Государственное образовательное учреждение
Дополнительного образования детей
Иркутская областная детская школа искусств

Методическая разработка

по программе учебного предмета дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» по предмету «композиция»

на тему:
«Стилизация природных форм»

(опыт использования межпредметных связей во втором классе)

Автор-составитель: **Юшкова С. П.**
Преподаватель высшей категории
ГОБУДОД ИОДШИ

Иркутск 2022 г.

Пояснительная записка

Тема стилизации объектов живой природы: растений, насекомых, животных актуальна в учебном процессе с детьми. Работая сначала с натуры, изучая природные объекты, а затем перерабатывая природные мотивы, создавая собственные композиции, исполняя в различных техниках и материалах, дети учатся видеть в природе эстетически ценный объект для изображения, формируют художественный вкус, формируют художественное образное мышление.

Методическая разработка по выполнению задания по композиции «Стилизация природных форм» по программе учебного предмета дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Живопись» во 2 классе предназначена для преподавателей художественных школ и школ искусств. Обычно в художественных школах и школах искусств преподаватели ведут основные дисциплины (рисунок, живопись, композицию), что дает возможность выходить на новые формы проведения заданий, сочетающих в себе специфику разных учебных предметов.

В создании методической разработки, автор опирался также на рабочие программы учебных предметов «Рисунок», «Живопись», «Композиция».

Предложенный материал дает педагогам возможность творчески подходить к преподаванию различных дисциплин. Как показала практика, занятия по стилизации можно проводить в тесном взаимодействии с академическим рисунком и живописью. Занятия необходимо проводить поэтапно, четко следуя методике, начиная от простейших заданий к образно-тематическим. Таким образом, мы получим общую картину системы заданий, достигнем результативности в обучении. Тема «Стилизация природных форм» структурирована по **пяти этапам**, каждый из которых является последовательной ступенью задания, в то же время включает в себя специфику отдельного учебного предмета – рисунка, живописи, композиции. В них раскрываются методы практической работы над заданиями, определяется последовательность их выполнения. Таким образом, межпредметные связи решаются автором не как самоцель, а напротив, как способ достижения эффективности освоения учебного материала. Комплекс заданий рассчитан на **30 учебных часа**, и является итогом многолетнего опыта работы преподавателя по созданию формы межпредметных связей в учебном процессе школы искусств.

На каждом этапе учащиеся, выполняя задание тем или иным изобразительным способом, расширяют палитру выразительных возможностей, приобретают навыки творческой работы с природными формами. Выбор материалов и техники для последовательных этапов задания определяется их доступностью и творческим опытом учащихся и педагога.

Выполнение каждого задания сопровождается демонстрацией лучших образцов аналогичного задания из методического фонда школы, просмотром произведений художников.

Содержание темы

Роль стилизации как художественного метода в последнее время возросла, так как увеличилась потребность людей в создании стилистически цельной, эстетически значимой окружающей среды.
С развитием дизайна в области интерьера возникла необходимость создания произведений декоративно-прикладного искусства, которые без стилизации не будут отвечать современным эстетическим требованиям.
Стилизация – **это** изменение **формы** и предмета в сторону упрощения или усложнения с сохранением его значимых характерных форм. Все несущественные, случайные детали отбрасываются, а характерные особенности усиливаются, подчеркиваются.
В декоративном искусстве стилизация – закономерный метод ритмической организации целого; наиболее характерна стилизация для орнамента, в котором объект изображения становится мотивом узора. **Основной целью стилизации** считается достижение выразительности с частичным или полным отказом от достоверности изображения. Основными чертами стилизации являются: геометричность, простота форм, обобщенность, символичность. Отказ от несущественных деталей изображаемого объекта позволяет создавать абстрактные стилизации.
Перед педагогами стоит важная **задача научить** учащегося смотреть на вещи, явления, окружающие нас, анализируя внутреннюю конструкцию, состояние объекта, чтобы затем суметь трансформировать, видоизменить, упростить, создать новый, авторский образец. Таким образом учащимся необходимо помочь **развить** плоскостно-орнаментальное видение натуры и образно-ассоциативное мышление.

Средства и приемы стилизации:
а) Силуэт: плоскостная форма; черное на белом; белое на черном; сочетание.
б) Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник и их производные.
в) Линия: прямая – волнистая; толстая – тонкая; непрерывная – прерывистая
г) Орнаментальные украшения и декор: во всех его проявлениях.

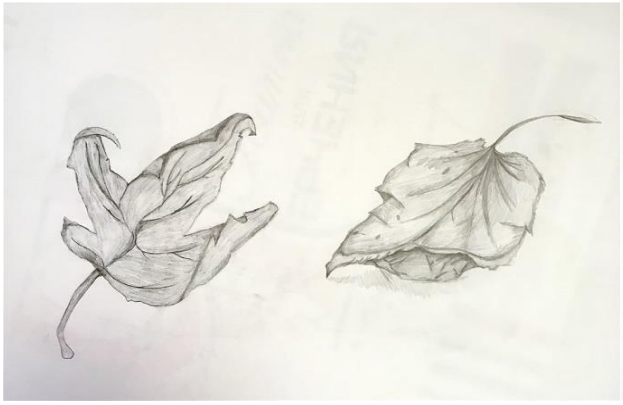
Этапы выполнения:

1 этап.
Задание: рисунок с натуры природных форм (осенний лист).
Материал: карандаш ТМ, резинка, А3 листа бумаги.
Время: 3 ч.
Задача: изучение строения листа, передача пропорции, характерных особенностей формы, освоение графических приемов (линия, пятно, штрих).
Цель: формирование интереса к миру живой природы, уважительное восприятие красоты окружающего мира.

Практическая работа выбранным материалом.

Подготовка к заданию заключается в сборе натурного материала преподавателем и учащимися. Собирая натурный материал, дети обращают внимание на особенности, выразительные черты, строение и окраску. Попутно они приобретают навыки последовательной работы над рисунком по принципу: от общего к частному и от частного к обогащенному общему, а также осваивают технические приемы рисунка. В данном случае предпочтение отдается простому карандашу. Он способен на сильные нажимы, на нарастание линии, на мощные контрасты штриховки – вплоть до пятна. Краткосрочные учебные рисунки (зарисовки и наброски), обостряют восприятие, развивают наблюдательность и зрительную память учащихся. При этом каждый учащийся находит свой графический способ выражения. Хотя задание не ставит перед собой задачи декоративного и образного решения, определенные признаки стилизации появляются уже на этом этапе. Элементы стилизации появляются в первую очередь у детей мыслящих декоративно, потому как стилизация – декоративное обобщение с помощью ряда условных приемов, которые чрезвычайно богаты, разнообразны и специфичны для каждого вида искусства.

Работы учащихся 2 класса

Рудаков Иннокентий

Серова Катя

Мадьярова Лиза

Пленков Альберт

2 этап.
Задание: стилизация природных форм (осенний лист).
Материал: карандаш ТМ, резинка, черный маркер, капиллярная ручка, А3 листа бумаги.
Время: 6 ч.
Задача: научиться применять декоративную графику для обработки форм, стремиться к разнообразному декоративному заполнению, используя все виды графического рисования: тоновое (силуэтное), линейное, комбинированное и декоративно-орнаментальное.
Цель: формирование умения создавать новый орнаментальный образ изображения с целью организации интересного ритмического порядка, развить навыки самостоятельной работы в творческом процессе – от созерцания к анализу, к стилизации и образному решению в конкретном материале.

Практическая работа выбранным материалом.

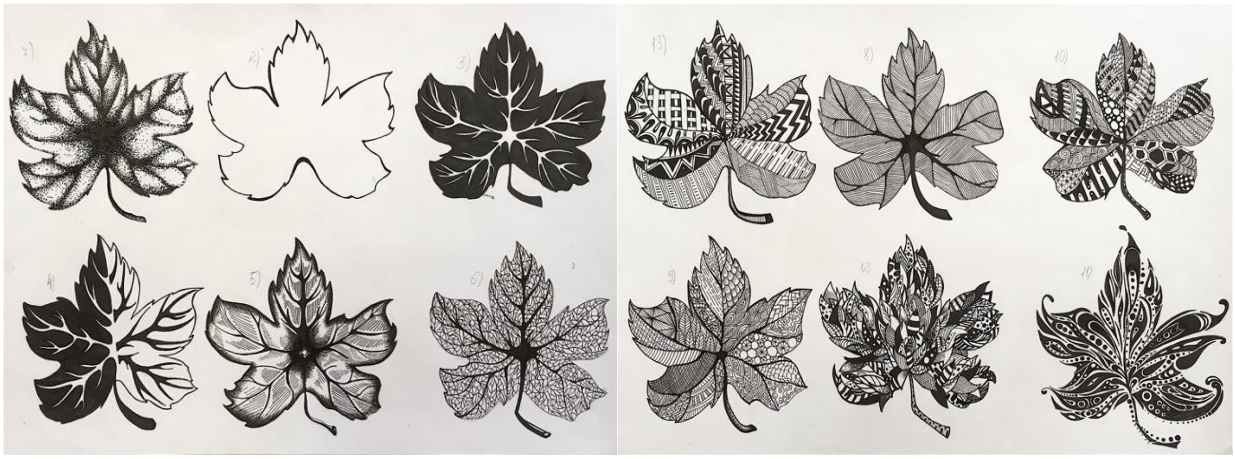
На листе бумаги формата А/3 учащиеся располагают шесть изображений листа дерева, куста, растения. Работа выполняется поэтапно и начинается с рисунка карандашом, когда набрасываются легкие контуры абриса листа в **такой последовательности:**

- Реалистическая зарисовка листа с натуры. Выявление характерных особенностей объекта графическими средствами (линией, штрихом);
- Контурная линейная зарисовка. Разной по толщине линией, передать очертания формы листа.
- Не полный силуэт. Оставляя характерные особенности для строения листа (прожилки) белыми, окрашиваем черным пятном всю форму листа.
- Не полный силуэт с применением контраста. Применить контрастный способ (черное на белом и наоборот) относительно середины листа.
- Краевой контраст. Выделить красоту контурного рисунка листа тональным напряжением, привлекая максимально яркость тона графического материала по краю формы, сохранив узор прожилок.
- Прозрачный силуэт. Заполнение всей формы различными по толщине прожилками.
- Изображение листа с помощью точек. Выявление характерных особенностей объекта графическими средствами (точкой);
- Изображение листа с помощью разных по направлению линий. Выявление характерных особенностей объекта графическими средствами (толщиной линии)
- Узорное наполнение формы листа между прожилками в стиле «пэчворк», что в переводе означает-лоскутное одеяло. Выявление характерных особенностей объекта графическими средствами (геометрические узоры, выполненные одинаковой по толщине линией);

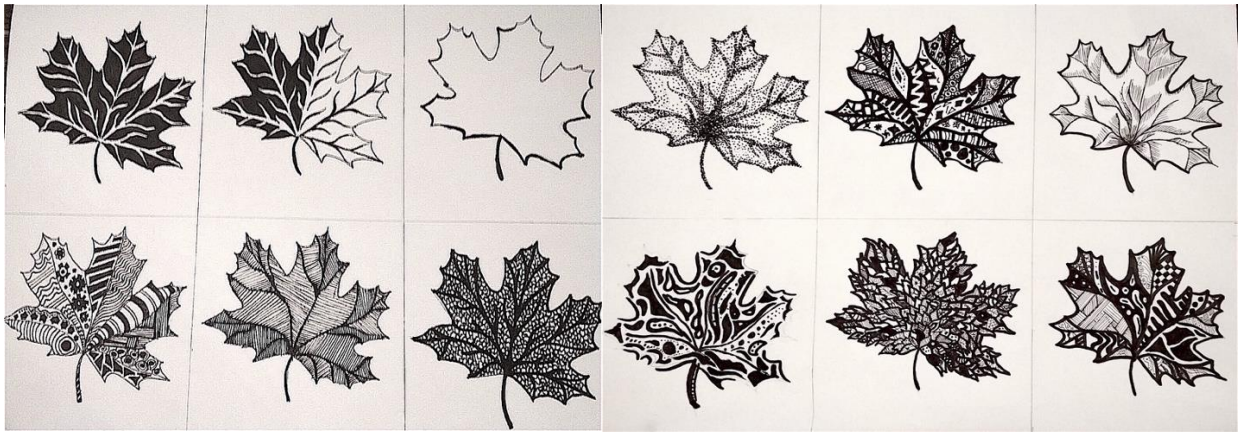
- Узорное наполнение формы листа между прожилками в стиле «пэчворк». Выявление характерных особенностей объекта графическими средствами (геометрические узоры, выполненные разными по толщине линией);
- Образная стилизация. Импровизация графическими средствами (разные по толщине линии, точки), добавление деталей, отсутствующих в натуре;
- Узорно-геометрическая. Декоративное заполнение может состоять из орнаментов с прямоугольным, треугольным, и круглым мотивом, но какой-либо мотив должен быть преобладающим (разные по толщине линии, точки);

Все изображения располагается на двух листах формата А/3, т.е. всего получается шесть фигур изображения, где необязательно использовать одну форму листа.

Работы учащихся 2 класса

Пленков Альберт

Рудаков Иннокентий

3 этап.
Задание: Контраст. Стилизация природных форм (осенний лист на фоне).
Материал: карандаш ТМ, резинка, черный маркер, капиллярная ручка, А3 листа бумаги.
Время: 6 ч.
Задача: научиться применять графику для обработки природных форм; находить гармонию в сопоставлении противоположностей; выявлять силуэт формы листа на фоне, используя понятие контраст; стремиться к разнообразному декоративному заполнению, используя все способы графического рисования (линию, точку, пятно).
Цель: овладение навыками декоративного изображения с помощью контраста графическими средствами, приобретение навыков самостоятельной работы в композиции.

Содержание темы

Контраст-как противопоставление, борьба разных начал в композиции, наиболее широко используемых средств в живописи, скульптуре, архитектуре, дизайне.

Контраст-это резко выраженная противоположность (длинный-короткий, толстый-тонкий, крупный-мелкий). Сопоставление большого и малого, тяжелого и легкого, горизонтального и вертикального, белого и черного является контрастным отношением элементов. Понятие - **контрастные отношения** - означает резко выраженные различия между однородными качествами. **Контрастные сопоставления** способствуют обострению восприятия целого. Контраст усиливает, подчеркивает различие форм, делает их единство более напряженным, впечатляющим. Примером контраста может служить (различие фактур), противопоставлением легкой ажурной, тяжелой мощной. Низкое противопоставляется высокому; горизонталь - вертикали; светлое - темному; шероховатое - гладкому; насыщенное светотенью и пластически сложное - спокойному и простому. Все эти отношения являются контрастными. Использовать контраст — значит вызвать внутреннюю борьбу в композиции, обострить ее и найти гармонию в сопоставлении противоположностей.

Практическая работа выбранным материалом.

На листе бумаги формата А/3 учащиеся располагают шесть изображений листа дерева, куста, растения. Работа выполняется поэтапно с рисунка карандашом, когда набрасываются легкие контуры абриса листа, затем продумывается и намечается узор фона в такой последовательности:
- Стилизация на противопоставление фактур (светлый-темный). Выделить основной контур листа выразительной по рисунку линией, передать внутренний узор листа тонким узором; в рисовании фона применить большее

количество изобразительных элементов толстыми по толщине линия, в **контраст** легкому внутреннему узору листа.

- Стилизация на противопоставление фактур (мелкий-крупный). Придумать мелкий ажурный узор прожилок листа; в рисовании фона применить в **контраст** крупный линейный рисунок узора.

- Стилизация на противопоставление фактур (тонкий-толстый). Придумать тонкий линейный узор прожилок листа; в рисовании фона применить в **контраст** толстый линейный рисунок узора, используя разные по толщине линии и их направления.

- Стилизация на противопоставление фактур (легкий-тяжелый). Используя разные по толщине линии и их направления, выявить силуэт формы листа на фоне, используя понятие **контраст** направлений.

- Стилизация на противопоставление фактур (вертикаль-горизонталь). Используя разные по рисунку узоры и их направления, выявить силуэт формы листа на фоне, используя понятие **контраст** направлений.

- Стилизация на противопоставление фактур (мелкий-крупный). Придумать мелкий узор листа; в рисовании фона применить в **контраст** крупный рисунок узора.

Работы учащихся 2 класса

Шестакова Софья

Пархоменко Настя

Пленков Альберт

Алябышева Кристина

4 этап.
Задание: «Стилизация в цвете осеннего листа на фоне».
Материал: карандаш ТМ, резинка, гуашь, кисть, палитра, А/3 листа бумаги.
Время: 6 ч.
Задача: научиться применять **цветовой круг Иттена** для создания гармоничного цветового образа «Стилизация в цвете осеннего листа на фоне»; выполнить несколько вариантов стилизации осеннего листа в цвете.
Цель: расширение представления о «Теории цвета», развитие у учащихся способности видеть и изображать форму всем многообразии ее цветосветовых отношений, овладение навыками декоративного изображения с помощью цветовых гармоний, приобретение навыков самостоятельной работы цветом в декоративной композиции.

Содержание темы

«Цвет — это та точка, где наш мозг соприкасается со вселенной».
Поль Сезанн

Опыт учит, что некоторые сочетания некоторых цветов приятны, другие неприятны или не вызывают эмоций. Возникает вопрос, что определяет это впечатление? На это можно ответить, что приятны те цвета, между которыми существует закономерная связь, то есть порядок. Сочетания цветов, впечатление от которых нам приятно, мы называем гармоничными. Так что основной закон можно бы было сформулировать так: **Гармония = Порядок.**
Цветовой круг – это удобный и понятный инструмент, не только дающий базовое представление о цвете, но и помогающий разобраться с сочетаниями оттенков. Хотя и в довольно упрощенной форме.
Цветовой круг помогает подбирать гармоничные цветовые сочетания. Пожалуй, сейчас это самый популярный инструмент графических дизайнеров и художников. Опираясь на схему, можно выбрать палитру для интерфейса сайта, фирменного стиля или иллюстрации.

Круг Иттена помогает быстро подбирать подходящие сочетания для разных случаев. Это полезный инструмент, который упрощает работу. Конечно цветовосприятие можно тренировать и научиться подбирать цветовые сочетания самостоятельно. Со временем появится навык, позволяющий не зависеть от наличия схемы под рукой.
Словом, если вам нужно собрать гармоничный цветной образ, заглядывайте в шпаргалку.

Цветовые гармонии

Цветовой круг — это простейший и самый удобный инструмент для построения цветовых гармоний, ведь в нем наглядно можно подобрать

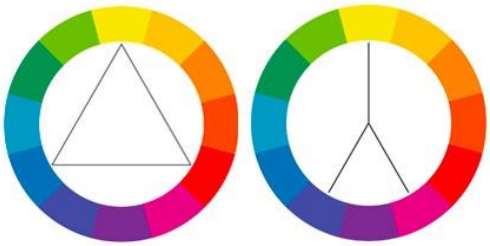
необходимое количество цветов, которые будут наиболее выигрышно смотреться вместе. В зависимости от того, сколько цветов необходимо подобрать, можно выделить следующие **цветовые гармонии**:

Гармонии двух цветов

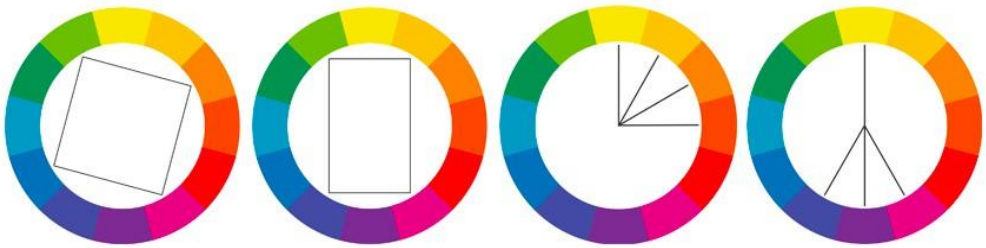
- Дополнительные цвета — расположены друг напротив друга в круге
- Смежные цвета — расположены рядом в цветовом круге и находятся в одной части спектра (например, зеленой)
- Похожие цвета — расположены через один цвет друг от друга, но все еще из одной части видимого спектра (например, синей)
- Промежуточные цвета — расположены под прямым углом друг к другу в цветовом круге
- Несовместимые цвета — второй цвет расположен рядом с дополнительным к первому цветом

Гармонии трех цветов

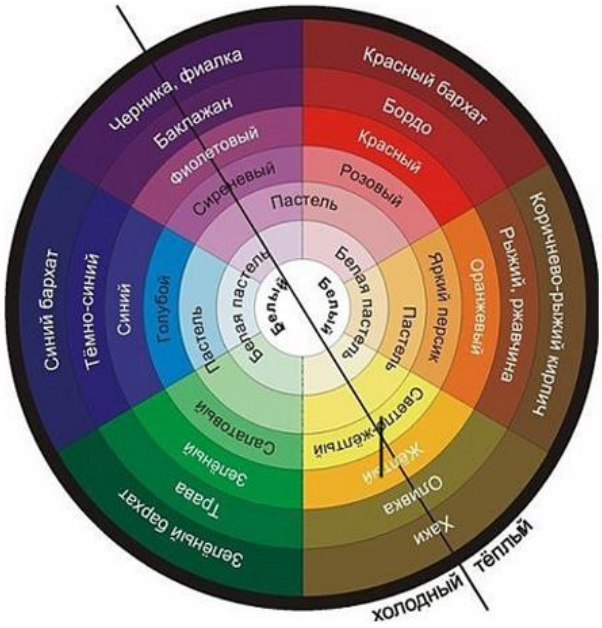
- 3-цветная гармония — цвета расположены на вершинах равностороннего треугольника, вписанного в цветовой круг
- Разделенная гармония — выбирается первый основной цвет, после чего к нему подбираются еще два цвета, близкие к его дополнительному (то есть противоположному в круге)

Гармонии четырех цветов

- 4-цветная гармония — цвета расположены на вершинах квадрата, вписанного в цветовой круг
- Прямоугольная гармония — цвета расположены на вершинах прямоугольника, вписанного в круг
- Аналоговая гармония — все четыре цвета расположены рядом в цветовом круге
- Альтернативная гармония — дополнительная гармония, дополненная двумя цветами, близкими к одному из противоположных

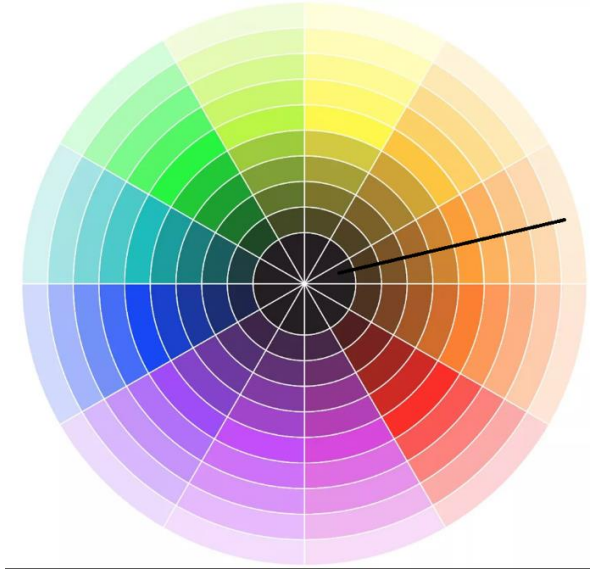
Однако вполне справедливо можно заметить, что для подбора гармоничных цветов, 12 цветового круга недостаточно. Не то, чтобы недостаточно, а просто это еще не всё. Просто в нашем круге получились насыщенные, яркие цвета. А мы ведь пользуемся разными оттенками этих цветов, а получаются они при добавлении белого или черного цветов. Так при добавлении белого цвета получим пастельные оттенки вплоть до практически белого и наоборот при добавлении черного цвета насыщенность будет увеличиваться. В итоге получается большой цветовой круг с множеством оттенков исходных цветов.

Цветовой круг Иттена делится на холодные и тёплые цвета. Мы видим, что жёлтый цвет — самый светлый, а фиолетовый — самый тёмный. Это значит, что эти два цвета образуют самый сильный контраст света и темноты. Под прямым углом к оси «жёлтый — фиолетовый» расположены «красно-оранжевый» и «сине-зелёный», которые являются двумя полюсами контраста холода и тепла. Жёлтый, жёлто-оранжевый, оранжевый, красно-оранжевый, красный и красно-фиолетовый принято называть тёплыми цветами, а жёлто-зелёный, зелёный, сине-зелёный, синий, сине-фиолетовый и фиолетовый — холодными. Красно-оранжевый, — самый теплейший, а сине-зелёный, — самый холодный цвет.

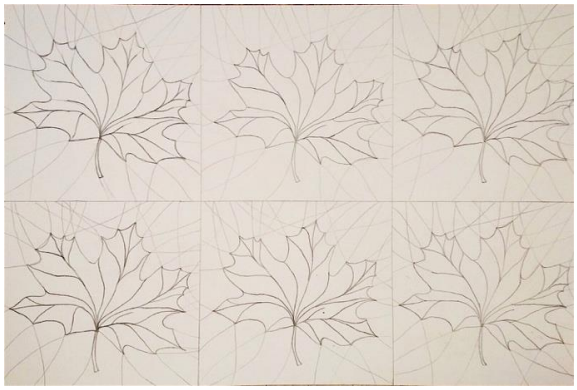
Монохромная гармония

Монохромное сочетание - цвета внутри одного из секторов круга.

Практическая работа выбранным материалом.

1. Выполнить шесть одинаковых стилизованных изображений осеннего листа на узорном фоне, разделив формат А/3 на шесть равных частей (можно использовать из предыдущего задания), пример:

2. Опираясь на таблицу «Цветовые гармонии» круг Иттена, выполнить гуашью шесть вариантов гармоничных по цвету изображений осеннего листа на узорном фоне.

Упражнение состоять должно из шести цветовых гармоний:

1) Монохромная
2) Контрастная
3) Родственная
4) Родственно-контрастная
5) Теплые оттенки
6) Холодные оттенки

Работы учащихся 2 класса

Рудаков Иннокентий

Серова Катя

Алябышева Кристина Мельникова Алиса

5 этап.

Задание: Двух плановая композиция «Листопад».

Материал: карандаш ТМ, резинка, черный маркер, капиллярная ручка, А3 листа бумаги.

Время: 8 ч.

Задача: применить предыдущий опыт работы в стилизации осеннего листа на фоне, передать атмосферу осени графическими выразительными средствами (точкой, линией, пятном, узором), используя контраст (противопоставление), выявить декоративные качества каждого взятого элемента композиции.

Цель: развитие у учащихся образного мышления и эстетического вкуса.

Содержание темы

Заключительный этап работы комплексного задания «Стилизация природных форм» в материале должен быть определен возможностями конкретного класса. Это может быть декоративная композиция, выполненная графическими материалами, либо живописными.

В данном случае выбор материала определен широким выразительным спектром графических изобразительных возможностей. С приемами графической техники в художественных школах и школах искусств, как правило, знакомят с первого года обучения. К моменту проведения этого задания дети достаточно хорошо ею владеют.

Целью декоративной графической композиции является достижение ею максимальной выразительности и эмоциональности образа с частичным или же полным отказом от достоверности, которая становится излишней или даже мешающей. Поиск, создание эскизов будущей стилизованной композиции, формирует у учащихся собственный взгляд на художественное произведение, демонстрирует подготовленность учащихся в графическом плане и, в свою очередь позволяет проявить индивидуальные способности ребенка. Для успешного проведения задания целесообразно обратить внимание, на сопоставление размера изображения - (листьев) на переднем плане и дальнему – фону, а также на выделение тоном первого плана к

дальнему. Необходимо предупредить учащихся, что за обилием ажурных деталей легко теряется форма. Пристальное внимание отводится работе над силуэтом изобразительных элементов, чистоте исполнения, ясности композиции.
Для создания творческой атмосферы и вдохновения на тему урока, целесообразно использовать образные стихотворения на тему «Листопад»:

Закружился надо мной
Дождь из листьев озорной.
До чего же он хорош!
Где такой еще найдешь –
Без конца и без начала?
Танцевать под ним я стала,
Мы плясали, как друзья, –
Дождь из листиков и я.
(Л. Разводова)

Утром мы во двор идем — листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят и летят… летят… летят…
Пролетают паутинки с паучками в серединке,
И высоко от земли пролетели журавли.
Всё летит! Должно быть, это улетает наше лето.
(Е. Трутнева)

Умение видеть прекрасное в явлениях природы не может не сказаться благотворно на проявлениях творческой индивидуальности учащихся.

Практическая работа выбранным материалом.

Группа листьев - главный элемент композиции, изображаются крупно, организованы в группы и задают своим движением динамичный строй работе, а фоном могут быть люди, город, природа, натюрморт и др.
Последовательность:
а) выполнить эскиз - продумать замысел композиции, какие изобразительные элементы будут использоваться для организации фона (архитектура, деревья, портреты людей, животные, явления природы);
б) передать движение листьев (парят, кружатся, падают, несутся и др.);
в) собрать разрозненные изобразительные элементы в единое целое;
г) выполнить подробный рисунок композиции в размере листа бумаги.
д) выполнить стилизацию главного элемента композиции-листьев на первом плане, используя выразительные графические приемы (точку, линии, узоры). Не забывая, что листья несут главную смысловую нагрузку в создании образа композиции и находятся на переднем плане.
е) выполнить стилизацию второго плана композиции, противопоставив ему яркий и близкий первый план (листья).

Работы учащихся 2 класса

Кузина София

Тимофеева Лера

Гусак Юля

Щербакова Ира

Заключение

Подводя итог, хочется отметить, что каждый учащийся прокладывает свой путь к решению творческих задач, эта сторона дела неразрывно связана с его способностью активно, творчески воспринимать окружающую жизнь, умением работать с натуры и по представлению, используя накопленный опыт работы, но именно соблюдение преподавателем последовательности в постановке учебно-творческих задач и доступности наглядного материала помогает ему достигнуть высоких результатов. В основу изучения материала должен быть положен принцип систематичности и последовательности обучения. Исходя из этого принципа, каждое последующее задание должно быть подготовлено предыдущим и, в свою очередь, являться основой для решения очередного задания.

Словарь специальных терминов

Абрис - линейные очертания изображаемой фигуры, ее контур.

Ахроматические цвета - белый, серый, черный.
Гармония – связь, стройность, единство, соразмерность. В изобразительном искусстве – сочетание форм, взаимосвязь частей или цветов. Гармония благоприятно влияет на зрительное восприятие.
Контраст – распространенный художественный прием, представляющий собой сопоставление каких-либо противоположных качеств, способствующий их усилению.
Оттенок – небольшое отличие в красках по светлоте, насыщенности, цветовому тону.
Образ – форма художественного мышления. Материал действительности, переработанный творческой фантазией художника.
Палитра – дощечка, на которой живописец смешивает краски.
Силуэт – теневой профиль, очертания, одноцветное плоскостное изображение предмета или человека.
Стилизация – обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью условных приемов.
Фон – любая среда, находящаяся за объектом, задний план изображения.
Эскиз – подготовительный набросок произведения, отражающий поиски наилучшего воплощения творческого замысла.

Список используемой литературы

1) Беджанов Ю.К. Изобразительное и декоративно-прикладное искусства. Термины и понятия. / Ю.К. Беджанов. Учеб. пособие. – Майкоп, 1997. – 178 с.
2) Зубрилин К.М. Развитие композиционного мышления студентов средствами орнаментальной композиции: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. / К.М. Зубрилин. – Москва, - 2009. – 148 с.
3) Катханова Ю. Ф. Развитие творческих способностей школьников и студентов художественно-графического факультета в графической деятельности: дис. ... д-ра. пед. наук.: 13.00.02 / Ю.Ф. Катханова. – М., 1994. – 477 с.
4) Кузин В. С. Рисунок. Наброски и зарисовки / В.С. Кузин. – М.: Академия, 2004. – 232 с.
5) Копцев В. П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. Ярославль. Академия развития. Академия холдинг, 2001.
6) Ростовцев Н. Н. Рисунок. Живопись. Композиция. Просвещение. Москва, 1989.
7) Шорохов Е.В. Композиция. Просвещение. Москва, 1986.