсальны, чтобы способствовать скорости работы при решении разнообразных задач. Такими графическими средствами, обладающими широкими возможностями и применяющимися при исполнении работ в художественно-графической композиции является линия (и ее вариации – штриховая линия или штрих) и пятно. Линия и пятно как средства графического изображения объема формы предмета или ее плоскостной трактовки должны обладать определенной орнаментальной выразительностью, их расположение в эскизе подчиняется некоторым общим законам ритмического построения композиции.

В эскизе основной акцент (пятно) – самый большой по площади элемент – должен подчинять себе меньшие, а линии легко поддерживают композицию в целом. Важно учитывать характер линии и ее фактурную выразительность.

2.1.1. Линейная графика

В курсе пропедевтики начальное обучение студентов необходимо начинать с графики линейных изображений эскизов простых в композиционном плане натюрмортов, состоящих из 3 – 4 предметов. Линия наиболее подвижна и пластична, с линией легче справиться, т. к. она относится к быстрым графическим приемам.

Графические разработки декоративного натюрморта целесообразно начинать на оптимальном размере бумаги формата А5. Это делается для того, чтобы глаз привык к определенным пропорциям стандартного листа.

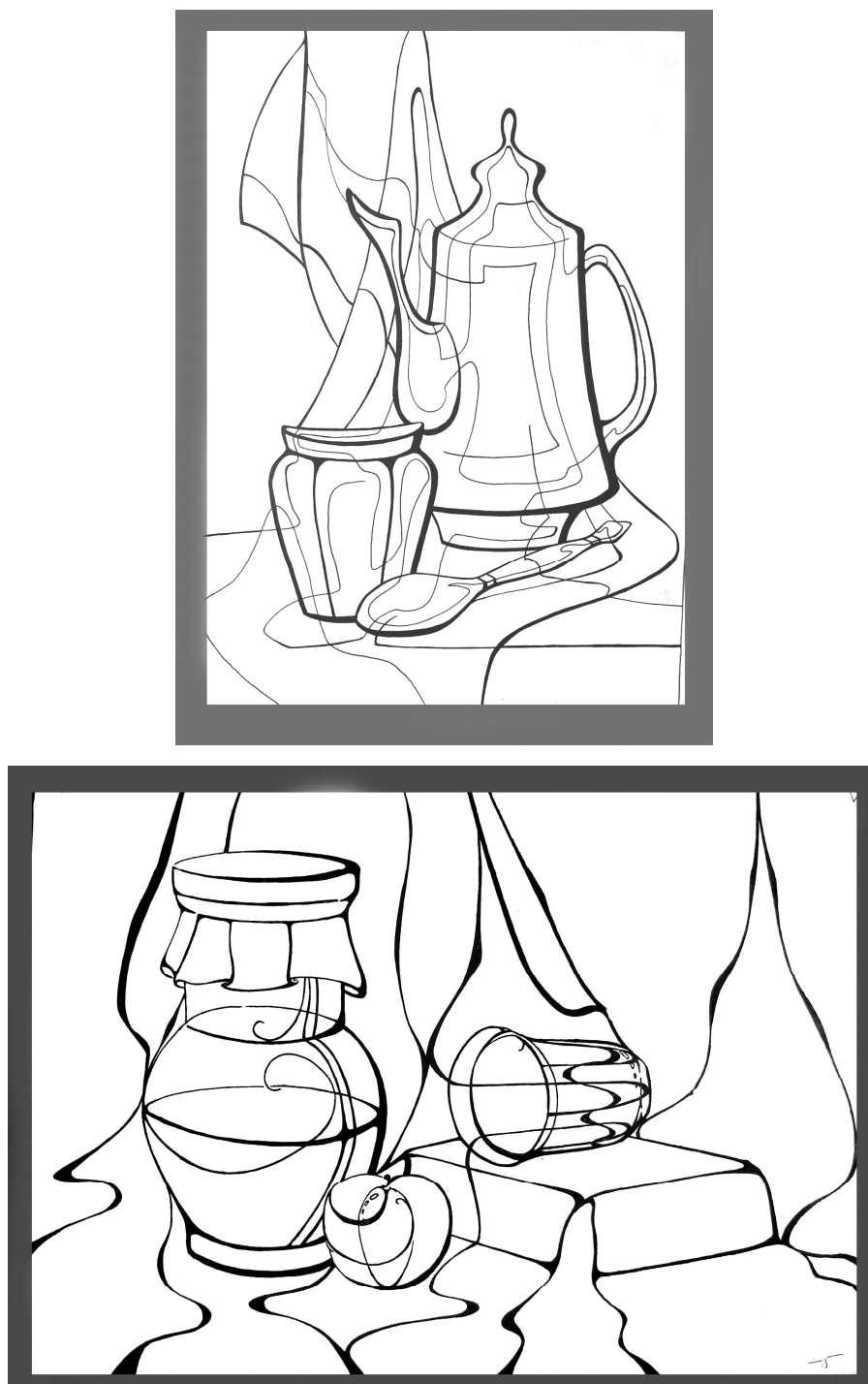

Рис. 2.1. Линейная графика в декоративном натюрморте

С линии начинается художественное проектирование и изображение костюма и предметов натюрморта. Линия отвечает за характер конструкции, пластику движения: живая, выразительная, экспрессивная линия не только

привлекает внимание к форме предмета, костюма, но и помогает дизайнеру раскрыть образность проектируемой модели.

Линия служит границей, отделяющей изображаемую форму от пространства. Но линия служит не только изображению, но и выражению чувств и переживаний художника, она выявляет не только границы форм, но и чувства и мысли автора. Линия может быть кокетливой, нервной или уверенной, воздушной или колючей и т.д. (рис. 2.2).

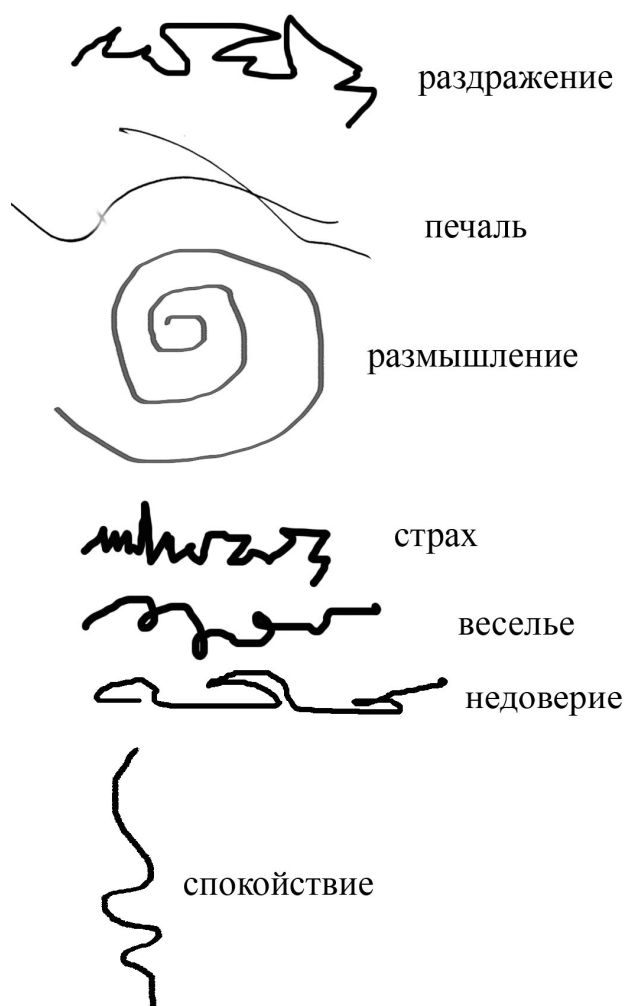

Рис. 2.2. Выражение чувств с помощью линий

Линией можно не только пользоваться для плоскостного выражения, но и создавать иллюзию объема и пространства: линия, лежащая на теневой поверхности толще, на световой – тоньше. Пользуясь разнообразием линий,

можно создать иллюзию рельефа, объема выступающего и отступающего, простого и сложного пространства (рис. 2.3).

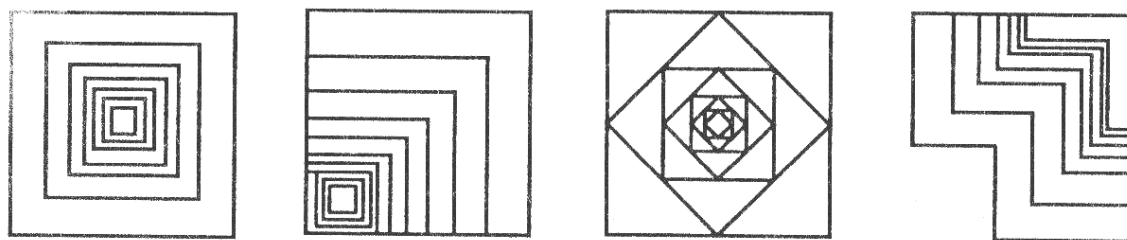

Рис. 2.3. Изображение пространства с помощью линии

В графической подаче декоративной композиции и одежды *линия бывает:*

одной толщины и одного напряжения;

разнотолщинная, то исчезающая, то мощно выходящая из плоскости бумаги;

неровная, словно нарисованная дрожащей рукой, со множеством зигзагов и росчерков.

По направлению различают горизонтальные, вертикальные, наклонные или диагональные линии. Все линии, в зависимости от пластического характера несут свою образно-эмоциональную нагрузку, по-разному воздействуя на психику зрителя.

Линии широко используются в декоративной композиции при изображении особенностей предметов натюрморта, выявляя их конструкцию и усиливая впечатление декоративности композиции. Линейный рисунок лучше всего выполнять черным цветом, пером или кистью, используя тушь, гуашь, гелиевую ручку (рис. 2.4).

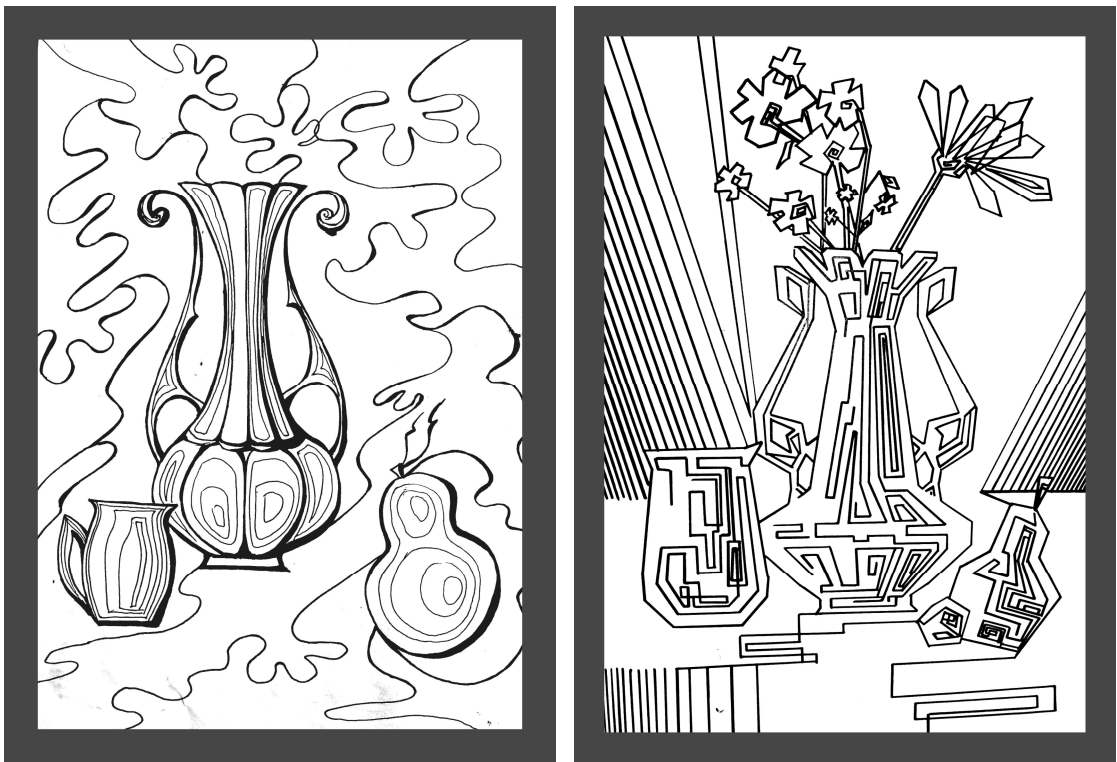

Рис. 2.4. Линейное изображение декоративного натюрморта

Дизайнеру необходимо виртуозно владеть графической линией для свободного и точного изображения своей идеи, существуют приемы «постановки руки», как говорят профессионалы, — это задания на виртуозную линию «не отрывая руки», на бесконечную линию (рис. 2.5).

Такой прием, дает смелость руке и линии, получаемый в результате этого рисования опыт, необходимый в дальнейшей работе по эскизированию костюма, кроме того композиция листа в целом держится в уме и исчезает боязнь «чистого листа» бумаги.

Для дизайнеров одежды необходимо владеть условным линейным изображением разной материальности: тканей, меха, трикотажа, разных поверхностей самых разных материалов. Для этого включают задания на «материальность». Например, с помощью только линии нарисовать мохнатость меха, пушистость пряжи «мохер», рисунок трикотажных переплетений, виртуозные изгибы каракуля, разнообразные фактуры отделок: перьев, украшений, кружев, лент, кантов, вышивок, пайеток, стекляруса и т.д.

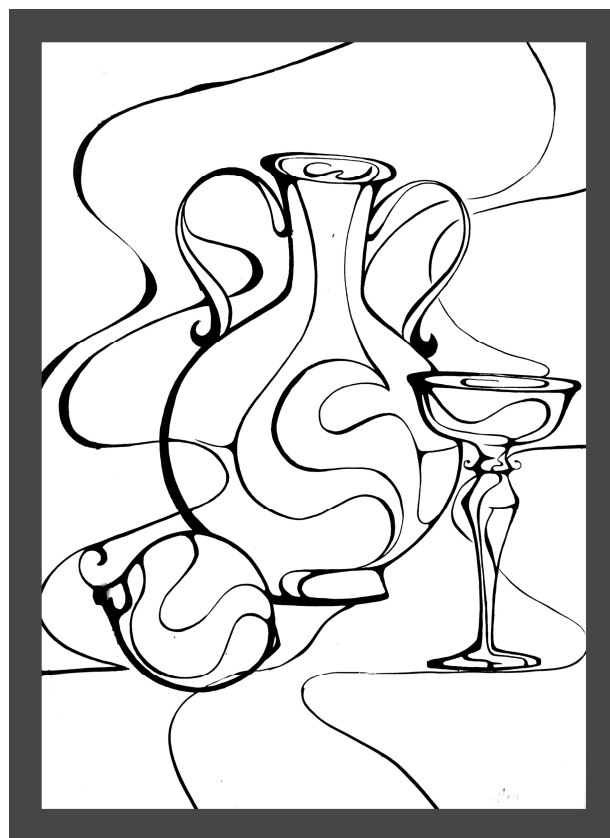

Рис. 2.5. Линейное изображение декоративного натюрморта

2.1.2. Пятновая графика

В декоративном искусстве в основном применяется плоскостной рисунок, так как он выражает качества декоративные, орнаментальные. В отличие от объемного рисования, где все усилия направлены на изображения объема, где элемент светотени – это изобразительные средства выражения конкретной формы и ее объема, плоскостной рисунок – это рисунок, где вся сложность пространственных отношений приводится к плоскостным пятнам.

В плоскостном рисунке предмета натюрморта изображается как *плоская проекция*. Она представляет собой узоры, передаваемые линией и пятнами различной формы.

Силуэт – это плоскостное выражение объемной формы предмета, выраженное линией или пятном. Силуэт – это проекция на плоскости листа объемной формы предмета, т.е. ее «тень».

В изображении декоративного натюрморта используется *метод простых геометрических форм*. На базе этого метода изучаются все

композиционные закономерности. Метод геометрических форм использовали в создании костюма художники-конструктивисты А.Родченко, В. Степанова, А. Экстер и др.

Метод простых геометрических форм основан на превращении всей окружающей действительности в простые формы. Пятновая трактовка способствует максимальному силуэтному обобщению формы в плане ее геометризации (с помощью геометрических фигур, таких как овал, многоугольник, окружность и т.д.), иногда приходит к искусству силуэта, которое имеет свою специфику и свои законы (рис. 2.6). Изображая плоскую черную фигуру, художник должен выразить не только формы и объемы, но и характер силуэта моделей, который имеет четкую геометрическую форму.

Рис. 2.6. Силуэт в декоративном натюрморте

Несмотря на кажущуюся ограниченность «строительных геометрических элементов», оперирование ими дает бесконечное число вариантов. Этот метод отличается от других тем, что при его использовании форма, образованная простыми геометрическими формами неизбежно подвергается обобщению, проявляются острота, гротеск, остро выраженная динамика.

Замысел, возникающий у студентов в результате ассоциаций от какого-либо источника вдохновения или передачи различного настроения (серьезного и веселого, печального и восторженного), выливается в форму, выраженную плоскографически посредством геометризации силуэтной формы или пластического ее решения.

Стилизованную силуэтную форму вазы или сосуда в пятновой решении можно выразить заливкой рисунка по контуру одним тоном. Для этого используются черная или коричневая краска. В данном случае выразительность полученного силуэта будет полностью зависеть от оригинальности замысла и качества стилизации формы.

Выполняя изображение, необходимо соблюдать *следующие требования к силуэту*:

он должен быть четким, края аккуратно прорисованы;

внутри контура он должен иметь локальное пятно без разводов, для этого лучше пользоваться тушью, а не закрашивать маркером.

Кроме того, силуэт можно изобразить со штриховкой и разнообразной фактурой. Когда сделано достаточно эскизов на простое превращение «всего» в силуэт, можно перейти к дальнейшим заданиям на изучение закономерностей композиции: контраст—нюанс — тождество; статика—динамика; симметрия—асимметрия; масштаб; соразмерность; ритм.

Пятновые изображения строятся из черных, белых или цветных пятен (плоскостей) различной конфигурации и различной тональности. Пятно отвечает за тон, фактуру, силуэт, объем. Черно-белую графику иногда называют искусством черного и белого пятна. С помощью формы пятен можно достичь тяжелого черного, лежащего выпуклым пятном на белом, черного уплощенного, характеризующего плоскость, черного, дающего глубину и черного воздушного.

Рис. 2.7. Пятновая графика

С помощью чередования черных и белых пятен можно выразить условное изображения объема или света и тень на предметах (рис. 2.7). Масса белых и черных пятен должна быть уравновешена в количественном плане. Расположить предметы в композиции натюрморта надо в равновесии, при этом разделить плоскость формата вертикальной осью на две части,

количество светлых и темных пятен с левой стороны в целом должно равняться той же массе справа.

Следующим приемом, при использовании которого усиливается впечатление декоративности в композиции, является оверлеппинг. Если в натюрморте предметы зацепляются друг за друга, они не могут отделиться на другой план, поэтому одновременно вторгаются один в другой, разрушая форму, и создают плотно связанную группу (рис. 2.8). При этом необходимо следить за достаточным количеством общих участков и равномерностью их распределения на плоскости.

Рис. 2.8. Оверлеппинг в декоративной композиции натюрморта

2.1.3. Линейно-пятновая графика

Впечатляющие примеры графических изображений, выполненных на сочетании линии и пятна содержит японское искусство ксилографии. Японские художники позволяли себе соединение форм и линий, и делали это с превосходным композиционным чувством целого в изображении. Японцы

строили композицию гравюр на разнообразии ритмов форм, на основе сложной пластической организации.

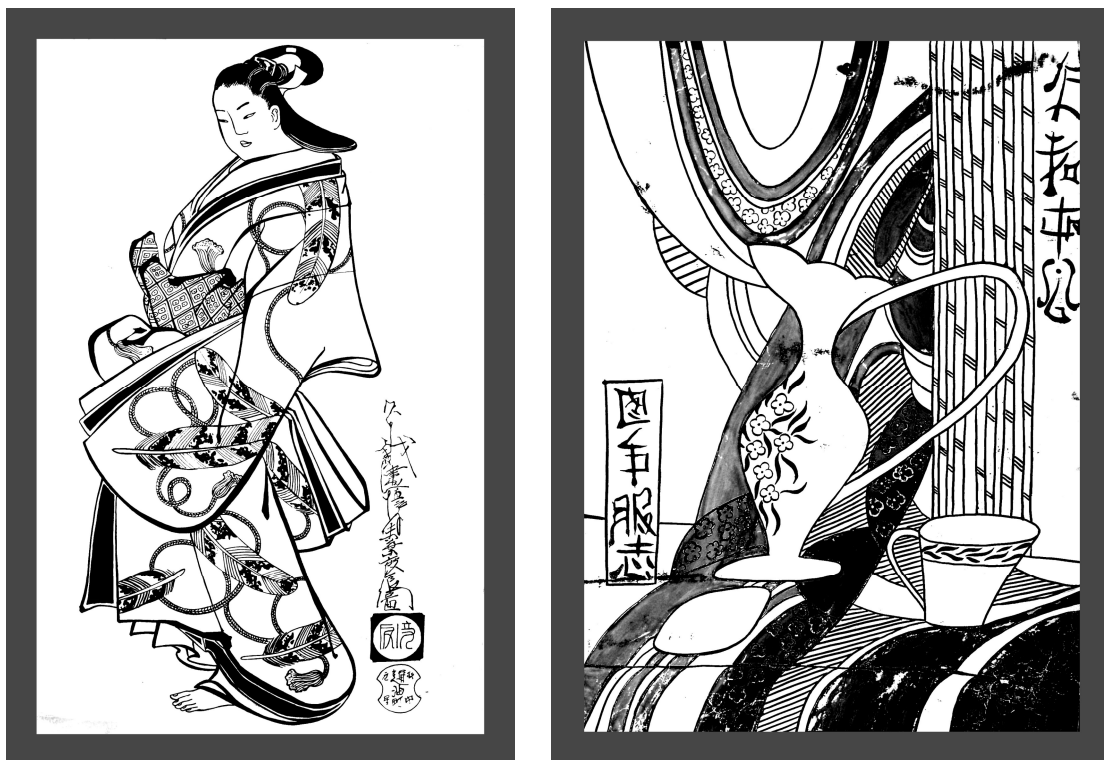

Рис. 2.9. Линейно-пятновая графика

Сочетание линии и пятна как нельзя лучше подходит для работы над учебным заданием по черно-белой графике на факультете дизайна и технологии. Линейно-пятновые изображения в основном не имеют объемных характеристик и открывают большие возможности для насыщения композиции орнаментальными мотивами, передаче условного освещения предметов натюрморта, где линия применяется с освещенной стороны, а пятно – в теневой части (рис.2.10).

Рис. 2.10. Линейно-пятновая графика в декоративном натюрморте

Удачное, эффектное сочетание линии и пятна используется дизайнерами при изображении рисунка и фактуры текстиля (рис. 2.11). Певучесть и утонченность линий, переходящая в напряженность мощного аккорда черной плоскости, как нельзя более точно выражает изощренность современных рисунков тканей.

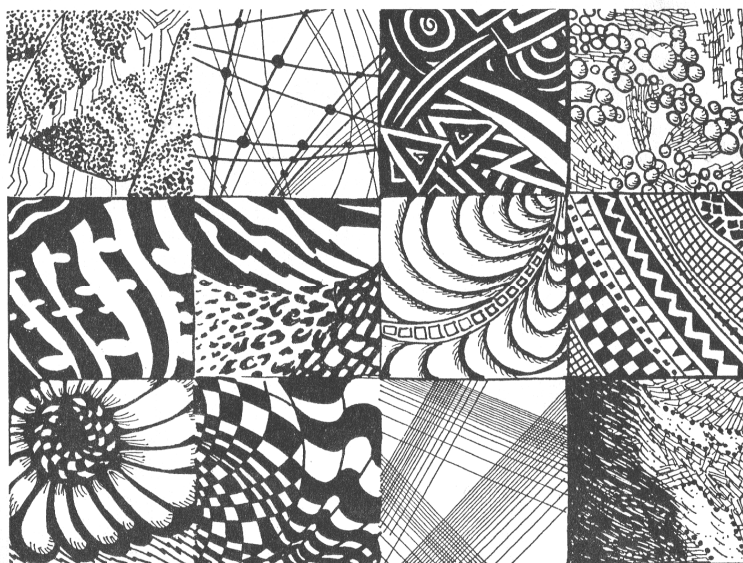

Рис. 2.11. Линейно-пятновые фактуры

Богатство возможностей линейно-пятновой техники позволяет даже при сокращенной палитре черно-белых или двухтоновых изображений создавать интересные композиционные решения (рис. 2.12). Глубокий тон темного пятна в сочетании с линией выглядит более живым, так как они в соподчинении усиливают звучание друг друга.

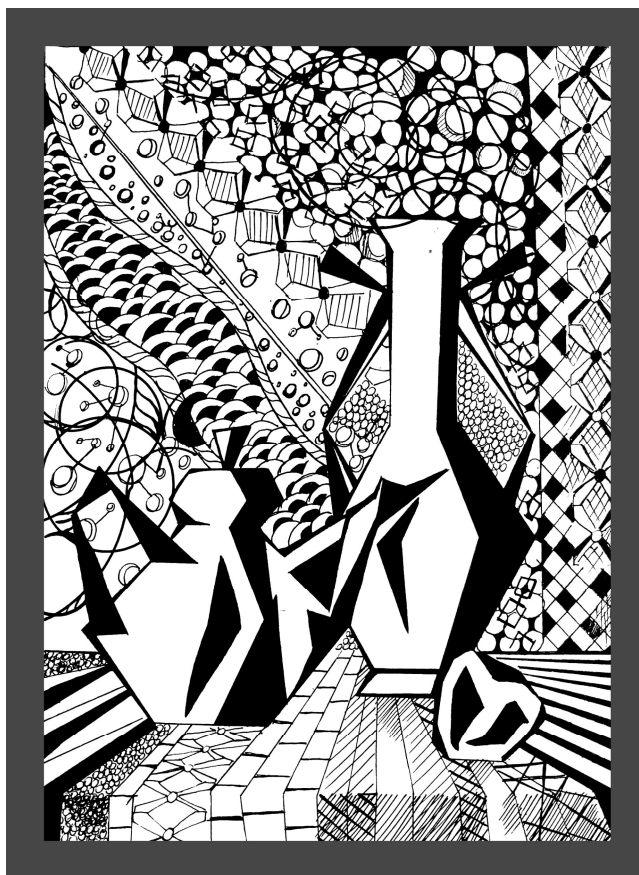

Рис. 2.12. Декоративный натюрморт

2.1.4 Точечное изображение

Точечное изображение строится на основе точек разной величины, как правило, это след от точечного прикосновения пером, кистью, фломастером или ручкой к поверхности, без движения этим инструментом в какую-либо сторону.

В изобразительном искусстве использование точки как средства художественного выражения имеет меньшее распространение, чем линия или пятно, так как процесс нанесения точек очень трудоемок.

Принцип пунктирной манеры (от лат. punctum - точка) заключается в создании изображения путем сложной системы точек. Смена тональностей в изображении достигается за счет различной величины, плотности расположения и формы точек.

Точка более натурально может передавать элементы светотени, сгущаясь в тени, разряжаясь в полутени и практически исчезая в световой части предметов. Набор тона от черного к светлому и наоборот, осуществляется группировками точек, таким образом, создаются плавные свето-теневые переходы на предметах. Точка может служить методом усиления декоративности композиции натюрморта (рис. 2.13).

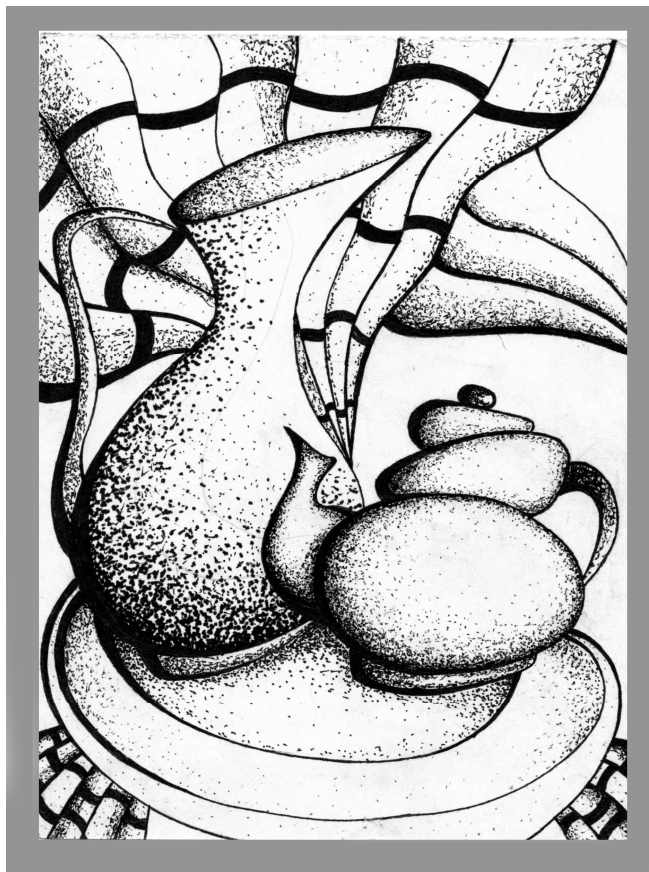

Рис. 2.13. Точечная графика

В настоящее время точечная графика широко применяется как при комбинации с линией и пятном, так и в чистом виде. В текстиле техника работы точкой называется «пико», она используется для передачи

интересной фактуры поверхности и красиво и остро сочетается с большими пятнами сложной конфигурации.

Специфика использования графических изображений в подаче моделей одежды не требует большой иллюзорности, нет необходимости в поисках сложного светотеневого состояния, поэтому точечной графикой пользуются весьма ограниченно, чаще как дополнение к линии. Точка практически не работает в фор-эскизах и проявляется только в чистовых листах и в рекламе.

2.2. Цвет в декоративной композиции натюрморта

«Рассуждая, художник должен отдавать себе отчет в том, что его картина — условность, но когда он пишет, им должно владеть чувство, что он копирует натуру. И даже отступая от натуры, он должен быть убежден, что делает это в целях более полной ее передачи»
А. Матисс

Роль, которую играет графика учебного натюрморта в овладении грамотой орнаментального решения композиции трудно переоценить. Графика натюрморта с натуры подводит к решению сложных задач композиции костюма, обуви, аксессуаров. Путь к цветной графике натюрморта возможен через написание декоративного натюрморта. Декоративный натюрморт призван создавать общее впечатление нарядности, праздничности и служить украшением. Иногда декоративный натюрморт называют орнаментальным, в котором решались задачи равновесия пластических компонентов, чувство пропорций, а орнаментальность усиливала декоративность рисунка.

Декоративный натюрморт не является точным изображением натуры — это отбор и отражение самого характерного, отказ от всего случайного, подчинения строя натюрморта конкретной задаче художника. Выполнение композиции декоративного натюрморта развивает у будущих специалистов чувство ритма цветовых пятен, чувство цветовой гармонии, количественной

и качественной соразмерности цветовых плоскостей в зависимости от светлоты и насыщенности.

Метод творческой интерпретации натуры является специфически образным средством выражения творческого замысла и в произведениях декоративно-прикладного искусства лежит в основе переработки бесконечно разнообразных форм окружающей действительности в «условные, плоскостные, орнаментальные изображения».

Выполнение цветного изображения декоративного натюрморта развивает у студентов видение гармонических сочетаний, необходимых им в дальнейшем при выполнении эскизов композиции костюма как одного из видов орнаментальной графики.

Данная глава имеет своей целью рассмотреть особенности цветного графического изображения декоративного натюрморта, указать последовательность работы над заданием и рассказать о материалах для работы в цветной графике, о технических приемах их применения.

2.2.1. Основные группы цветов. Теории гармонических сочетаний двух и трех цветов

Краски картины должны составлять выразительный аккорд, вызывающий отклик в душе зрителя.
Н.Н. Волков

В процессе творческой деятельности студент должен овладеть цветовой грамотой, знать основные характеристики цвета и способы их взаимодействия в композиции.

Существуют две основные группы цветов: ахроматические и хроматические.

Ахроматические цвета - это черный, белый и множество серых оттенков, которые отличаются один от другого степенью яркости. Они не имеют цветового тона и отличаются только по светлоте.

Трехтоновые ахроматические композиции обеспечивают ясную читаемость произведения, его конструктивность и создают соответствующее образное решение в эскизах: праздничность, нарядность, веселье, радость и т.п. Располагая в композиции листа пятна и линии в различных тональных сочетаниях, можно достичь соответствующей образной характеристики натюрморта.

Характер образных композиций определяется с помощью различных отношений тонов по площадям, где могут использоваться максимально один из тонов: черный, белый, серый, тем самым меняется настроение при восприятии композиции натюрморта. Композиция в этом случае может выражать задумчивость, тревогу, напряжение, легкость, нарядность.

Условием любого изображения на плоскости является заметность пятен по отношению друг к другу. Главное влияние на нее оказывает относительная светлота пятен. *Светлотная контрастность является главным средством построения композиции.*

Двухтоновые композиции всегда плоскостны. Небольшой глубиной обладают двухтоновые композиции в связи со способностью светлых тонов «выступать», а темных «отступать», но это свойство не нарушает принцип плоскостности. Введение в композицию третьего тона повышает выразительные возможности светлотных отношений.

Трехтоновость обеспечивает ясную читаемость произведения искусства, его конструктивность. В композиции возможно присутствие и большего количества тонов, чем три, но добавочные тона должны приближаться к трем основным, иначе изображение теряет читаемость и художественные качества.

Лучшее взаимодействие площадей трех тонов наступает тогда, когда они связаны математическими пропорциями (рис. 2.14):

1. Площади светлых, средних и темных тонов равны (примерно по 33%). Возникает композиция спокойная, статичная (рис. 2.14а);

2. Большая площадь светлого (50%), средний тон приближен по светлоте к светлому (31%), мало черного (19%). Композиция светлая, тонально динамичная (рис. 2.14б);

3. Много темного (50%) и сближенного с ним по светлоте среднего (31%), мало светлого (19%). Композиция темная, тонально динамичная;

4. Много среднего (60%), мало светлого и темного тона (по 20%). Композиция графична (рис. 2.14г).

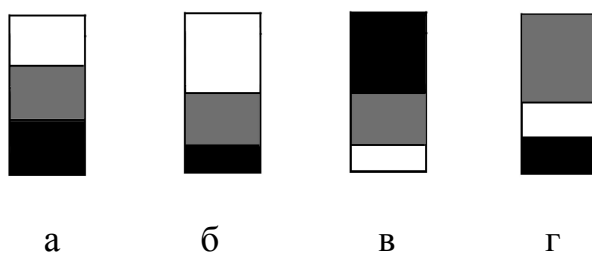

Рис.2.14. Рисунок математических пропорций тонов

На рис. 2.15 представлена композиция декоративного натюрморта, где в трехтональном ахроматическом решении используется прием соотношения тонов по площадям: много серого, черного и белого поровну. Композиция натюрморта приобретает графичность, легкость, нарядность и динамичность.

Рис.2.15. Ахроматическое решение натюрморта

Хроматические цвета – это спектральные цвета, которые отличаются друг от друга по трем признакам:

1. *Цветовой тон* – название цвета, например, синий, зеленый, коричневый. Название цветового тона может быть связано с явлением или предметом природы, например, цвет ночного неба, фиисташковый.

2. *Светлота* – степень отличия цветового тона от черного и белого. В спектральных цветах как самый светлый воспринимается желтый цвет, а самый темный – фиолетовый.

3. *Насыщенность* – степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте ахроматического или наличие белого цвета в основном тоне. Например, красный – насыщенный цвет, цвет цветущей яблони (розовый) – малонасыщенный.

Специалисты легкой промышленности, художники и дизайнеры по костюму руководствуются в своей практической деятельности цветовым кругом, в основу которого положены разработки В.М. Шугаева. Его теория основана на цветовом круге, который строится на четырех основных цветах: желтый, красный, синий, зеленый.

Автор предлагает *четыре вида цветовых сочетаний*:

сочетание *родственных цветов*, находящихся в одной четверти круга: желтый, оранжево-желтый, желто-красный (рис. 2.16а);

сочетание *родственно-контрастных цветов* (два цвета, соединяемые хордой, параллельной диаметру круга в соседних четвертях). Например, оранжевый и салатный, фиолетовый и цвет морской волны (рис. 2.16 б);

сочетание *контрастных* или дополнительных цветов, находящихся на противоположных концах диаметра круга. Например, красный и зеленый, желтый и синий (рис. 2.16в).

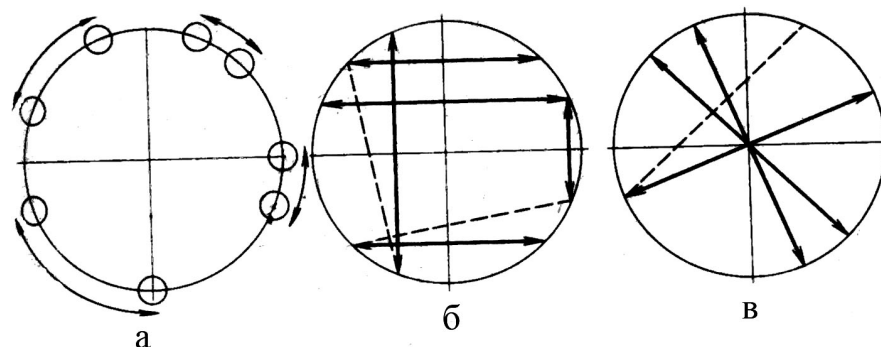

Рис. 2.16. Схема двухтоновых сочетаний в круге Шугаева

В.М. Шугаев полагал, что двухцветные гармонии можно получить:

1. В гармонизируемых цветах присутствует равное количество главных цветов (например, желто-оранжевый и желто-зеленый);
2. Цвета одинаковые по светлоте, т.е. в них присутствует равное количество белого или черного цвета;
3. Цвета одинаковые по насыщенности (это пары взаимодополнительных цветов, например, оранжевый – синий, они имеют одинаковую силу цвета).

Трехцветные отношения (по принципу треугольников):

1. Два родственных цвета в основании *узкого равнобедренного треугольника* сочетаются с третьим на его вершине, который является контрастно-дополнительным к этим двум (рис. 2.17 б);
2. *Плоский равнобедренный треугольник*. Два родственно-контрастных цвета и третий главный объединяет первых два (рис. 2.17 а);

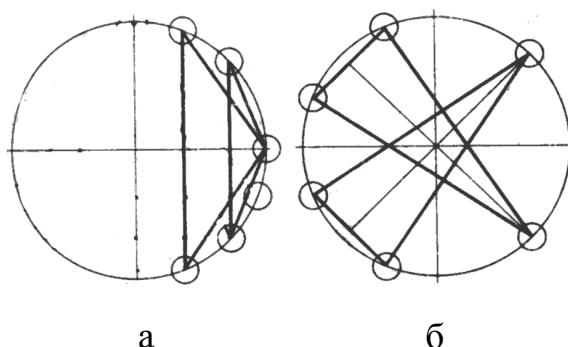

Рис. 2.17. Составление гармоний с помощью треугольников

3. Три родственно-контрастных цвета сочетаются по принципу *прямоугольного треугольника*. Гипотенуза треугольника является диаметром цветового круга (рис. 2.18б);

4. Три цвета в вершинах *равностороннего треугольника*, вписанного в цветовой круг: одна из его сторон параллельна диаметру круга. На вершине расположен главный цвет, который является контрастно-дополнительным цвету, входящему в пару других цветов (рис. 2.18а);

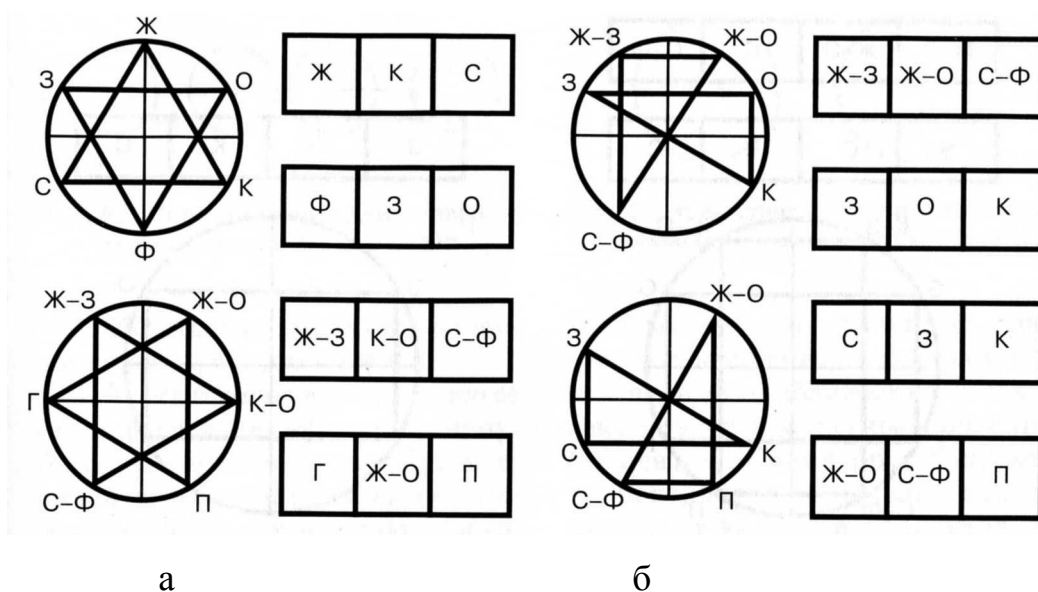

Рис. 2.18. Составление гармоний родственно-контрастных цветов с помощью равнобедренного и прямоугольного треугольника

В своей творческой практике художники декоративно-прикладного искусства, в том числе и специалисты по художественному оформлению изделий текстильной и легкой промышленности, вынуждены выражать свой замысел, используя ограниченное количество цветов, что обусловлено особенностями технологического процесса при создании эскизов костюма.

Курс «Пропедевтика» и «Художественно-графическая композиция», наряду с другими задачами, призваны обучать студентов выражать свои творческие замыслы средствами «ограниченной палитры».

2.2.2. Выполнение композиции с помощью ограниченной палитры

Используя обширный арсенал графических средств можно достичь большой убедительности, конкретности в изображении. Художник создает произведения, которые привлекают зрителей не только внешней стороной, но и прежде всего глубоким содержанием. Графика ограничена в своих цветовых решениях и не может соперничать в этом отношении с живописью.

Часто к черно-белому изображению привлекается всего один цвет. При выполнении трехтоновых решений основное внимание следует сосредоточить на определении взаимосвязи черного, белого и серого. В декоративной композиции натюрморта вместо серого в сочетании с белым и черным вводят один цвет определенной светлоты и цветности, который становится особо значительным, впечатляющим, сложным, содержащим выражение образного звучания.

Использование хроматического цвета в композиции возможно в трех случаях (цв. вклейка, рис.1.):

1. Размещение цвета для уравнивания тоновых пятен. Необходимо следить, чтобы хроматический цвет повторялся на всех участках композиции, для этого его располагают в определенной ритмической последовательности;

2. Хроматический тон в декоративной композиции может соответствовать среднему или темному тону, например, изображаться на участке полутонов или собственной тени;

3. Для выражения декоративности драпировки, ее орнамента и определения композиционного центра, цвет располагают только на заднем плане композиции, оставляя предметы натюрморта в черно-белом решении.

Поиск выразительных колористических отношений средствами «ограниченной палитры», исходя из натуральных цветовых и тональных отношений, осуществляется последовательно, от простого к сложному. После выполнения композиции с применением одного хроматического цвета рекомендуется приступить к выполнению монохромной композиции.

2.2.3. Монохромная палитра

Монохромия – композиция, где цвета подчинены одному главному цвету, допустим, красному в группе с оранжевым, пурпурным и фиолетовым, в основе которых заложен красный.

Монохромная композиция открывает широкие возможности в создании единого художественного целого в восприятии цвета. В монохромном решении с успехом могут использоваться одновременно пастельные, приглушенные и достаточно яркие тона. Успех зависит от соотношения размера цветowych пятен разной светлоты, т.е. цветов с малой насыщенностью. Приглушенные тона (из теневого круга Шугаева) дают хороший эффект при использовании их в большом количестве в сочетании с пастельными тонами того же цвета. Акцентом (композиционным центром) натюрморта может служить дополнение более яркого тона или даже почти чистого цвета. Примеры создания однотоновых сочетаний по кругу Шугаева представлены на рис. 2.19.

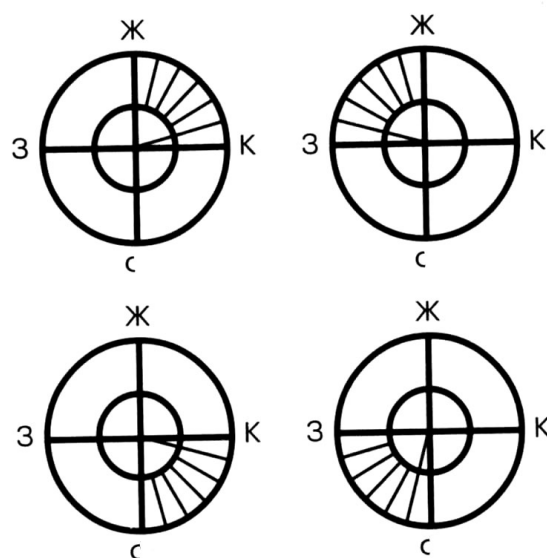

Рис. 2.19. Примеры создания однотоновых сочетаний по кругу Шугаева

Одним из примеров создания монохромной композиции является применение трех родственных цветов: чистый желтый, оранжевый, оранжево-красный. Количество желтого и оранжевого в каждом цвете различно.

Подобное решение декоративного натюрморта представлено в цв. вклейке, рис. 2.

Гармония сочетаний достигается следующим образом:

1. Разбелить чистый желтый, уменьшая в нем количество желтого;
2. Оранжевый разбелить в меньшей степени, уменьшая количество желтого и красного одновременно;
3. Оранжево-красный оставить неизменным.

Цветная графика с применением монохромной палитры открывает широкие возможности в дизайне одежды, например, целостностью цветового восприятия характеризуется повседневный костюм.

2.2.4. Орнаментально-графическое решение натюрморта

Задание «Декоративный натюрморт» развивает у будущих художников-дизайнеров чувство ритма, цветовой гармонии, количественной и качественной соразмерности цветовых плоскостей в зависимости от их интенсивности, светлоты и фактурности. Орнаментальное видение пригодится им в дальнейшем при выполнении эскизов, композиции тканей, гобеленов, костюма, обуви, аксессуаров.

Плоскостно-орнаментальная трактовка элементов изображения в декоративной живописи базируется также на выявлении орнаментально-ритмической основы натуральных постановок и заключается в необходимости «удержать изображение на плоскости» при отказе от различных способов изображения иллюзорного пространства, трехмерности натуральных постановок.

Результатом работы над декоративным натюрмортом должна стать творческая проработка его живописного решения и применения плоскостно-декоративной техники в графической трактовке фор-эскизов. Работа над натюрмортом ведется последовательно.

На первом этапе студенты рисуют натюрморт из предметов различной пластики, выявляя их конструктивный строй. На втором этапе ставятся более

сложные задачи создания декоративного натюрморта. При этом сначала дается живописное решение натюрморта, в котором необходимо предать богатство цвета, тональные градации, свет, полутон, тень, рефлексы, воздушную перспективу. Третий этап - создание многоцветной графики на основе системы цветовых отношений живописного натюрморта и имеющегося рисунка. Возможна также орнаментальная проработка драпировок (цв. вклейка, рис.3).

Порядок выполнения орнаментально-графического решения натюрморта:

1. Тщательное выполнение рисунка учебной постановки;
2. Размножение рисунка через стекло на просвет в количестве 3-4 форматов и одновременное его обобщение;
3. Выполнение живописного этюда данной постановки на первом формате;
4. Создание орнаментально-графической композиции натюрморта: трехтоновая графика с одним цветом плюс черный;
5. Выполнение фор-эскиза с помощью сокращенной палитры, т.е. несколькими основными цветовыми тонами, имеющимися в натуре. Можно вводить также и условные цвета, например, используя синий и желтый как основные цвета, добавляют их производный – зеленый (цв. вклейка, рис. 4), а при использовании красного и зеленого в качестве основных – добавляется коричневый (цв. вклейка, рис. 3);
6. Создание многоцветного графического решения с целью определения расположения цветовых пятен, обуславливая при этом количество цветов и применяя теорию гармонических сочетаний (цв. вклейка, рис. 5).

Анализируя приемы декоративно-графического решения натюрморта, можно выделить основные возможные *декоративные решения при повышенной цветности* или интенсивности локальных пятен:

возможно *ковровое решение* – орнаментация плоскости натюрморта, приближение к плоскостному решению пространства, где все предметы натюрморта декорированы орнаментом (цв. вклейка, рис.6);

витражное решение – локальные цветовые пятна, черный или цветной контур вокруг них. Здесь очень важен силуэт, характер пятна, пластика самого контура (цв. вклейка, рис. 4в,г).

При работе над цветной декоративной композицией необходимо помнить, что использование большого количества воды приводит к мутности, вялости и бесцветности этюда. Смешивать следует не более 2 - 3 красок, при смешении 4 - 5 красок, они теряют свою свежесть.

Для наибольшей выразительности графического многоцветного решения натюрморта используют различные техники, такие как монотипия, энкаустика, аппликация.

2.2.5. Приемы графической подачи в цветном решении декоративного натюрморта

При выполнении композиций декоративного натюрморта используются различные виды техники: пятновая заливка, монотипия, энкаустика, аппликация с использованием цветных бумаг и выкрасок и др. Использование различных видов техники графических композиций дает возможность передать в эскизе фактурное решение, отражающее образную характеристику замысла художника. Каждая из этих техник обеспечивает свой иллюзорный эффект передачи фактуры материалов изображаемых предметов. Сочетание различных приемов в выполнении композиции позволяет разносторонне и наиболее полно раскрывать замысел художника.

Монотипия – это техника печати, при которой возможен один единственный отпечаток с плотной поверхности. Это своеобразная полуживопись-полугравюра. Название этой техники показывает, что здесь идет речь об оттиске (по-гречески monos – один, tipos – отпечаток). Монотипия отличается своеобразной фактурой и характером изображения,

возникающим на оттиске вследствие вдавливания краски в бумагу при печати (цв. вклейка, рис. 7).

Монотипия выполняется следующим образом. На поверхность стекла или картона, чередуя пастозные и разбавленные слои, наносится краска (акварель, гуашь, темпера) кистью или ватным тампоном. Техника письма должна быть живой, непосредственной. Особенно хорошо получается монотипия тогда, когда в работе применяется разная фактура – тени прокладываются пастозно и рельефно, светлые места пишутся жидко, каждый мазок четко читается.

Чтобы не допустить высыхание красок и получить оттиск, работа ведется быстро. Первыми прописываются самые светлые места, последними наносятся самые плотные мазки темных красок.

Чтобы отпечаток получился хорошим, бумагу надо предварительно намочить и дать ей слегка подсохнуть. Влажный лист бумаги осторожно накладывают на доску или стекло и несколько раз прокатывают по нему валиком, равномерно надавливая на всю поверхность изображения. Лист с отпечатком снимают со стекла осторожно или резко, получая разные живописные результаты. Ввести дополнительные цветные пятна в такую композицию можно до или после получения оттиска. Хорошо напечатанная монотипия передает все характерные черты выполненного на стекле изображения.

Изображение декоративного натюрморта в технике монотипия характеризуется бархатистостью и особой живописностью.

Энкаустика (от греч. *enkaio* – вжигаю) – это особая графическая техника с использованием парафина или воска.

Начальным этапом работы является нанесение на лист бумаги рисунка и выполнение живописного этюда в плоскостно-декоративной технике. Цвета рекомендуется брать более насыщенные, светлые, яркие, так как после нанесения следующих слоев темные тона не красок не читаются в композиции. Вторым этапом, поверх цветного изображения наносится

втиранием парафин тонким слоем. Следующим слоем является гуашь черная или других темных тонов. Рекомендуется смешать гуашь с мылом или шампунем, чтобы получить гладкую и ровную поверхность.

Графику выполняют, руководствуясь фор-эскизом или рисунком, линии которого можно предварительно продавить тонко отточенным карандашом или перевести на кальку. Продавленные линии служат ориентиром для выполнения графической композиции заостренным предметом виде цыганской иглы или спицы (цв. вклейка, рис. 8).

Возможно нанесение парафина и краски в несколько слоев, тогда предоставляется возможность выбирать пятна на различном слое до основания или на определенном промежуточном уровне. Выразительность композиция в технике «Энкаустика» заключается в фактурности, мерцании пятен и линий – белых или цветных. Это обуславливается тем, что темная краска не до конца выбрана иглой из рельефа бумаги, и остатки ее, акцентируя фактуру изображений, придают необычность графике.

Возможности энкастики проявляются в декоративном изображении натюрморта, когда необходимо передать боковое освещение и элементы светотени. В другом случае энкастика эффектно показывает декоративный орнамент драпировки и предметов в плоскостном их изображении.

Аппликация – это наложение на бумагу различных материалов, создающих тем самым рисунок, орнамент, изображение.

Использование аппликации с успехом может применяться в костюмном эскизировании. При этом на изобразительную плоскость могут наклеиваться самые разные материал, чаще всего это разнообразные виды бумаги: цветная однотонная, вырезки из газет и журналов (цв. вклейка, рис. 9)., а также созданная самостоятельно путем окрашивания акварелью и гуашью обычной белой бумаги.

Кроме бумаги на эскиз могут наклеиваться фольга, ткань, кожа, мех, тогда такой способ изображения будет называться коллажем.

Декоративная композиция, выполненная в технике аппликации или коллажа, как правило, достаточно условна. Это связано с тем, что изображение строится за счет сочетания пятен различного цвета, формы и размеров. Линия здесь не имеет самостоятельного значения, она является лишь границей пятен.

Несмотря на ограниченные возможности аппликации, эта техника обладает определенными достоинствами: она дает возможность не отвлекаясь на мелкие детали изображать крупные пятна основных силуэтных масс, приводя их к упрощенной геометрической форме, и позволяет воспринимать форму предметов цельно.

При работе над коллажем и аппликацией можно использовать следующие материалы:

Бумага

1. Бумага разноокрашенная разных сортов (матовая и глянцевая);
2. Разноокрашенная фактурная бумага;
3. Калька;
4. Бумага с типографическими фактурами, механическими тенями;
5. Мятая бумага разных сортов;
6. Обои с рисунком;
7. Металлическая фольга разных цветов в ограниченном масштабе;

Искусственные и синтетические материалы

1. Самоклеющаяся пленка разных цветов;
2. Полиэтиленовая пленка;
3. Искусственный кожзаменитель;

Природные материалы

1. Листья сухих растений;

Текстильные материалы

1. Гладкоокрашенные ткани;
2. Ткани с ткацким рисунком;
3. Нетканые материалы;

4. Трикотажные полотна, пряжа.

Аппликативное решение композиции может быть различной сложности и сочетаться с другими приемами и техниками изображения.

Выразительность композиции в технике аппликация заключается в использовании всех законов живописного произведения: трехтональности, использование цветовых и тоновых контрастов, законов воздушной перспективы.

Заключение

Овладение навыками создания художественно-графической композиции является важным этапом в подготовке специалистов в области проектирования и изготовления костюма.

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь обобщать форму предметов, композиционно организовывать графический лист, выделять композиционный центр различными техническими и графическими приемами изображения, владеть разнообразными техниками исполнения декоративной композиции.

Обучение основам композиции завершается творческим процессом освоения наиболее общих принципов преобразования предметных и растительных форм в декоративные образы.

Работая над заданиями, студенты должны придерживаться следующей системы:

- искать выразительные средства для реализации своей идеи;
- создавать целостную композицию, подчинять второстепенное главному;
- уметь пользоваться цветовыми и тоновыми контрастами;
- использовать ритм как организующее начало;
- определять цветовой строй гармонических сочетаний;
- использовать различные техники декоративного изображения.

Изложенное содержание пособия отражает основы декоративной композиции, позволяет реализовать идею о необходимости предварительной подготовки к решению учебных и творческих задач на уровне дисциплин специализации, курсовых работ, дипломных проектов и профессиональной деятельности в дальнейшем.

**Практические задания для студентов по курсу
«Пропедевтика» и «Художественно-графическая композиция»**

Упражнение 1. Рисование с натуры натюрморта из предметов быта. Линейно-конструктивный рисунок (формат А3, карандаш).

В постановке рекомендуется использовать следующие предметы: чайник, ваза, кружка, тарелка, драпировка из ткани в полоску, муляж фруктов, букет из сухих веток.

Цель: Выполнить линейно-конструктивный рисунок натюрморта из предметов быта по основным законам композиции, соблюдая правильную компоновку предметов в листе. Определить соразмерность предметов между собой, определить форму предметов из геометрических ее составляющих.

Упражнение 2. Трансформация натюрморта. Графическое (черно-белое) решение натюрморта: Пятновая графика, силуэтная подача.

1. Пластическое решение силуэта натюрморта (стилизация натюрморта с помощью круглых и овальных линий);
2. Геометрическое решение силуэта натюрморта методом комбинации простых форм (треугольников, прямоугольников и т.д.).

Формат А5. Тушь.

Цель: выполнить трансформацию натюрморта с помощью пластических и прямых линий. Работа выполняется вначале в виде фор-эскиза размером примерно 7*7 см карандашом, затем перерабатывается в пятновую черно-белую графику на формате А5 тушью.

При выполнении работы студент должен получить знания и навыки о приемах подачи эскизов в пятновой графике.

Упражнение 3. Трансформация натюрморта. Графическое (черно-белое) решение натюрморта: линейная графика.

1. Пластическое решение натюрморта с применением разнотолщинных линий;
2. Геометрическое решение с применением однотолщинных линий.

Формат А5. Тушь.

Цель: выполнить трансформацию натюрморта с помощью пластических и с помощью геометрических линий. Работа выполняется в виде фор-эскиза размером примерно 7*7 см карандашом, затем в черно-белой графике (линейная) на формате А5 тушью и кистью. Пластическое решение натюр-

морта выполняется с помощью разнотолщинных линий, геометрическое – с помощью однотолщинных линий с применением инструментов.

При выполнении работы студент должен получить знания и умения в выполнении эскизов в линейной графике.

Упражнение 4. Декоративная стилизация натюрморта. Графическое (черно-белое) решение натюрморта:

1. Пятновая графика
2. Линейно-пятновая графика

Формат А5. Тушь.

Цель: выполнить трансформацию натюрморта сначала в виде фор-эскиза размером примерно 7*7 см карандашом, затем в черно-белой графике (пятновой и линейно-пятновой), используя формат А5 тушью. Обратить внимание на особенности силуэтной и пятновой графики. Выявить преимущества линейно-пятновой графики относительно пятновой.

При выполнении работы студент должен получить знания о пятновой и линейно-пятновой графике и получить навык выполнения работы в этих видах графики.

Упражнение 5. Выполнить декоративную композицию, в которой роль центра будет играть вертикальный предмет с окружающей его драпировкой.

Композиция должна состоять из декоративной драпировки и предметов, произвольно расположенных в формате.

Цель: Верно найти площадь декоративной драпировки в формате чтобы она не была слишком велика или мала, организовывала центр композиции и не возникало сомнений в ее необходимости.

Требования: Композиционные решения выполняются в карандаше; затем — черно-белое или ахроматическое решение выбранного варианта. Выполнение должно быть аккуратным.

Элементы композиции (мотивы) могут быть приближены к натуральным, но с обязательной стилизацией, а могут быть и условно-геометрическими.

Упражнение 6. Выполнить декоративные зарисовки драпировок с использованием ткани в полоску. Рисовать с натуры, расположив драпировки так, чтобы образовались различные складки. Необходимо суметь сделать отбор, отказавшись от ряда случайных складок.

Цель: научиться передавать пластику складок и движения ткани, используя рисунок ткани – полоску.

Требования: аккуратное выполнение рисунка, верное отражение ритмического движения полос ткани.

Упражнение 7. Выполнить декоративный статичный натюрморт из стилизованных 3 – 4 упрощенных предметов.

Все предметы изображаются фронтально, форма предметов обтекаемая или прямолинейная, без резких углов. Распределение предметов по плоскости листа равномерное, без скученности и образования пустоты в зоне изображения. Расположить предметы в композиции надо в равновесии, при этом если разделить плоскость формата вертикальной осью на две части, количество светлых и темных пятен с левой стороны в целом должно равняться той же массе пятен справа. В композиции необходимо выдержать принцип статики.

Цель: овладеть навыками стилизации и обобщения в натюрморте, научиться стилистически трансформировать предметы, прежде всего заостряя внимание на их природной форме. Создать спокойную статичную композицию по форме предметов.

Требования: поисковые варианты выполняются в карандаше; выбранный вариант — в ахроматическом решении (графически). Установить равновесие в статичной композиции. Работа должна быть аккуратной.

Упражнение 8. Выполнить стилизованный динамичный натюрморт из 3 - 4 предметов, совместив несколько точек зрения на разные предметы.

При нарушении симметрии нужно добиваться равновесия за счет использования активных контрастов. Большое количество предметов в левой части плоскости сможет уравновесить небольшой, но контрастный по тону предмет, расположенный в правой части.

Цель: создать динамичную композицию путем компоновки предметов с привлечением дополнительных средств.

Овладеть приемами передачи динамики в изобразительной композиции с сохранением равновесия.

Требования: поисковые варианты выполняются в карандаше; затем выбранный вариант — в ахроматическом исполнении с нахождением всех тональных контрастов.

Внимательно отнестись к компоновке предметов; при реализации основной идеи заботиться об аккуратности исполнения, соблюдать тональные контрасты.

Упражнение 9. Выполнить два натюрморта из одних и тех же упрощенных по форме предметов, передвигая их на плоскости с небольшими изменениями в композиции:

Статичный натюрморт, декорированный статичным орнаментом, который будет присутствовать во всем изображении, как в предметах, так и по фону. Можно использовать несколько видов несложных метрических орнаментов, а также отдельные их элементы. Динамичный натюрморт, также наполненный орнаментом, но уже динамичным.

Цель: понять и отразить разницу в двух натюрмортных композициях, научиться пользоваться декором, использовать его не только в качестве украшения, но и как достижение статики и динамики, правильно определяя орнамент в композиции. Большие по размеру предметы декорируются сложнее, меньше – проще, совсем мелкие лишь введением в них элемента орнамента с больших предметов.

Требования: поисковые варианты выполняются в карандаше на формате А5.

Внимательно отнестись к компоновке предметов; при реализации основной идеи заботиться об аккуратности исполнения, соблюдать тональные контрасты

Упражнение 10. Выполнить ряд натуральных зарисовок фруктов, затем наполнить их декором, согласующимся с пластикой формы. Можно использовать все виды рисования: тоновое (пятновое), линейное, комбинированное и декоративно-орнаментальное.

Цель: научиться применять декоративную графику для обработки форм, крупных и мелких, простых и сложных, объемных и плоских.

Научиться верно сочетать выбранный декор с характером изображаемой конкретной формы объекта.

Требования:

- Стремиться к более разнообразному декоративному заполнению формы в каждой композиции.
- Соблюдать аккуратность при нанесении графического декора.

- Обратить особое внимание на толщину линии, так как чрезмерная толщина создает ощущение тяжеловесности и будет разрушать форму.

Объем работы: декоративное рисование яблок, апельсинов, груш – форм простых и компактных: один лист, формат А4.

Декоративное рисование винограда, вишни, форм более мелких, но сложных по пластике в целом.

Материалы: тушь, перо, капиллярная или гелиевая ручка, возможна цветная тушь.

Упражнение 11. Выполнить декоративную композицию из стилизованных предметов упрощенной формы, наполнив их декором. Количество предметов: 3 - 4 шт. По всей композиции натюрморта — и по предметам, и в участках фона — пропустить орнаментальный мотив или его отдельные элементы. В данной ситуации орнамент выступает в роли связующего элемента, находя свое отражение на различных участках композиции. Необходимо обратить внимание на то, что мелкие предметы меньше наполняются орнаментом, чем крупные, так как любая крупная форма решается сложнее, чем мелкая.

Возможно использование любых типов орнамента, но не стоит использовать очень сложные, чтобы не усложнилось восприятие композиции.

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

Поиски композиции выполняются в карандаше, затем делается окончательный вариант, в карандашную композицию вводится орнамент.

Упражнение 12. Живописный натюрморт.

Выполнить несложный натюрморт из 4 – 5 предметов на фоне декоративной драпировки в полоску. Формат А3. Гуашь.

Цель: закрепить навык компоновки предметов натюрморта в листе, развить у студентов чувства ритма, цветной гармонии, количественной и качественной соразмерности цветовых плоскостей в зависимости от их интенсивности звучания, светлоты и фактурности.

Требования: грамотно скомпоновать изображение на листе, правильно изобразить тональные и цветовые переходы из одного цвета в другой.

Упражнение 13. Трансформация натюрморта. Графическое решение натюрморта: Черно-белое решение с введением одного хроматического цвета.

1. Ограниченная палитра (черно-белый + 1 цвет)
2. Два ахроматических цвета и один хроматический

Формат А5. Тушь, гуашь.

Цель: выполнить декоративный натюрморт, стилизуя формы предметов, вначале в виде наброска размером примерно 7*7 см карандашом, затем в трехтональном решении (черный, белый, серый) на формате А5 гуашью. Данная работа помогает развить у студента чувство соразмерности разнотональных плоскостей. Далее вместо одного из тонов (черного или серого) ввести в композицию хроматический цвет, который будет являться цветовым акцентом в декоративной композиции.

Познавая различные приемы графики, студент постигает возможности выражения образности замысла порой самыми скупыми средствами.

Упражнение 14. Декоративное изображение натюрморта и переработка в цветную графику.

1. Плоско-декоративная техника с использованием контрастно-дополнительных цветов (красного и зеленого) из теневого и внутреннего цветового круга;
2. Плоско-декоративная техника с использованием контрастно-дополнительных цветов (синего и желтого) из теневого и внутреннего цветового круга.

Формат А3

Цель: выполнить трансформацию натюрморта вначале в виде форэскиза, применяя плоско-декоративную технику на формате А3 гуашью. Такие задания развивают у студентов чувства ритма, цветовой гармонии, количественной и качественной соразмерности цветовых плоскостей в зависимости от их интенсивности звучания, светлоты и фактурности. При выполнении работы студент должен получить знания о применении цвета в создании эскизов, получить навык работы гуашью.

Упражнение 15. Выполнить композицию декоративного натюрморта, состоящего из геометрических или абстрактных элементов. Цветовое решение: пара контрастных цветов и их смесь (серый цвет различных оттенков).

В композиции используются пара цветов, например, красный-зеленый и их смесь в различных вариантах:

1. больше красного или больше зеленого;
2. использовать равное количество цветов
3. добавить в смесь белил или замутнение черным.

Производные компоненты красный и зеленый также могут быть взяты разной насыщенности.

Цель: учиться создавать усложненные по цвету композиции, используя минимальную палитру (2 цвета), отработать умение варьировать цветовыми оттенками.

Требования: работая со смежными цветовыми оттенками не забывать о весомых соотношениях. В зависимости от насыщенности оттенка, верно найти площадь цветового пятна – речь идет о соотношении насыщенных цветов, их разбелов и замутненных оттенках.

Упражнение 16. Декоративное изображение натюрморта и переработка в цветную графику (монохромная палитра).

Формат А3.

Цель: выполнить трансформацию натюрморта вначале в виде фор-эскиза, применяя плоско-декоративную технику, и варьируя цветовыми оттенками одного цвета на формате А3 гуашью. Такие задания развивают у студентов чувства цветовой гармонии, трехсветлотной цветовой подачи, соразмерности цветовых плоскостей в зависимости от их интенсивности звучания, светлоты и фактурности. При выполнении работы студент должен получить знания о применении монохромной палитры любого цвета из четвертей цветового круга, в создании эскизов, получить навык работы гуашью.

Упражнение 17. Выполнить декоративную композицию натюрморта, состоящую из 3 – 4 предметов, используя один из видов цветовых гармоний: гармонию родственных цветов.

Формат А3, гуашь.

Цель: создать гармоничные в цветовом отношении декоративные композиции с грамотно подобранными тональными и цветовыми оттенками родственных цветов из теневого, основного и малонасыщенного круга. Отработать умение применять знание по цветовой грамоте в практической работе.

Требования: применить цветовые гармонии не механически, а верно подбирая цвета по тону и насыщенности. Добиваться цветового равновесия в композиции, не забывая о центре композиции.

Упражнение 18. Выполнить декоративную композицию натюрморта, состоящую из 3 – 4 предметов, используя один из видов цветовых гармоний: гармонию родственно-контрастных цветов.

Формат А3, гуашь.

Цель: создать гармоничные в цветовом отношении декоративные композиции с грамотно подобранными тональными и цветовыми оттенками родственно-контрастных цветов из теневого, основного и малонасыщенного круга. Отработать умение применять знание по цветовой грамоте в практической работе.

Требования: применить цветовые гармонии не механически, а верно подбирая цвета по тону и насыщенности. Добиваться цветового равновесия в композиции, не забывая о центре композиции.

Упражнение 19. Выполнить цветную графику натюрморта в технике энкастика. Формат А3. Гуашь

Цель: получить навык выполнения декоративного натюрморта в технике энкастика, используя полученные знания о цветовой гармонии. Выполнить трехтоновую композицию, состоящую из насыщенных основных и промежуточных цветов.

Требования: правильно использовать последовательность исполнения работы в технике энкастика, создать интересную композицию с использованием знаний о контрасте тонов и цвета.

Упражнение 20. Выполнить декоративный натюрморт в технике аппликация. Формат А3.

Цель: получить навык выполнения работы в технике аппликация, закрепить знания о стилизованном пятновом изображении предметов. Развить у студентов чувство гармонии цветовых пятен. Аппликация выполняется с помощью вырезок из журналов.

Упражнение 21. Выполнить декоративный натюрморт в технике монотипия. Формат А3. Гуашь.

Цель: получить навык выполнения работы в технике монотипия, используя цветовую палитру родственных, родственно-контрастных и контрастных сочетаний. Закрепить полученные знания об организации тональных отношений цветовых пятен и декоративном исполнении натюрморта из предметов быта.

Вопросы для проверки качества освоения дисциплины

1. Дать определение композиции.
2. Что лежит в основе создания композиции?
3. Какие основные задачи призвана решать композиция?
4. Какие факторы определяют композиционное решение проектируемых предметов?
5. В чем заключается процесс создания композиции?
6. Что такое равновесие в композиции и от каких факторов оно зависит?
7. Охарактеризуйте принципиальное отличие уравновешенной композиции от неуравновешенной.
8. От чего зависит выразительность композиции?
9. Что такое структуральный план композиции?
10. Каким образом форма предмета влияет на равновесие композиционного формата?
11. Перечислите виды равновесия в композиции.
12. С какой целью используется членение плоскости на части?
13. Каким образом достигается динамизм в композиции?
14. Какова роль доминанты в композиции?
15. Перечислите способы организации композиционного центра.
16. Что такое оверлеппинг и какова его роль в декоративной композиции?
17. Какова зрительная последовательность восприятия пространства?
18. Охарактеризуйте известные системы перспективы.
19. Поясните особенности изображения объемных тел в декоративной композиции.
20. В чем различие организации пространства в декоративной и станковой композиции?
21. Какова роль цвета в изображении пространства?
22. Использование каких приемов придает композиции черты декоративности?
23. На что необходимо обратить внимание при разработке отдельного мотива?
24. Какие пути стилизации природных форм возможны?

25. Назовите требования, предъявляемые к зарисовкам природных форм.
26. С чего нужно начинать работу над стилизованной композицией?
27. Приведите примеры стилизации в натюрморте из истории искусств.
28. За счет использования каких приемов натюрморт является стилизованным?
29. С чего следует начинать работу по стилизации натюрморта?
30. Перечислите возможные способы трансформации формы в стилизованном натюрморте.
31. Каковы возможности преобразования объектов при их декоративном изображении?
32. Поясните, что значит декоративное рисование, приближенное к реальности.
33. В чем смысл декоративного рисования стилизованных объектов?
34. Охарактеризуйте особенности декоративного рисования фруктов разной формы.
35. Каковы отличительные особенности декоративного рисования драпировок?
36. Каким образом наносится декор на предметы в натюрмортных постановках?
37. В чем характерная особенность декоративного рисования натюрмортных постановок?
38. Какими графическими средствами можно выделить наиболее значимые участки постановки?
39. В чем разница между хроматическими и ахроматическими цветами?
40. Перечислите основные признаки цвета.
41. Что такое цветовой круг?
42. Дайте краткую характеристику образования гармонических сочетаний по системе Шугаева.
43. Приведите конкретный пример образования гармоний родственно-контрастных цветов.
44. Приведите пример создания гармонии родственно-контрастных цветов по кругу Шугаева и проанализируйте его.
45. Охарактеризуйте трехцветные гармонические сочетания.

ЦВЕТНАЯ ВКЛЕЙКА

Рис. 1. Декоративные композиции с использованием одного хроматического цвета.

Рис. 2. Монохромная палитра в декоративном натюрморте.

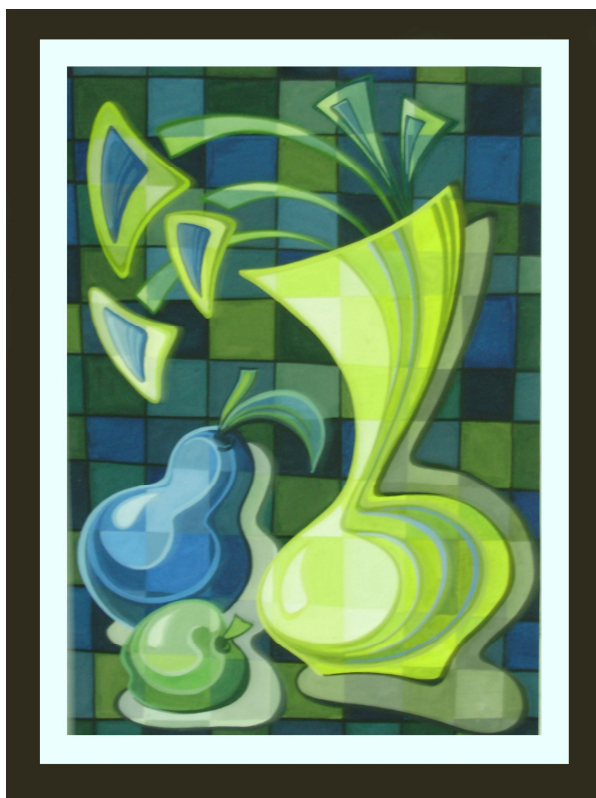
Рис. 3. Живописное и орнаментально-графическое решение натюрморта.

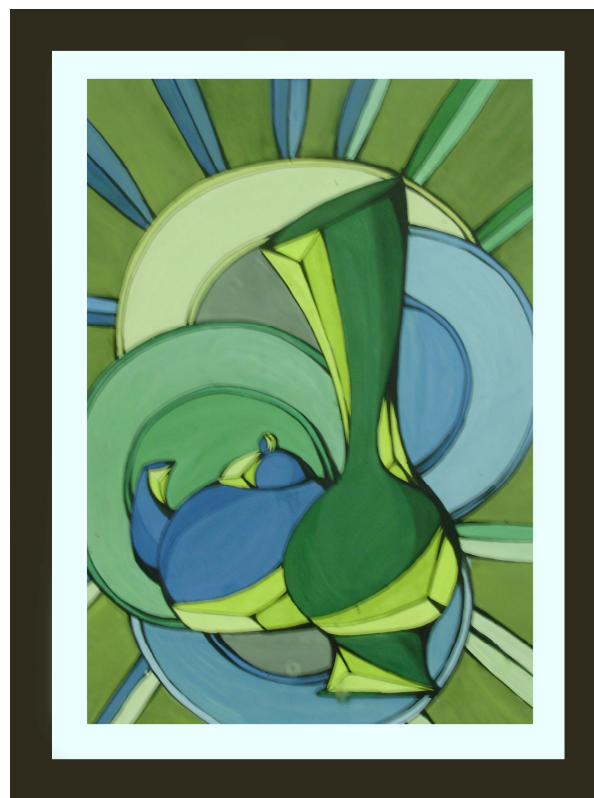
а

б

в

г

Рис. 4. Декоративный натюрморт с использованием сокращенной палитры.

Рис. 5. Многоцветное графическое решение декоративного натюрморта.

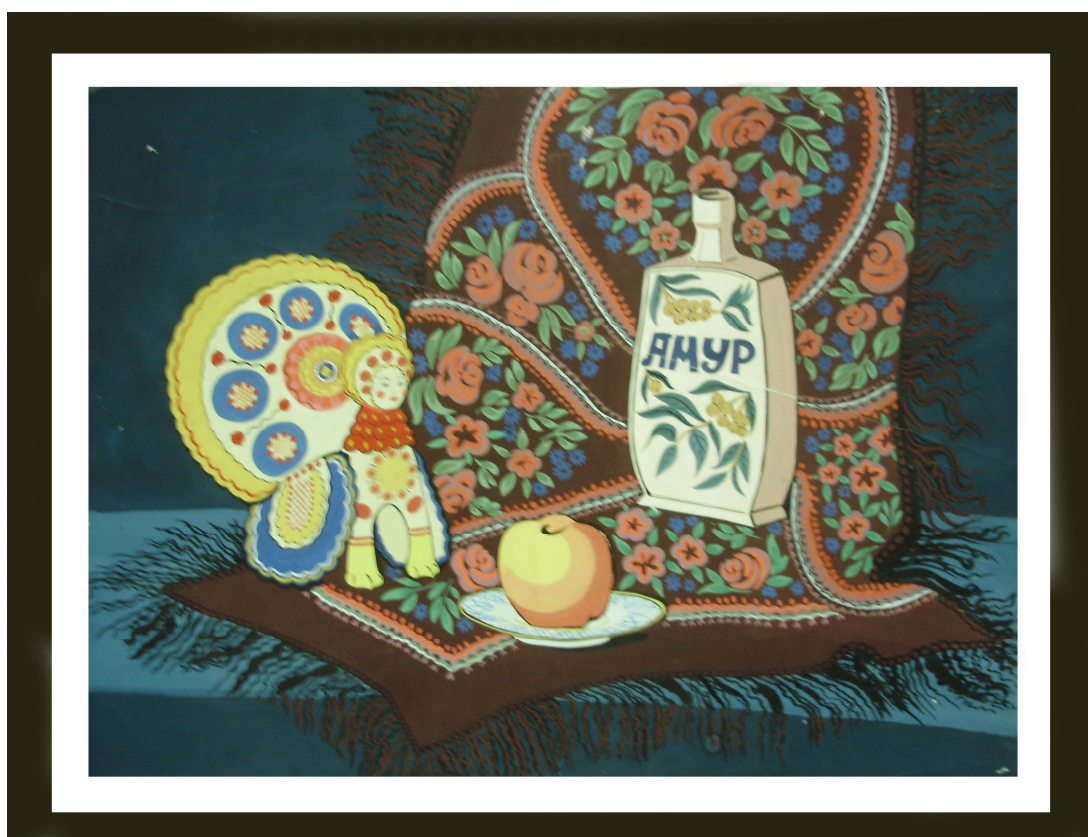

Рис.6. Ковровое решение декоративного натюрморта.

Рис. 7. Монотипия.

Рис. 8. Энкаустика.

Рис. 9. Аппликация.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Антонов Ф.В., Бесчастнов Н.П. и др. Рисунок: Учебное пособие для вузов. – М.: 1988. – 176 с.
2. Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики. – Ростов-н/Д: Феникс, 2001. – 320 с.
3. Бердник Т.О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики.(Сер. «Учебники XXI века»). – Ростов-н/Д: Феникс, 2001. – 320 с.
4. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта: уч. пос. для вузов. – М.: Владос, 2008. – 255 с.
5. Бесчастнов Н.П. Методическая разработка по заданию «Цветная графика. Изображение фигуры человека». – М.: МТИ, 1980.
6. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика: уч. пос. для вузов. – М.: Владос, 2002. – 272 с.
7. Волков Н.Н. Цвет в живописи. – М., 1984.
8. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. и др. Композиция костюма: уч. пос. для вузов. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 432 с.
9. Данилова О.Н., Бусыгина О.М. Художественно-графическая композиция. Учебно-методическое издание. ВГУЭС, 2003. – 12 с.
10. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства: декоративная живопись, графика, рисунок фигуры человека. Учебное пособие для студентов-дизайнеров. – М.: «Издательство Гном и Д», 2002. – 120 с.
11. Зайцев Е.А. Наука о цвете и живописи. – М., 1986.
12. Кирилло А.А. Учителю об изобразительных материалах М., «Просвещение», 1971. – 32 с.
13. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Учебное пособие – 6-е изд. – М: Высш. Шк., 2005. – 272 с.
14. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. – М., 1981.
15. Козлова Т.В. Основы художественного проектирования изделий из кожи: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Легкпромбытиздат, 1987.
16. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: уч. пос. для вузов. Рекомендовано Мин. Обр. РФ. – М.: Владос, 2004. – 144 с.

17. Малахова С.А., Журавлева Т.А., Козлов В.Н. Художественное оформление текстильных изделий. – М., 1988.
18. Пармон Ф.М., Кондратенко Т.П. Рисунок и графика костюма: учебник для вузов. – М., 1987. – 208 с.
19. Пармон Ф.М. К вопросу об орнаменте в композиции костюма, М., 2000.
20. Ростовцев Н.Н. Академический рисунок. Курс лекций. Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов. М.: «Просвещение», 1973. – 303 с.
21. Секачева А.В. Рисунок и живопись: Учебник для средн. спец. учеб. Заведений. – М.: Легкая и пищевая пром-ть, 1983. – 216 с.
22. Станьер П., Розенберг Т. Практический курс рисования / П. Станьер, Т. Розенберг; пер. с англ. О.Г. Белошеев. – 3-е изд. – Мн: ООО «Попурри», 2005. – 432 с.: ил.
23. Степучев Р.А., Бесчастнов Н.П. Методы графической подачи моделей одежды. – М.: МТИ, 1985. – 256 с.
24. Шашков Ю.П. Живопись и ее средства: Учебное пособие для вузов – М: Академический проект: Трикста, 2006. – 128 с.
25. Щипанов А. С. Художнику-любителю. М.: Советский художник, 1970. - 168 с.

Зоя Ивановна Кукушкина,
доцент кафедры «Дизайн» АмГУ

Марина Ивановна Волчкова,
ассистент кафедры «Дизайн» АмГУ

Пропедевтика: графические возможности в декоративном изображении натюрморта. Учебное пособие.

Изд-во АмГУ. Формат 60x84/16. Усл. печ. л. 6,05. Тираж 100. Заказ 202.