

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОЯБРЬСК**

**II-ПОЛУГОДИЕ. 1(5) И 4(8) КЛАСС
ДПП. «ЖИВОПИСЬ». КОМПОЗИЦИЯ ДЕКОРАТИВНАЯ.
ИННОВАЦИОННАЯ, АВТОРСКАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА
ПО ТЕМЕ: ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ БЛЮДА С ФРУКТАМИ**

**ДЛЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ «КОМПОЗИЦИЯ ДЕКОРАТИВНО ПРИКЛАДНАЯ»
В.03 УП. 03 ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
«ЖИВОПИСЬ»**

**СОСТАВИТЕЛЬ:
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
МАОУ ДОД «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ П.И. ЧАЙКОВСКОГО»
КРУГЛОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА - ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КОМПОЗИЦИИ.**

✦ **Теоретическая часть** предполагает знакомство с теорией по предмету «Композиция декоративная», включает в себя раздел аналитической работы с иллюстративным материалом, где проводится беседа и анализ репродукций произведений мастеров искусства, и последующее закрепление на практике полученных знаний. Практические умения состоят из накапливания знаний, изобразительного навыка. Для продуктивного результата сложилось систематическое обучения, которое состоит из последовательных упражнений, которые рассчитаны на изучение и применение основных законов композиции.

За время обучения учащийся должен получить следующие знания, умения и навыки:

- знание основных элементов композиции, закономерностей построения художественного замысла.
- знание принципа сбора материала и систематизации подготовительного материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
- умение применять полученные знания о выразительных средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и tonальной пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
- умения и навыки владения различными техниками работы в материале;
- умение передавать в работах эмоциональное отношение к явлениям окружающего мира.

Содержание.

Тема : Орнаментальное блюда с фруктами

1.Орнамент в круге.

Зооморфный (растительный) мотив. Орнамент в круге.

2. Дополнить орнаментальное блюдо объемными фруктами.

Цель задания:

- познакомить учащихся с основными линейными схемами построения растительного и зооморфного орнамента в круге.
- создание декоративной композиции «Орнаментальное блюда с фруктами»
- рассмотреть возможность объединить плоское изображение в рапорте (блюдо) с объемным изображением.
- развитие воображения, ассоциативного мышления и творческой активности.

Задачи:

1) обучающие:

- усвоение основ общей композиции линейного орнамента;
- усвоение технологии вырезания из бумаги мотива;
- знакомство со спецификой декоративной композиции в орнаменте;

2) развивающие:

- совершенствование умения и навыков при работе в данной технике;
- развитие образного мышления, способности стилизации;
- формирование колористического чувства и чувства пропорций;

3) воспитывающие:

- воспитание эстетического художественного вкуса

Основные понятия:

1. Растительный орнамент. Животный орнамент.
2. Понятие «Раппорт - называется минимальная площадь повторяющегося рисунка, включающая мотивы и расстояние до соседнего мотива».
3. Правила и законы орнаментальной композиции.

Задание для самостоятельной работы: отбор самого выразительного мотива. Разработка в цвете.

Этапы работы

Работа над темой делится на несколько этапов:

- ✘ Перед выполнением задания проводится вводная беседа об истории возникновения орнамента.
- ✘ Зарисовки природных мотивов с натуры. Работа выполняется графическими материалами. Преимущественно линией и пятном.
- ✘ Выполнение эскиза блюда с орнаментом, где отдельные элементы композиции должны быть соединены друг с другом в круге, образуя орнаментальную композицию.
- ✘ Когда эскиз декоративного блюда готово в карандаше, он с помощью кальки переносится на цветную бумагу в зависимости от замысла художника.
- ✘ Отдельно выполняется поиски решения цветного варианта мотива на цветной бумаге.
- ✘ Далее, компоновка и нанесение объемного рисунка фруктов вырезают из бумаги.
- ✘ Следующий этап перенос цвета на орнаментальное блюдо плоского изображения. В декоративном изображении цвет ложится плоскими пятнами. Все подчинено плоскости бумаги, цвет которой разработан предварительно.
- ✘ После полной росписи орнамента закладывается объемный рисунок фруктов с падающей тенью.

№	Наименование раздела, темы	Вид учебного занятия	Общий объем времени (в часах).		
			Максимальная учебная нагрузка	Самостоятельная работа	Аудиторные занятия
5.	Орнаментальное блюда с фруктами	Теоретическая Часть	2	1	1
		Практическая Часть	16	3	13

Орнамент - часть материальной культуры общества. Внимательное изучение и освоение богатейшего наследия этой составляющей мировой художественной культуры способствует воспитанию художественного вкуса, становлению представлений в сфере истории культуры, делает более значительным внутренний мир человека. Творческое освоение декоративно-орнаментального искусства предшествующих эпох обогащает практику современных художников и архитекторов.

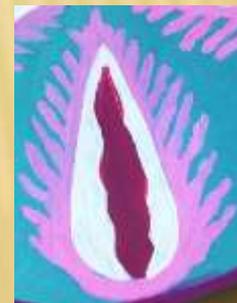
1. Зарисовка природного мотива и работа на симметричном рисунком в графике.

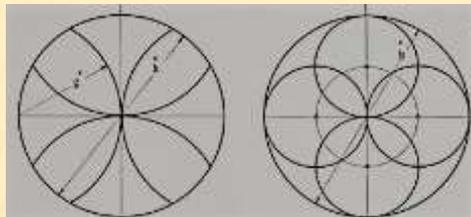
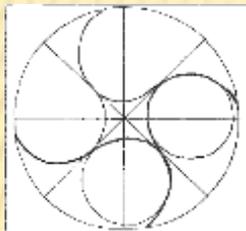
ВЫПОЛНЕНИЕ ЭСКИЗА ОРНАМЕНТА В ЦВЕТЕ, ГДЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (МОТИВ) КОМПОЗИЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЕДИНЕН ДРУГ С ДРУГОМ В ЛИНЕЙНЫЙ ОРНАМЕНТ В КРУГЕ ОБРАЗУЯ ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ БЛЮДО.

ОРНАМЕНТ БЫВАЕТ ГРАФИЧЕСКИМ, ПО ФОРМЕ – ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ИЛИ РАСТИТЕЛЬНЫМ, ИНОГДА ПРИНИМАЕТ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ; В НЕГО МОГУТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ. СОВОКУПНОСТЬ ОРНАМЕНТОВ, ИХ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ МАТЕРИАЛОМ И ФОРМОЙ ПРЕДМЕТА, А ТАКЖЕ РИТМ ОБРАЗУЮТ ТОТ ДЕКОР, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМЫМ ПРИЗНАКОМ СТИЛЯ.

СТРОЕМ ЛЕНТОЧНЫЙ РАПШОРТ: МОТИВ ЗАКОНОМЕРНО ПОВТОРЯЕТСЯ ТОЛЬКО В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ, ОБРАЗУЯ КРУГОВОЙ ОРНАМЕНТАЛЬНЫЕ РЯДЫ.

ВЫПОЛНЕНИЕ ЭСКИЗА БЛЮДА С ОРНАМЕНТОМ, ГДЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КОМПОЗИЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЕДИНЕНЫ ДРУГ С ДРУГОМ В КРУГЕ, ОБРАЗУЯ ОРНАМЕНТАЛЬНУЮ КОМПОЗИЦИЮ ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ БЛЮДА.

Следующий этап перенос цвета на орнаментальное блюдо плоского изображения с разработанного эскиза.

ДАЛЕЕ, КОМПОНОВКА И НАНЕСЕНИЕ ОБЪЕМНОГО РИСУНКА ФРУКТОВ ВЫРЕЗАЮТ ИЗ БУМАГИ И ПЕРЕНОСЯТ НАКЛАДЫВАЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ БЛЮДА С ОРНАМЕНТОМ.

ПРОПИСЫВАЕМ ФРУКТЫ УЧИТЫВАЯ СВЕТ, ТЕНЬ СОБСТВЕННУЮ И ПАДАЮЩУЮ.
РИСУЕМ ОБЪЕМНЫЕ ФРУКТЫ ЦВЕТОМ. ЖЕЛАТЕЛЬНО ВЫБИРАТЬ КОНТРАСТНЫЕ ПО
ЦВЕТУ ПЛОДЫ.

ЗАВЕРШАЕМ БЛЮДА С ФРУКТАМИ КОНТРАСТНЫМ ОБОДКОМ ПО ЦВЕТУ, ИСПОЛЬЗУЯ ЦВЕТ ИЗ САМОГО ОРНАМЕНТА. ЭТО ЗАМКНЕТ КОМПОЗИЦИЮ И РАБОТА БУДЕТ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ И ЦЕЛЬНОЙ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ. ЭТО САМЫЙ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ОРНАМЕНТ ПОСЛЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО, ДЛЯ НЕГО ХАРАКТЕРНЫ СВОИ ИЗЛЮБЛЕННЫЕ МОТИВЫ, ПРИЧЕМ ПОСЛЕДНИЕ РАЗЛИЧНЫ В РАЗНЫХ СТРАНАХ, В РАЗНЫЕ ВРЕМЕНА. РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ ЕГО ВИДАМИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАИБОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ РАЗНООБРАЗНЫХ МОТИВОВ, ПРИЕМОМ ИСПОЛНЕНИЯ, ДЛЯ ОРИГИНАЛЬНОЙ ТРАКТОВКИ ФОРМЫ.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ОРНАМЕНТ ИСПОЛЬЗУЕТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ФОРМЫ РАСТЕНИЙ: ЛИСТЬЯ, ЦВЕТЫ, ПЛОДЫ, ВЗЯТЫЕ ВМЕСТЕ ИЛИ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ. ЭТО ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПЕРЕРАБОТКА РАЗНООБРАЗНЫХ ФОРМ РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА. В РУКАХ ХУДОЖНИКА-ОРНАМЕНТАЛИСТА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ФОРМЫ, МАСШТАБЫ, ЦВЕТ ИЗМЕНЯЮТСЯ И СОПОДЧИНЯЮТСЯ ПО ЗАКОНАМ СИММЕТРИИ. ПРИ СТИЛИЗАЦИИ УСИЛИВАЮТСЯ СООТВЕТСТВЕННО ХАРАКТЕРУ РАСТЕНИЯ ВСЕ ТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЕГО И УДАЛЯЕТСЯ ИЛИ ОСЛАБЛЯЕТСЯ ЧАСТНОЕ ИЛИ СЛУЧАЙНОЕ. ЧАСТО ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЛЬКО ЗНАЧИТЕЛЬНЫ, ЧТО ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ПРЕОБРАЖАЕТСЯ ДО НЕУЗНАВАЕМОСТИ.

К НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАСТИТЕЛЬНЫМ ФОРМАМ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ОТНОСЯТСЯ: АКАНТ, ЛОТОС, ПАПИРУС, ПАЛЬМЫ, ХМЕЛЬ, ЛАВР, ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА, ПЛЮЩ, ДУБ.

ЖИВОТНЫЙ ОРНАМЕНТ. ПОСТРОЕН НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ ПТИЦ И ЗВЕРЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ СТИЛИЗАЦИИ: КАК БЛИЗКИХ К РЕАЛИСТИЧЕСКИМ, ТАК И УСЛОВНЫХ. В ПОСЛЕДНЕМ СЛУЧАЕ ОРНАМЕНТ НЕСКОЛЬКО ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ФАНТАСТИЧЕСКОМУ.

ОРНАМЕНТАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ПОСТРОЕНИЯ

Орнамент со времен своего возникновения и поныне остается одним из основных средств художественного оформления произведений декоративно-прикладного искусства: изделий из глины, дерева и металла, разнообразных текстильных изделий.

Характерная черта всякого орнамента – неразрывная связь с материалом, с общими тенденциями развития искусства на соответствующем отрезке времени. Специфика ее проявляется не только в органической связи рисунка с оформляемым изделием, назначением последнего – она находит свое выражение в композиционном построении орнамента. Говоря о принципах орнаментации тех или иных изделий декоративного искусства, мы прежде всего обращаем внимание на эстетическую сторону рисунка, на особенности его композиционного решения.

Композиция (от лат. слова *compositio*) – это составление, построение, структура художественного произведения, обусловленные его содержанием, характером и назначением.

Орнаментальная композиция означает составление, построение, структуру узора, пластически завершенную, определяемую образным содержанием, характером и назначением изделия.

Ряд правил композиции остаются едиными и обязательными для всех видов изобразительного творчества. Это правила симметрии, устанавливающие закон гармонии и пропорций, частей целого; правила статики и динамики (покоя и движения в пластическом решении композиции); правила ритма – закономерного чередования больших и малых форм; и ряд других.

Композиция – это язык художественного произведения.

Образы орнаментального искусства могут передаваться на условном символическом языке или же сами представлять собой символические образы орнаментального искусства, способные выразить эмоционально-смысловое и образное содержание.

К выразительным средствам орнаментальной композиции относятся точка, пятно, линия, цвет, фактура. Все они являются в то же время элементами композиции.

ПРАВИЛА И ЗАКОНЫ ОРНАМЕНТАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Для орнамента и орнаментальной композиции характерны два состояния: относительный покой и движение. Статика и динамика – первооснова всех закономерностей орнаментального искусства. Главная причина возникновения и проявления специфических противоречий в орнаментальном искусстве заключается в возможности быть рядом этим двум состояниям.

Пропорциональные отношения площадей рисунка и фона, размеров орнаментальных мотивов и их составных частей, линейных характеристик орнаментальных форм и т.п. определяют выразительность композиции.

Вопросы соразмерности величин могут быть решены только двумя способами:

- делением на равные части;
- делением на неравные части (целое так относится к большей части, как большая часть к меньшей).

Статические композиции (и орнаментальные мотивы) основываются на принципе симметрии, одинаковости; динамические – на принципе асимметрии, противопоставления.

Положительный результат работы художника - орнаменталиста во многом зависит знания им законов орнаментальной композиции и умелого использования этих законов в своей работе. Вот основные из них.

Закон пропорциональности в орнаментальной композиции заключается в установлении соразмерности частей в отношении целого и одна к другой. Эта соразмерность может быть основана на равенстве или противопоставлении любых характеристик орнаментальных мотивов и элементов.

Пропорциональные отношения всегда играли особо важную роль в архитектуре. Прежде всего надо назвать золотое сечение.

Закон соподчинения – звучание выразительных средств орнаментальной композиции обеспечивается выделением из их числа главных и подчинения им второстепенных.

Закон соподчинения в штучных композициях трансформируется в закон *доминанты* (господствующей идеи): когда в композиции отчетливо выделяется один или несколько орнаментальных мотивов по размерам, форме, фактуре и цвету.

Закон *трехкомпонентности*, смысл которого заключается в том, что для убедительного выражения сложного и разнообразного движения орнаментальных мотивов необходимо показать в композиции три фазы этого движения (три разных размера, три разных интервала, между мотивами) и периодически их повторять.

Число «три» является тем минимальным числом, которое позволяет достаточно четко определить разнообразие какого-либо явления.

Закон *контраста* – взаимодействие контрастных элементов взаимно усиливает и обостряет их противоположные свойства, а взаимодействие родственных элементов смягчает и нивелирует их качества.

Правило *группирования* следует из закона контраста. Оно формируется следующим образом: части, подобные размерам, форме, цвету и близкие по расстоянию, имеют тенденцию к зрительному объединению в одно целое.

Закон орнаментального *контрапункта* – построение орнаментальных мотивов возможно из ряда замкнутых элементов путем соединения их в целостный орнаментальный образ.

Закон *простоты* – максимальной убедительности и выразительности орнаментального образа следует добиваться минимальными средствами при максимальном определении подробностей.

✘ ВИДЫ РАППОРТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

- ✘ Среди многообразия орнаментальных композиций встречаются раппортные композиции с открытой структурой, в которых тот или иной орнаментальный мотив (простой или более сложный) периодически повторяется ~~через одинаковые интервалы~~ в горизонтальном или вертикальном направлениях.

Наибольшее распространение раппортные рисунки получили при орнаментации тканей, а также в архитектурном декоре и облицовочной поливной керамике.

Раппортом называется минимальная площадь повторяющегося рисунка, включающая мотивы и расстояние до соседнего мотива. Закономерное повторение раппорта по горизонтальным и вертикальным рядам образует раппортную сетку – конструктивную основу рисунка. Такой раппорт получил название *сплошного* сетчатого, или коврового, раппорта (ковры, ткани, обои и т.п.). В нем мотив вписан в прямоугольную или наклонную сетку, т.е. в прямоугольник или ромб.

Часто встречается необходимость раппортного повторения рисунка не в двух направлениях, а только в одном. Это так называемый *ленточный* раппорт: мотив закономерно повторяется только в одном направлении, образуя вертикальные или горизонтальные орнаментальные ряды. Например, ткани с каймовым рисунком, всевозможные декоративные обрамления, полосы, фризы, филенки и т.п. Мотив чаще всего вписывается в прямоугольник или ромб; в случае ленточных обрамлений сложных фигур, многоугольных или круглых, мотив может быть вписан в трапецию.

Кроме того, также существует центральный лучевой розетчатый раппорт (розетки, метопы, кессоны и т.п.), в котором мотив вписывается в треугольник, и обратный, или *геральдический*, раппорт. Последний может входить во все приведенные выше раппорты и создавать самостоятельные законченные мотивы. Он основан на симметрии вертикального отражения, когда мотив изображения симметрично переносится в обратном виде в другую сторону оси симметрии. Мотив может быть вписан в различные геометрические фигуры.

Кроме раппортной, существует и другая разновидность орнаментальной композиции – *штучная замкнутая* композиция, в которой раппортное повторение через равные интервалы одинаковых мотивов заменяется более сложной ритмической организацией чаще всего неодинаковых элементов, расположенных на разных расстояниях один от другого, например, головные платки, панно, гобелены и т. п.

ФОРМА РАППОРТА

Самая распространенная разновидность раппорта – это прямоугольная форма. В принципе же раппортом может служить не только прямоугольная, но и любая другая форма, способная без промежутков заполнить декорируемую поверхность. В связи с разными композиционными задачами соотношение между высотой и шириной раппорта можно менять.

Существуют и раппорты сложной формы. Построение таких раппортов облегчает решение некоторых композиционных задач. Например, если в раппорте приходится размещать много мотивов в различных динамических движениях, тогда сложная форма его позволяет обеспечить незаметный переход мотивов на стыках с соседними раппортами.

Перечень материалов, инструментов и оборудования, необходимых для процесса обучения.

Красящие материалы:

- гуашь; тушь.

Основы для нанесения красящих материалов:

- различные сорта бумаги; калька; пастельная бумага.

Инструменты:

- кисти №1-5 (от самых мягких сортов до самых жестких);

ЛИТЕРАТУРА

1. Арманд Т. Орнаментация ткани. М.-Л., 1931.
2. Бартенев И. А., Батажкова В. Н. Очерки истории архитектурных стилей. М., «Изобразительное искусство», 1983.
3. Василенко В. М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление. I век до нашей эры – XIII век нашей эры. М.: «Искусство», 1977.
4. Герчук Ю. Я. Что такое орнамент? М.: «Галарт», 1998.
5. Даркевич В. П. Светское искусство Византии. М.: «Искусство», 1975.
6. Калмыкова Л. Э. Народная вышивка Тверской земли. Вторая половина XVII – начало XX в. Л.: «Художник РСФСР», 1981.
7. Козлов В. Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. М.: 1981.
8. Приемышев Н. Методика элементарного курса рисования с приложением статей об орнаменте. Одесса, 1900.