

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова»
Кафедра декоративно-прикладного искусства
и технической графики

А.А. Герасимов

ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАСТИКА (ЖИВОТНЫЕ)

Методические рекомендации

*Витебск
ВГУ имени П.М. Машерова
2015*

УДК 7.016.4(075.8)+745.5(075.8)
ББК 85.124.43я73+85.125.5я73
Г37

Печатается по решению научно-методического совета учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». Протокол № 3 от 03.03.2015 г.

Автор: старший преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства и технической графики ВГУ имени П.М. Машерова **А.А. Герасимов**

Рецензент:
декан художественно-графического факультета
ВГУ имени П.М. Машерова, кандидат педагогических наук,
доцент *Ю.П. Беженарь*

Герасимов, А.А.

Г37 Декоративная пластика (животные) : методические рекомендации / А.А. Герасимов. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2015. – 42 с.

В методических рекомендациях изложены основные теоретические сведения по стилизации. Представленные практические задания помогут студентам приобрести практические умения и навыки по стилизации животных.

Адресованы студентам художественно-графического факультета специальности «Декоративно-прикладное искусство. Художественная обработка древесины», «Декоративно-прикладное искусство. Художественная керамика». Предлагаемое учебное издание может быть полезным студентам, обучающимся по специальностям «Изобразительное искусство и компьютерная графика», «Изобразительное искусство и технология».

УДК 7.016.4(075.8)+745.5(075.8)
ББК 85.124.43я73+85.125.5я73

© Герасимов А.А., 2015
© ВГУ имени П.М. Машерова, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ И ЯВЛЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА	5
СРЕДСТВА И МЕТОДЫ СТИЛИЗАЦИИ	8
ТЕМАТИКА УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ	13
ПРИЛОЖЕНИЯ	20
ЛИТЕРАТУРА	41

.....

ПРЕДИСЛОВИЕ

В декоративно-прикладном искусстве любая творческая идея неразрывно связана с материалом, в котором воплощается художественная идея. Достижение высокого художественного уровня изделия во многом зависит от способности студента убедительно использовать разнообразные формообразующие, эстетические качества используемого материала, весь широкий диапазон технологических приемов его обработки. Воплощение в изделии гармоничных природных принципов на основе наиболее полного использования и раскрытия эстетических и формообразующих качеств самих используемых материалов составляют специфическую особенность декоративно-прикладного искусства. Другая специфическая особенность декоративно-прикладного искусства заключается не в слепом копировании и механическом перенесении природных форм в материал, а в активном творческом их переосмыслении.

Поэтому процесс проектирования изделий на занятиях по декоративно-прикладному искусству неизбежно включает в себя художественно-образное обобщение, системное трансформирование и соподчинение многообразных признаков, характеристик и свойств объектов окружающей действительности, для установления в их взаимоотношениях такого порядка, который позволит наглядно выразить наиболее интересные, существенные декоративные его качества. Это достигается при помощи особых приемов и методов, которые принято объединять под термином – **стилизация**.

Процесс трансформации природного мотива в декоративный достаточно сложен и требует практического опыта. В связи с этим студентам предлагается выполнить серию заданий по стилизации животных под различные виды художественной обработки древесины. Особенность выполнения заданий состоит в том, что объектом стилизации во всех заданиях остается одно, единожды выбранное, животное, форма которого подробно анализируется и стилизуется с использованием различных методов и средств.

Учебное издание составлено на основе программ по курсам «Проектно-методические клаузуры», «Проектирование», «Работа в материале».

Практические задания выполняются на листе бумаги формата А-4.

ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ И ЯВЛЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

Когда студент впервые соприкасается с произведениями декоративно-прикладного искусства, у него возникает целый ряд вопросов. Почему декоративное изображение не является точным воспроизведением природы, а в некоторых случаях даже сводится к абстрактной¹ орнаментальной композиции, лишенной каких бы то ни было опознавательных признаков? Чем вызываются особенности декоративной трактовки? Почему одни изображения при всей их обобщенности оказываются выразительными, характерными, исполненными живой красоты, другие же при более «натуральной» трактовке выглядят безжизненной отвлеченной схемой, не вызывающей никакого эмоционального отклика? Появление таких вопросов объясняется недостаточным пониманием студентами специфики художественного языка декоративно-прикладного искусства.

Первая особенность декоративно-прикладного искусства заключается в том, что декоративность служит единственно возможной формой выражения содержания и художественной образности и не зря происходит от латинского *decoro*, что в переводе означает «украшаю». **Декоративность** – художественное качество формы, которое обогащает содержание художественного произведения, усиливает и расширяет его идею. Не следует путать декоративность с декоративизмом, когда условность передачи форм, цвета, движения, пластическая выразительность, красота используемого материала, как носителей характерности модели и определенных эстетических качеств образа, подменяют внешним украшательством, необоснованной вычурностью, поверхностно, примитивно понятыми задачами, не вытекающими из общего замысла художественного произведения и его главной идеи и, естественно, не имеющими объединяющих связей.

В.Г. Власов выделяет две разновидности декоративности: пространственную и временную.

«Пространственная декоративность – качество произведения искусства, возникающее в результате осмысления художником связи его произведения с культурно-исторической и предметно-пространственной средой, для которой оно предназначается. В этом случае произведение или его часть задумывается или осуществляется как элемент более широкого композиционного целого. Например, декоративное панно – часть интерьера, декор вазы – часть поверхности.

---

¹ Примечание – абстракция (от лат. *abstractio* – отвлечение) - изображение, отвлеченное от конкретных материальных объектов или явлений.

Временная декоративность – это связь с прошлым, интеллектуализм, осмысление особенностей истории художественных стилей, т. е. всего того, что делает качество декоративности наивысшим выражением художественного мышления».

С функциональной точки зрения декоративность совершенно бесполезна. С художественной – осмыслена, так как приобщает человека к духовным переживаниям. Поэтому подлинной декоративностью обладают произведения искусства всех крупных исторических стилей.

Вторая особенность состоит в том, что все произведения декоративно-прикладного искусства имеют в своей основе общую форму выражения художественной образности – **условность**, которая предполагает обобщенное, видоизмененное отражение реального мира.

Из всех видов искусств декоративно-прикладное в наибольшей степени склонно к условной трактовке форм и явлений окружающего нас мира, то есть в его произведениях мы не увидим их «простой» изобразительной передачи. Такая передача целенаправленно реализуется в реалистическом искусстве, направленном, прежде всего, на познание действительности и правдивое отражение ее во всем многообразии. Этого нельзя сказать об условном изображении, в котором «правдивая» передача действительности сознательно трансформируется, вследствие чего объекты действительности оформляются в обобщенные образы, иногда лишь сохраняя «вид», «звучание» вещей. То есть, их внешнее описание обнаруживается в нахождении образов этих вещей через проникновение в глубины их внутренней сущности. Например, ковш в виде декоративной птицы именно потому и привлекателен, что образ птицы в нем только угадывается и вовсе не копирует ее природный аналог. Настенное панно, тарелки и вазы с рельефным изображением зубров, тетеревов, оленей, выполненные в наивно-реалистической манере, могут иметь место на выставке самодеятельного творчества или китча.²

В декоративно-прикладном искусстве условность выполняет целый ряд функций:

подчеркивает отличие художественного произведения от воспроизводимой в них реальности;

доставляет возможность непосредственного чувственного освоения того, что в действительности не имеет единично чувственного существования;

выступает как замещающая “деталь”, которая служит обогащению, идейному раскрытию образа;

позволяет выразить сложившийся художественный замысел в различных материалах (дерево, металле, керамике и др.).

---

² Примечание – китч (от нем. kitsch – безвкусица, дешевка) – снижение эстетико-художественных критериев до уровня обывателя.

Понятие условность теснейшим образом связано с процессом абстрагирования. Этот процесс предполагает рассмотрение в объекте части признаков или свойств, а также комплекса признаков и свойств в подобных объектах. Совокупность осваиваемых признаков и будет абстракцией данного объекта. При этом предполагается отвлечение от всего второстепенного, несущественного в информации об объекте и акцентирование существенно-значимом.

Выделим используемые приемы абстрагирования с целью усиления художественной выразительности образа:

- выбор объекта изображения;
- отбор и подчеркивание выражающих его особенностей деталей;
- отказ от ненужных деталей;
- метафорический перенос на изображаемое особенностей другого, подчас весьма далекого от изображаемого явления, который позволяет раскрыть его в новом, более глубоком или отстраненном свете;
- символизация, когда выразительная деталь становится ключом понимания художественного образа или когда изображение становится символом более универсальной идеи, не поддающейся непосредственному изображению.

Декоративно-прикладное искусство в целом вообще символично. Всякий символ есть образ, поскольку в единичном выражает общее, и всякий образ в определенной мере символ. Именно поэтому посредством художественной условности становится возможным изображение различных абстрактных понятий, например, истины, красоты и гармонии.

Художник прибегает к условности по причинам насущной творческой необходимости. Ее характер связан с особенностями художественного метода, индивидуальной манеры, конкретного замысла.

Следующая особенность заключается в эмоциональном воспроизведении предметных форм, реорганизованных в конкретно-чувственные образы, порой только ассоциативно напоминающие объекты окружающей действительности. Крайнее выражение этого языка – абстрактные пластические образы, интегрированные на уровне рационального воспроизведения действительности как системы знаков, связанных единым символическим отношением. Оба выражения этого языка представляют собой качественно различные этапы одного и того же процесса субъективизации явлений действительности. В декоративно-прикладном искусстве процесс этот достигает наивысшего уровня. На таком уровне художник мыслит не конкретной изобразительной формой, а сложившимися на основе этой формы художественными образами.

Процесс формирования художественного образа связан с появлением не одного единственного, а сразу нескольких образов, возникающих один за другим, близких и различных. Только один из них приобретает известную четкость и устойчивость. В дальнейшем этот

сформировавшийся в голове художника образ необходимо представить в визуально осязаемой форме – в изображении или пластическом материале. На практике это достигается при помощи особых приемов и методов, которые принято объединять под общим термином – **стилизация**.

Стилизация – это процесс творческой переработки, видоизменения объектов окружающей нас действительности при наибольшем художественном обобщении с целью выявления их условных декоративных качеств. Определение понятия «стилизация» в полной мере показывает, что данный процесс, по своей сути, своему формообразующему потенциалу, не сводится к простому приобщению визуальных характеристик предмета (за счет внешнего подражания, имитации) к некой уже существующей образно-стилистической системе или, как это часто понимается студентами, простому упрощению, огрублению натуральных форм или насыщению их различными декоративными элементами. При таком подходе декоративное изделие будет грешить упрощенностью, или, напротив, неоправданно излишней усложненностью и дробностью. Упрощенность или обилие декоративных украшений еще ничего не говорит о художественной ценности произведения.

В процессе работы над стилизацией решаются две фундаментальные задачи:

- 1) художественно-образная переработка в эстетическом плане;
- 2) подготовка избранного мотива к выполнению в пластическом материале.

Первая задача связана со спецификой художественного отражения действительности в декоративно-прикладном искусстве; вторая – с особенностью процесса создания изделий в пластическом материале. То есть, процесс протекает в неразрывном единстве художественного замысла и традициями ремесла. Недооценка одного из компонентов ведет к значительной потере качества произведения.

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ СТИЛИЗАЦИИ

Анализ специальной литературы позволил выделить три метода стилизации: метод «последовательных трансформаций»; метод «совершенных форм», или «симметрии»; метод ассоциаций.

Наиболее доступным для понимания студента, только знакомящегося со стилизацией, является метод **«совершенных форм»**, или **«симметрии»**, возникший на основе аналитического изучения симметрии в растениях. Симметрия – это свойство композиции, где элементы расположены правильно относительно плоскости, оси или центра (рис. 1).

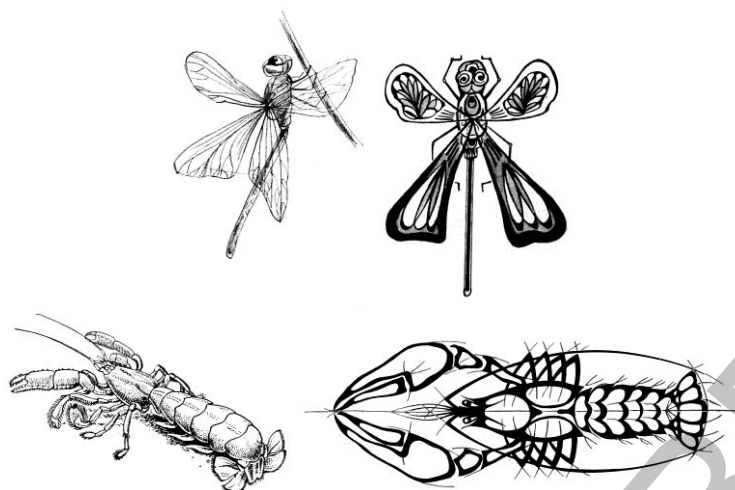

Рисунок 1. Метод совершенных форм или симметрии.

Сущность метода заключается в отрисовке объекта окружающей действительности при помощи способов художественного обобщения на основе симметрии до идеализированной (совершенной) формы, которая не встречается в природе в «чистом» виде. В результате получаются строго симметричные стилизованные формы с жесткой, четко читаемой системой. Данный метод находит широкое применение при разработке стилизованных форм, требующих четкости и ясности изображения.

В подавляющем большинстве случаев процесс стилизации заключается в поэтапном преобразовании объекта окружающей действительности – метод **«последовательных трансформаций»** (от лат. *transformatio* – преобразование, превращение) (рис. 2). Следует отметить, что подобный метод предполагает не только обобщение, локализацию природного объекта, но и насыщение его, при необходимости, дополнительными декоративными элементами. Процесс стилизации данным методом может проходить как с использованием натуры, так и без нее. Выбор зависит от содержания задания, а также от индивидуальных склонностей и художественного опыта студента.

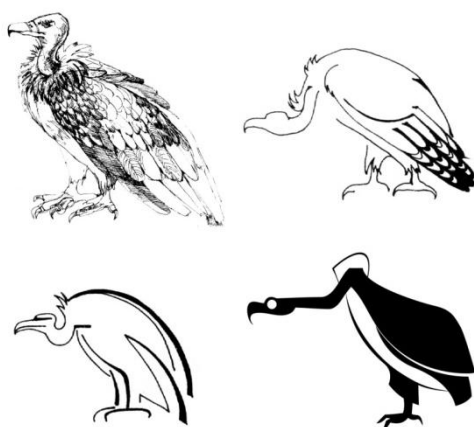

Рисунок 2. Метод «последовательных трансформаций».

Метод «последовательных трансформаций» предполагает следующие этапы стилизации.

1. Выбор исходного природного объекта.

2. Восприятие природного объекта исходя из определенных условий. Здесь творческий замысел возникает в расплывчатой, неясной форме. Затем наступает процесс «кристаллизации» замысла, в течение которого первоначальная идея произведения начинает все больше и больше приобретать четкость и конкретность. В ходе «вынашивания» замысла нередко первоначальное содержание меняется коренным образом, но в большинстве случаев общая идея остается.

3. Зарисовка природных объектов.

4. Этап трансформации природной формы согласно поставленным целям: условность передачи форм, движения, пространства; деформация, нарушение естественных пропорций и анатомического строения, гиперболизация и др.

5. На заключительном этапе, когда основа стилизованной формы уже сложилась, проводится нюансировка деталей, требующая очень внимательного подхода. Именно детальная проработка, шлифовка стилизованной формы, в конечном счете, завершает дело. Нюансировка – это то, что делает стилизованную форму более совершенной, элегантной.

Метод «ассоциаций» – один из способов формирования идеи. Метод имеет широкое применение в различных областях художественного творчества. Ассоциации могут быть: предметные, абстрактные, психологические, ирреальные. Источник ассоциаций – события в обществе, любые явления природы, предметы действительности, которые нас окружают. Суть метода заключается в преобразовании возникающих ассоциаций в декоративные образы (Приложение рис. 4). Овладение данным методом требует постоянной тренировки для того, чтобы мыслительный аппарат был настроен в определенном направлении. Еще Леонардо да Винчи советовал своим ученикам для развития творческой фантазии рассматривать трещины стен, различные пятна, облака и находить в них сходство с человеком, животным, пейзажем и т.п. Развитое ассоциативное мышление позволяет мобильно реагировать на окружающую среду и черпать оттуда продуктивные ассоциации.

Как процесс стилизация предполагает выбор художественно-выразительных средств ее осуществления. Выделяют следующие художественно-выразительные средства и уточняем их определения в соответствии с целью и задачами проводимого исследования: деформация, гиперболизация, пластика, художественный троп, активное использование формообразующих и декоративных качеств используемого пластического материала.

Гиперболизация (от лат. hyperbole – преувеличение) – средство стилизации, при котором художественная образность достигается путем

намеренного преувеличения (Приложение рис. 4). Гиперболизированный художественный образ подчеркнута условен. Гиперболизация – средство создания особой выразительности, эмоциональности, экспрессивности изображаемого. Это понятие оказывается одним из средств достижения художественного единства фантастического и реалистического.

Выразительное пластическое решение довольно часто образует основу оригинальных и убедительных результатов в стилизованном решении. Для успешной работы над заданиями по декоративной композиции искусству студентам необходимо глубоко разбираться в вопросах, касающихся такого средства стилизации, как **пластика**. Пластика – это качество линии или формы, характеризующее зрительную связность, переходы от одной линии (формы) к другой.

В связи с этим необходимо рассмотреть различные виды пластики (рисунок 3).

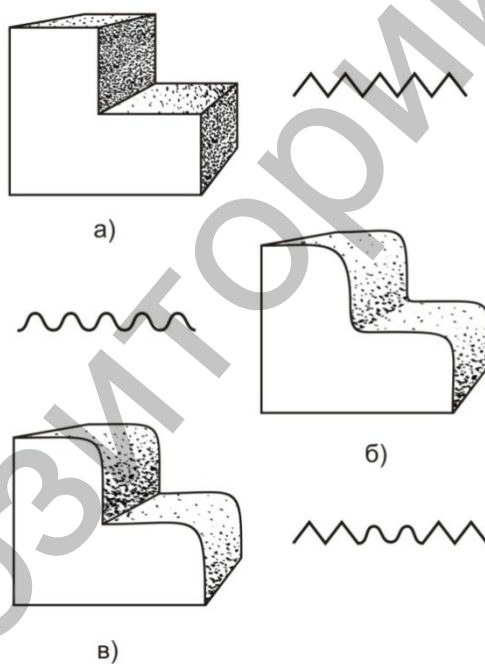

Рисунок 3. Виды пластики

(а – геометрическая, б – скульптурная, в – смешанная).

Говоря о геометрической пластике (рисунок 3а), следует подчеркнуть, что само понятие геометризма здесь связано не столько с характером составляющих ее элементов, сколько с особенностями перехода одной формы в другую, способами достижения их визуальной целостности, художественной выразительности и эстетической ценности. Геометризм всегда ассоциируется со строгостью и точностью.

При объяснении особенностей работы со скульптурной пластикой (рисунок 3б) следует обратить внимание студентов на то, что в самом

термине «скульптурная» явно подразумевается признак монолитности, слитности, сплоченности, органичности, непрерывности развития и движения формы, когда один элемент плавно переходит, перевоплощается в другой, являясь его естественным продолжением. Это разновидность пластики со сложной кривизной формообразующих поверхностей, находящихся в состоянии непрерывной зрительной текучести в нескольких направлениях одновременно.

Достаточно часто при выполнении стилизации используют смешанную пластику (рисунок 3в), то есть гармоничное сочетание геометрической и скульптурной пластики с преобладанием одной из них. Такое сочетание при необходимости позволяет заострить внимание на отдельных участках стилизуемой формы, а наименее значимые части «ослабить», увести на второй план.

Подводя итог вышесказанному, необходимо подчеркнуть, что в процессе стилизации пластика «участвует» не просто как художественное качество формы, а является активным формообразующим средством в руках художника.

Деформация (от лат. *deformatio* – искажение) – намеренное искажение форм силуэта, нарушение пропорциональных отношений, анатомического строения и др., является одним из наиболее активных средств стилизации. Прием связан со стремлением усилить условность, выразительность, декоративность художественного образа (Приложение рис. 3). Использование приема деформации открывает практически неограниченные возможности в преобразовании натуры, позволяет трансформировать ее в различных направлениях, каждое из которых предполагает просто огромное число вариантов. В этом убеждает анализ изделий декоративно-прикладного искусства, выполненных из древесины мастерами различных эпох, народов, стилей, направлений и школ.

Зачастую в процессе выполнения стилизации возникает необходимость расширить, углубить содержание декоративной композиции или через декоративные условные формы выразить отвлеченные идеи или явления, неизобразимые непосредственно. В таких случаях художник прибегает к средству **художественного тропа** (от греч. *tropos* – оборот) – переноса значений. Троп означает применение какого-либо понятия не в прямом, а в переносном смысле. В случае, когда требуется заострить содержание декоративной композиции, прибегают к форме изобразительного переноса значений, который был открыт еще художниками Возрождения. Идея гениально проста: с одной стороны, фигура человека, а с другой – атрибут (от лат. *at-tributum* – приданое), признак, предмет (в данном случае – карандаш, кисть, папка для рисунков), сопутствующий идее изображения (рис. 4).

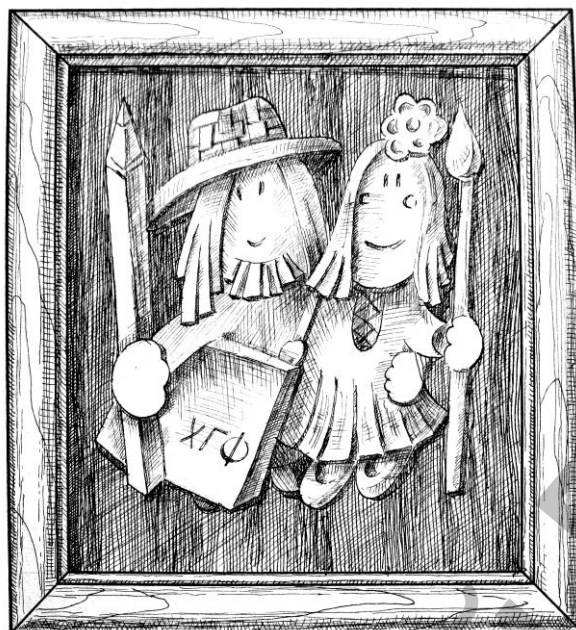

Рисунок 4. Художественный троп.

В результате стилизованная форма становится способной выразить более широкое и глубокое содержание по сравнению с тем объектом, непосредственным отражением которого является. Один из наиболее ярких древних примеров «переноса значений» – «замена голов» в древнеегипетском искусстве: изображение человеческих фигур с головой животных и, наоборот, животных с головой человека.

Выполнение комплекса упражнений и учебно-творческих заданий позволит понять специфику декоративно-прикладного искусства и на практике освоить все вышеперечисленные методы и средства стилизации.

ТЕМАТИКА УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ

Объекты животного мира представляет для художественной обработки древесины большой интерес. С изображением животных связано зарождение искусства на заре человечества. «Звериным стилем» даже названа целая эпоха в развитии декоративно-прикладного искусства. И хотя на протяжении столетий по мере отдаленя человека от природы и развитием цивилизации тема животных теряет свою первоначальную значимость, она все же сохраняется и до сегодняшнего дня.

Стилизация животных более сложный процесс по сравнению со стилизацией растений и характеризуется некоторыми особенностями. В теме по стилизации растений на работу с натурой, а упражнения и заданиях по стилизации животных акцент делается на приобретение студентами умений и навыков работы по представлению. Этот способ требует умения

изначально абстрагироваться от природного объекта, что в результате дает возможность большей свободы для стилизации и способствует появлению решений, отмеченных новизной и оригинальностью.

Вид животного во всех упражнениях и заданиях для каждого студента остается неизменным.

Практическое задание № 1

Тема: Изучение природного объекта стилизации.

Учебная задача и содержание работы.

В упражнении необходимо выбрать животное и сделать его подробную графическую зарисовку. Натуру можно рисовать в естественных условиях, а также использовать репродукции, фотографии, атласы.

В зарисовке не следует допускать лишних, ложных линий, выдуманных ради внешней красоты. Необходимо помнить, что рисунок (в данном задании) должен быть графичным, правдивым, что настоящую красоту и декоративность формы нужно искать в самой натуре. В случае необходимости полезно на одном листе выполнить несколько зарисовок в различных ракурсах. Важно не только правильно передать форму и конструкцию, но и неповторимый образ животного.

Состав работы. Один графический лист в черно-белой графике (приложение рис. 1).

Практическое задание № 2

Тема: Стилизация силуэта.

Учебная задача и содержание работы.

Стилизацию объектов животного мира предлагается начать с зарисовки его силуэта. Как уже неоднократно отмечалось, в большинстве случаев красота любой формы во многом зависит от его выразительности. Силуэт требует особой композиции, тщательного отбора главного, отказа от второстепенных деталей. Скупость выразительных средств, используемых в силуэте, подталкивает студента к осмысленной избирательности - одному из наиболее важных условий осознанной, целенаправленной работы над стилизацией.

Изначально важна заинтригованность объектом стилизации, способным дать толчок художественному воображению. Поэтому вполне естественно возникает необходимость обратить внимание на те особенности объекта стилизации, в которых заключено зерно декоративности и пластичности, его наиболее важные отличия от других объектов. Сущность силуэтного решения заключается в том, чтобы выявить форму стилизуемого объекта целиком, без подробностей. Силуэт позволяет предельно обобщить форму и в то же время подчеркнуть

выразительность контуров и выступающих деталей. Для стилизации очень важно, что при работе над силуэтом выясняется, что является случайным, а что характерным, типичным, постоянным; устанавливается зависимость силуэта от содержания. В подтверждении того, что силуэт выявляет самое характерное, то, что прежде всего бросается в глаза рассмотрим пример: идя по улице на относительно большом расстоянии мы без особого труда, не видя никаких подробностей, узнаем знакомый объект, человека.

Проблема силуэта не может исчерпываться элементарным решением черного на белом или обратным решением белого на черном. Здесь выступает более емкая пластическая задача. Хорошо сделанный силуэт никогда не смотрится черным пятном, залившим контур. Для того, чтобы силуэтное изображение стало убедительным, необходимо чувство отбора, внутреннее видение и представление.

В задании необходимо выполнить стилизацию силуэта в шести различных вариантах:

- 1) стилизация силуэта на основе геометрической пластики;
- 2) стилизация силуэта на основе скульптурной пластики;
- 3) стилизация силуэта на основе деформации;
- 4) стилизация силуэта на основе гиперболизации;
- 5) Стилизация силуэта в положении в фас (анфас);
- 6) Стилизация силуэта с использованием элементов декора (орнамента).

Состав работы. Один графический лист в черно-белой графике (приложение рис. 2). Различные примеры выполнения задания: деформация (приложение рис. 3), гиперболизация (приложение рис. 4), фас (приложение рис. 5), скульптурная пластика (приложение рис. 6), геометрическая пластика (приложение рис. 7), с элементами декора (приложение рис. 8).

Практическое задание № 3

Тема: Стилизация силуэта в различных геометрических фигурах.

Учебная задача и содержание работы.

Методическая цель упражнения вовлечь студентов в процесс стилизации животных, понять структуру их строения и возможности ее трансформации, активизировать творческое воображение и фантазию.

В задании 3 студенту необходимо полностью отказаться от натуры и в дальнейшем на основе силуэта сделать серию его пластических трансформаций в геометрических фигурах (круг, прямоугольник, квадрат, треугольник). Характер трансформации силуэта зависит от формы составляющих элементов, их размеров, от того, как они ориентированы в пространстве, на каком расстоянии располагаются один от другого. Сама геометрическая форма, в которую вписывается силуэт, предполагает его трансформацию в соответствии с изменением внутреннего пространства, которое необходимо заполнить изображением.

В процессе выполнения графических вариантов стилизации студенту необходимо максимально разнообразить варианты решений свободно, без всяких ограничений, варьируя пропорциями, размерами, количеством деталей, сочетанием различных видов пластики и др.

Необходимым условием правильного выполнения упражнения в данном случае являются композиционная логика, художественная целесообразность и, главное, узнаваемость животного, не смотря на все манипуляции с формой.

Состав работы. Один графический лист в черно-белой графике (приложение рис. 9). Примеры выполнения задания (приложение рис. 10).

Практическое задание № 4

Тема: Стилизация в низком рельефе.

Учебная задача и содержание работы.

Методическая цель задания состоит в том, чтобы перейти от плоскостной (графической) стилизации к объемной (низкому рельефу).

Для практического выполнения работы необходимо выбрать наиболее интересный вариант стилизации из задания 3 и доработать его до рельефного изображения. При этом необходимо разработать внутреннюю часть силуэта и при необходимости дополнить его различными декоративными элементами.

Состав работы. Один графический лист (приложение рис. 11). Объемная интерпретация (пластилин). Примеры выполнения задания (приложение рис. 12).

Практическое задание № 5

Тема: Стилизация на основе комбинации простых (круг, прямоугольник, квадрат, треугольник) геометрических фигур.

Учебная задача и содержание работы.

Методическая значимость задания состоит в том, что в процессе выполнения упражнения студенты учатся выполнять стилизацию на основе простых геометрических форм и развивают навыки работы по представлению.

Перед выполнением задания необходимо выполнить серию стилизованных графических эскизных зарисовок различных животных, используя различные сочетания геометрических фигур и видов пластики. В данном случае в образе животных, стилизованных до геометрических форм, узнавание происходит за счет характерного силуэта, созданного их различными сочетаниями. Здесь можно напомнить студентам о том, что законы декоративно-прикладного искусства формируются на языке условно-символическом, а стилизованные изображения животных из

геометрических фигур наглядно представляют собой символические изображения. Не смотря на кажущуюся не гибкость поставленной задачи, ограниченность возможностей геометрических форм, задание предполагает поливариантность выполнения. Даже одно и тоже животное можно изобразить по-разному.

Задание позволяет развивать не только образное мышление, навыки рисования по представлению, но и может иметь дальнейшее прикладное значение.

Состав работы. Один графический лист в черно-белой графике (приложение рис. 13).

Практическое задание № 6

Тема: Стилизация на основе комбинации геометрических фигур.

Точеный сувенир.

Учебная задача и содержание работы.

Задание 6 является логическим завершением задания 5. В данном случае приобретает большое значение знание технологических возможностей токарной обработки древесины. Используя их необходимо разработать точеный сувенир на основе стилизации выбранного в задании 1 животного. При этом можно использовать не только цельные точеные формы, но и отдельные их части (т.е. их можно разрезать). При выполнении стилизации можно использовать отверстия различного диаметра.

Состав работы. Один графический лист (приложение рис. 14). Объемная интерпретация (пластилин). Примеры выполнения задания (рис. 15).

Практическое задание № 7

Тема: Стилизация в фантастическое животное (химеру) в высоком рельефе.

Учебная задача и содержание работы.

Целью задания является развитие творческого воображения на основе использования приема художественного тропа.

Химерические изображения животных широко представлены в декоративном искусстве. Чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы и хвостом дракона – Др. Греция; грифоны – «Звериный стиль»; драконы – искусство Китая; сказочные существа – нижегородская деревянная резьба.

В данном задании под химерой следует понимать существо, в котором совмещены отдельные части различных животных на основе приема художественного тропа. Особое внимание обращается на то, что в итоге должен получиться не уродливый биологический объект,

воспринимаемый как нечто дисгармоничное и безобразное. Напротив, благодаря тому, что на выверенной художественно-композиционной основе грамотно исполнена стилизация, выявляется выразительная, целостная, декоративно освоенная форма.

Состав работы. Один графический лист (приложение рис. 16). Объемная интерпретация в высоком рельефе (пластилин). Примеры выполнения задания (приложение рис. 17).

Практическое задание № 8

Тема: Стилизация морды животного в объемную декоративную маску.

Маски получили широкое распространение в декоративно-прикладном искусстве. В основном они выполняют функции декора (архитектура, мебель и др.), но могут выступать и как самостоятельное художественное произведение.

В данном задании под маской следует понимать декоративные рельефы в виде морды животного. Изображение должно выступать над поверхностью фона на половину и более своего объема. В процессе выполнения стилизации декоративность может достигаться различными приемами. Ими могут выступать монументализация (сильное обобщение), гиперболизация частей морды животного или же их трансформация в элементы орнаментального декора. Также возможно усиление декоративности за счет рельефных линий и порезок, выполняемых резчицким инструментом.

Состав работы. Один графический лист (приложение рис. 18). Объемная интерпретация (пластилин). Примеры выполнения задания (приложение рис. 19).

Практическое задание № 9

Тема: Стилизация в трех художественных стилях (круглая пластика).

Учебная задача и содержание работы.

Методическая цель выполнения задания состоит в том, чтобы на основе анализа трех различных художественных стилей, выявить основные принципы стилизации, композиционные приемы, элементы декора и разработать три графических варианта стилизованного животного (вид животного тот же, что и в предыдущих заданиях), а один из вариантов стилизации смоделировать в объеме. Педагогическая практика знает не мало примеров достижения аналогичных дидактических целей с помощью копирования работ известных мастеров искусства. Однако в данном задании имеется в виду не прямое копирование. Студенту при его

выполнении совершенно недостаточно воспроизвести художественно-композиционные характеристики изучаемого произведения. Основной акцент в задании делается на тщательный содержательный анализ произведений декоративно-прикладного искусства различных стилей, детальное изучение особенностей, характера стилизации, как и с помощью каких средств, это нашло отражение в условно-декоративном построении формы. Давая задание, необходимо предельно полно и точно разъяснить студентам смысл предстоящей работы, ее основные методические цели и задачи, а также саму логику взаимосвязи между различными этапами выполнения задания. Студентам, как правило, предлагается самостоятельно выбрать три различных художественных стиля или направления, на основе которых будет выполняться стилизация. Основными критериями выбора является различие в подходе формообразование (формосложение или формовычитание), степень художественного обобщения, наличие или отсутствие декора и др. Обратимся к примерам выполнения задания.

Формы стилизованного изображения бобра в **Романском стиле** характеризуются массивностью, тектоничностью, ясностью членений, простотой, уравновешенностью и симметрией. Во всем чувствуется простота, мощь, сила, ясность. Все эти особенности ясно просматриваются в стилизованном изображении, которое смотрится как тяжелая, единая массивная форма.

Во втором случае стилизованное изображение бобра представлено в совершенно противоположном строгому романскому стилю – стилю **Древних Майя**. В отличие от романского стиля, для скульптуры Древних Майя характерны динамичный, подвижный силуэт, сложный, изысканный декор, покрывающий большую часть стилизованной формы. Все это делает ее очень живописной и фантастичной.

При выполнении стилизации важно сохранить равновесие между собственным замыслом студента и заимствованными элементами, чтобы это не выглядело механическим переносом декоративных элементов с одной формы на другую.

Третий вариант стилизации животного выполнен в **Готическом** стиле. В данном случае стилизованная форма характеризуется подчеркнутой вертикальной направленностью, живописностью, атектоничностью, динамичностью, а также разрушением конструктивной основы.

На заключительном этапе выполнения задания студенту, получив консультацию, необходимо выбрать наиболее интересный вариант и доработать его до объемной декоративной пластики. При этом необходимо, чтобы ремесленные навыки студента в обращении с резчицким инструментом соответствовали сложности замысла.

Состав работы. 1 графический лист (приложение рис. 20). Интерпретация одного из вариантов стилизации в объеме (пластилин). Примеры выполнения задания (приложение рис. 21).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Задание 1. Зарисовка объекта стилизации

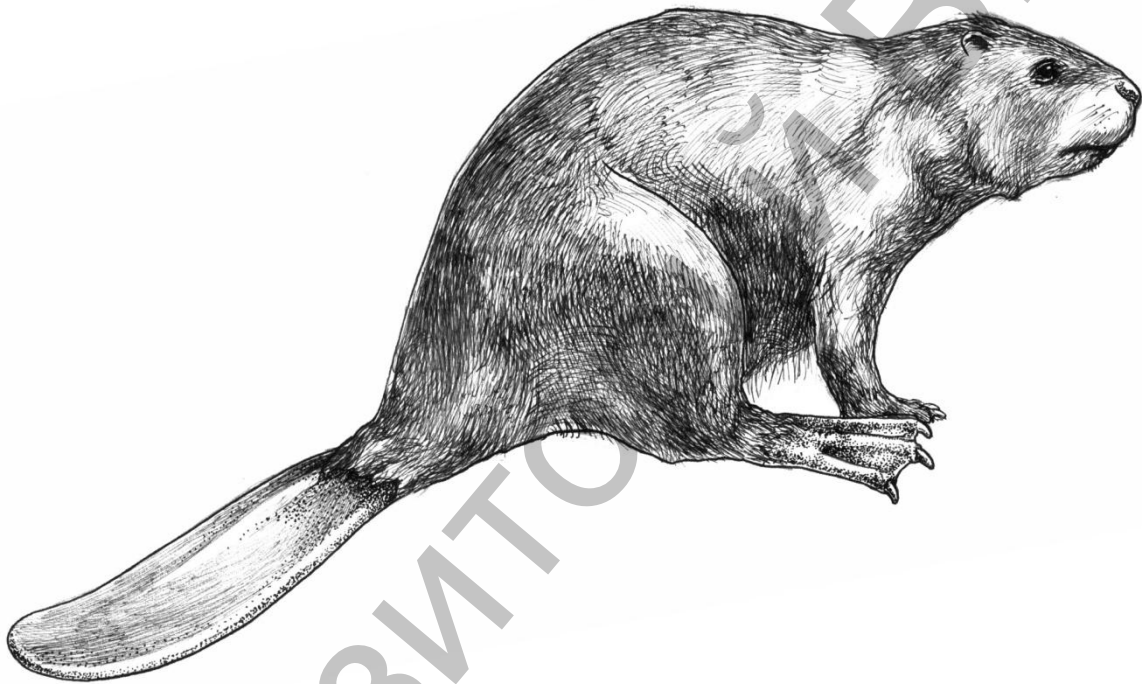

Рис. 1

Задание 2. Стилизация силуэта

Рис. 2

Задание 2. Стилизация силуэта
Примеры выполнения задания (деформация)

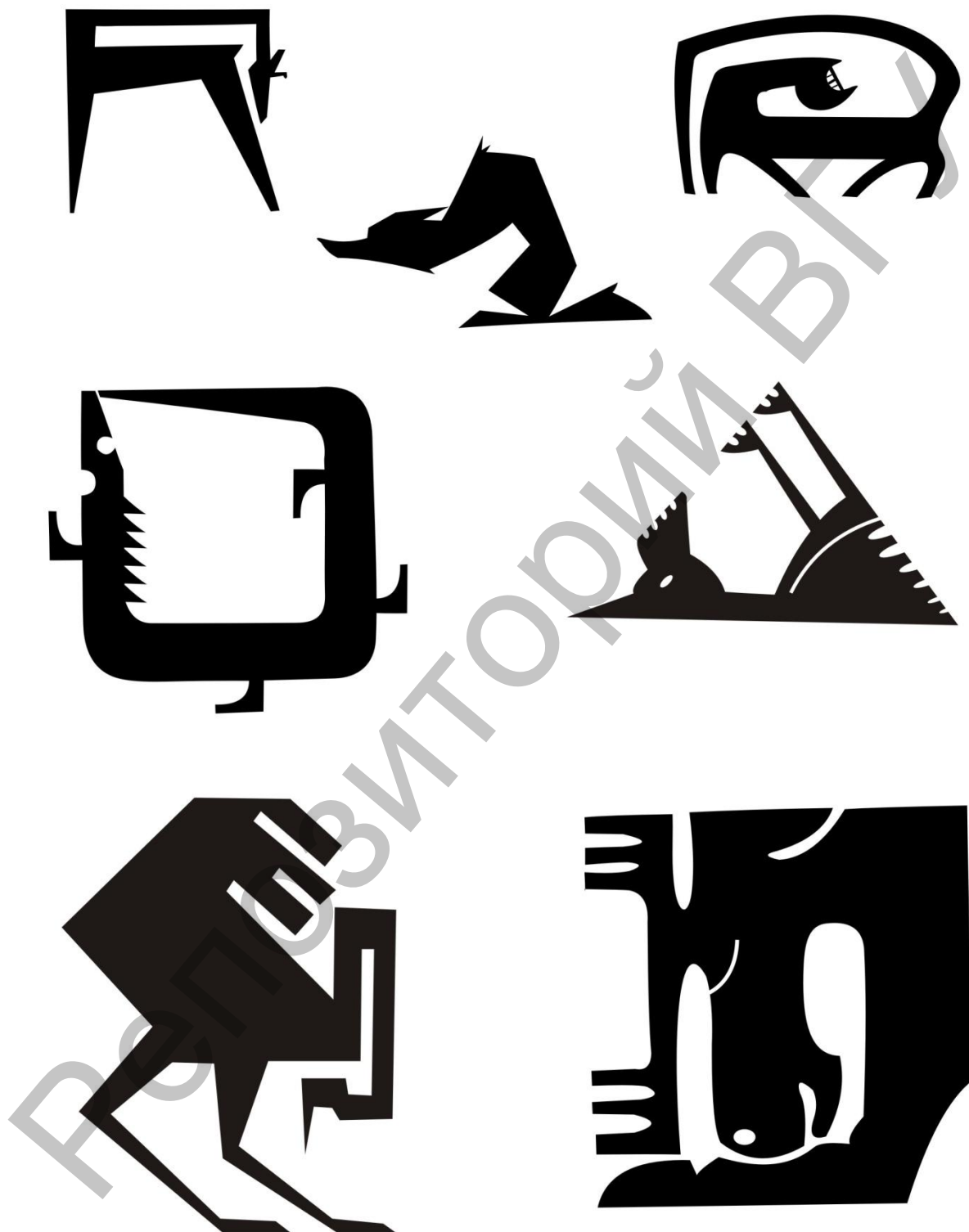

Рис. 3

Задание 2. Стилизация силуэта
Примеры выполнения задания (гиперболизация)

Рис. 4

Задание 2. Стилизация силуэта
Примеры выполнения задания (фас, анфас)

Рис. 5

Задание 2. Стилизация силуэта
Примеры выполнения задания (скульптурная пластика)

Рис. 6

Задание 2. Стилизация силуэта
Примеры выполнения задания (геометрическая пластика)

Рис. 7

Задание 2. Стилизация силуэта
Примеры выполнения задания (с элементами декора)

Рис. 8

Задание 3. Стилизация силуэта в различных геометрических фигурах

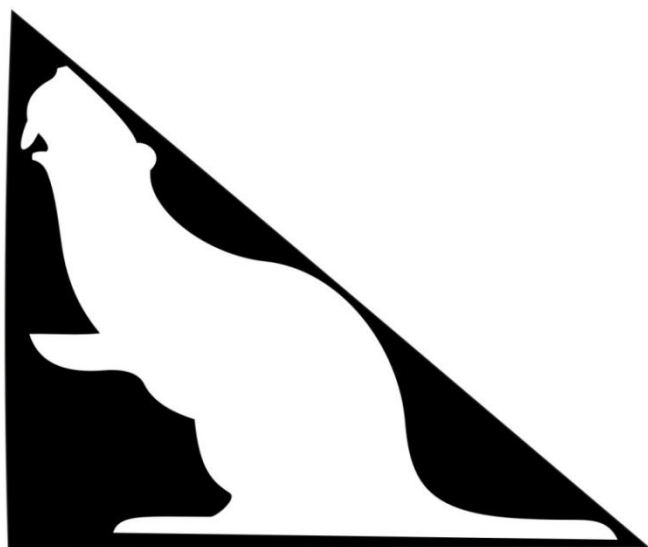

Рис. 9

Задание 3. Стилизация силуэта в различных геометрических фигурах.
Примеры выполнения задания

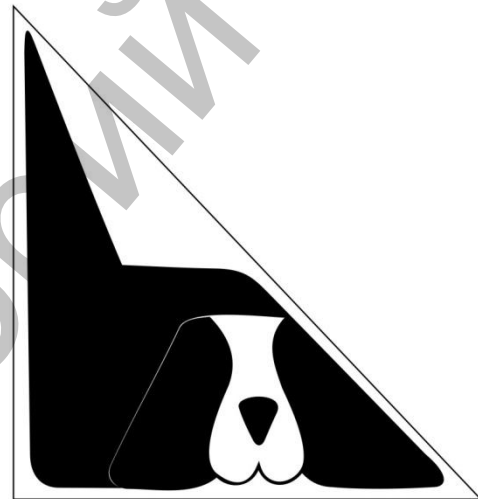

Рис. 10

Задание 4. Стилизация в низком рельефе (барельеф).

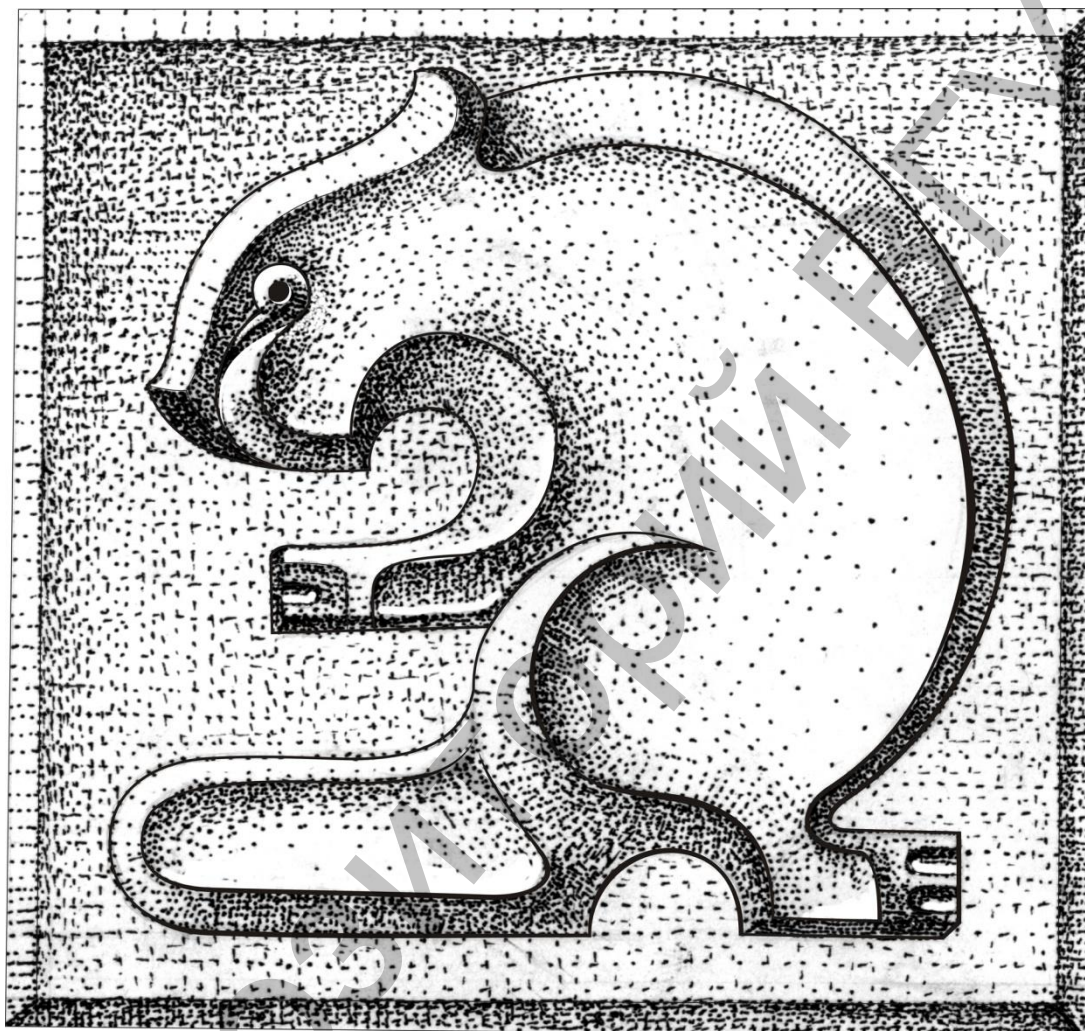

Рис. 11

Задание 4. Стилизация в низком рельефе (барельеф).
Примеры выполнения задания

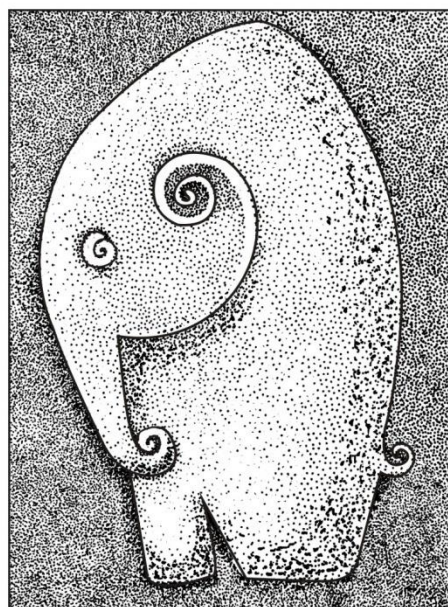
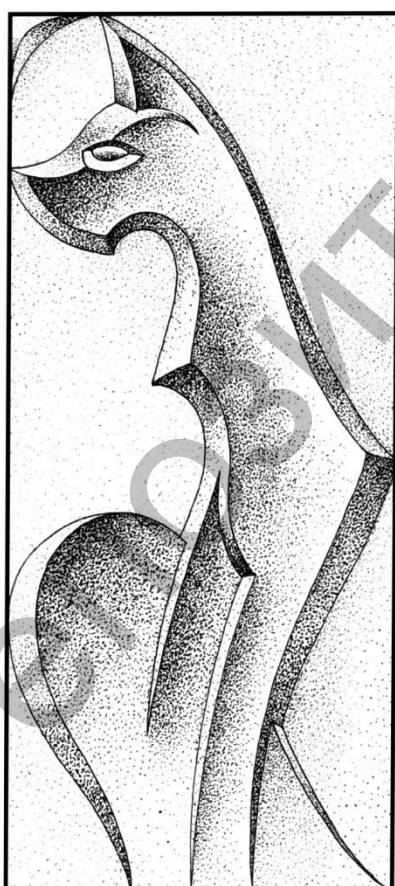
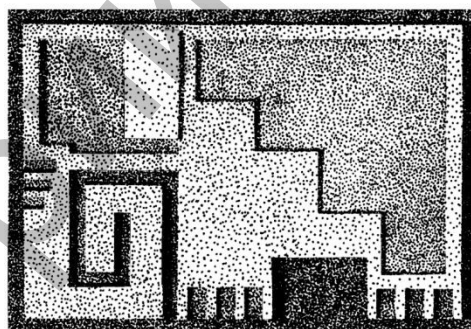
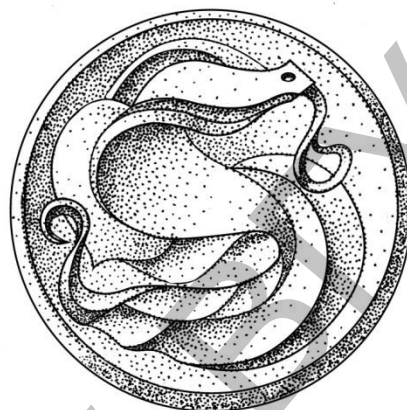
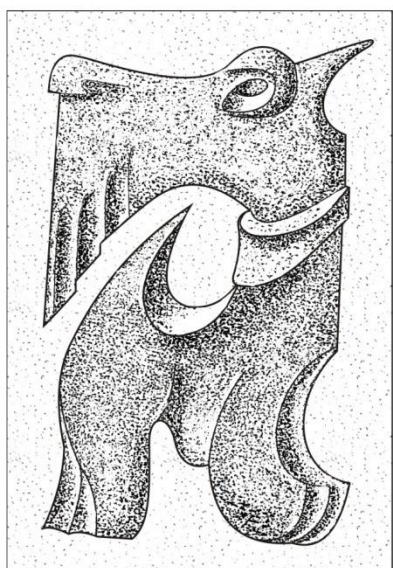

Рис. 12

**Задание 5. Стилизация на основе комбинации
простых геометрических фигур.
Примеры выполнения задания**

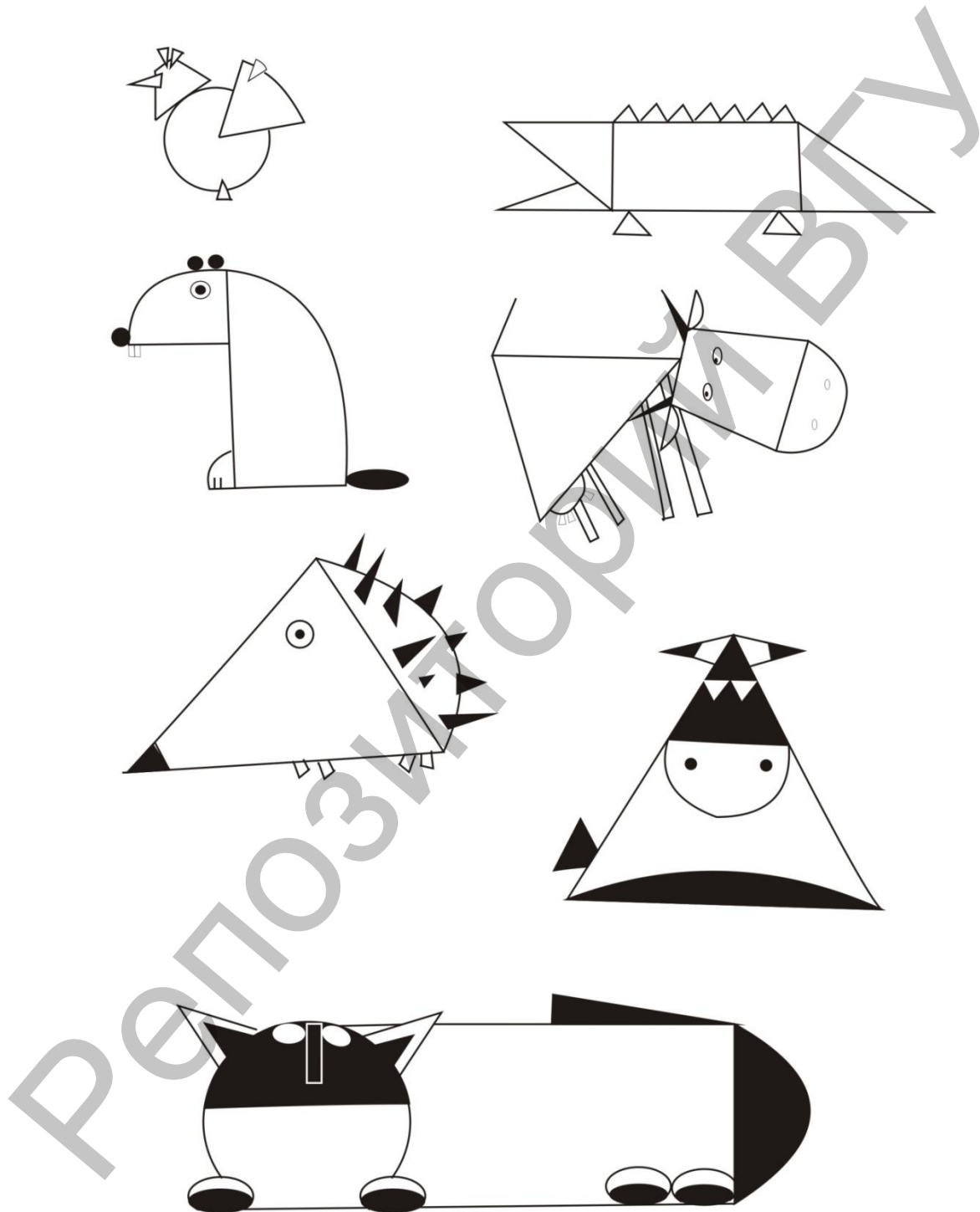

Рис. 13

Задание 6. Стилизация на основе комбинации простых геометрических фигур.
Точеный сувенир

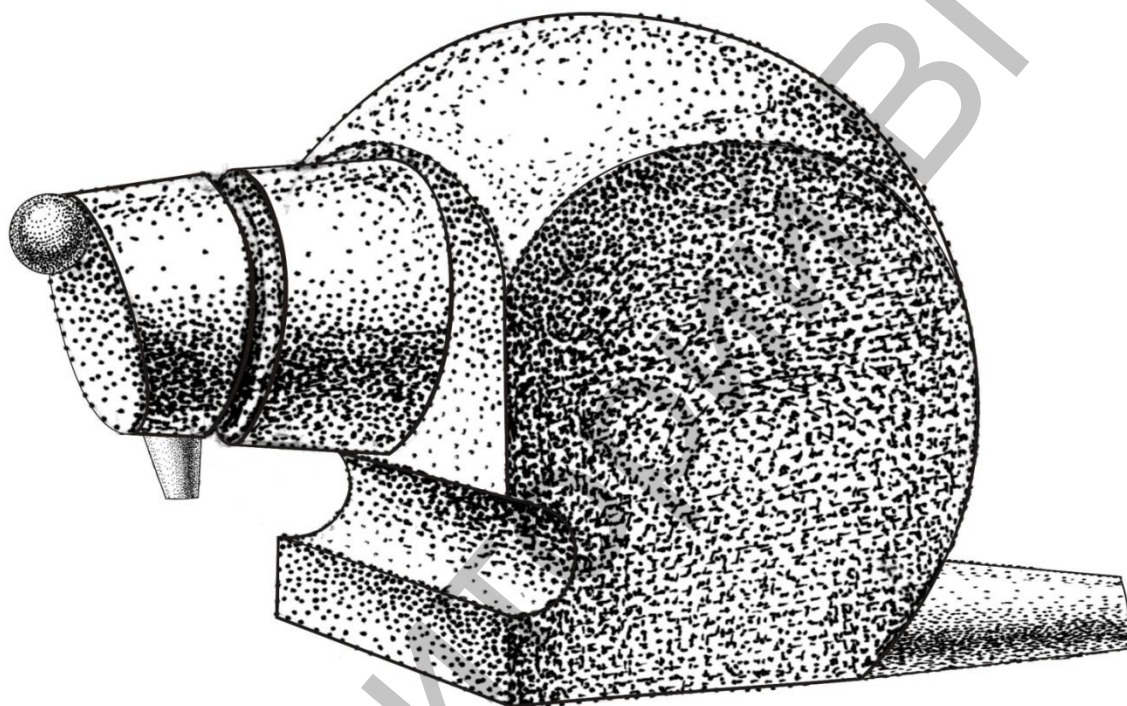

Рис. 14

Задание 6. Стилизация на основе комбинации
простых геометрических фигур.
Точеный сувенир. Примеры выполнения задания

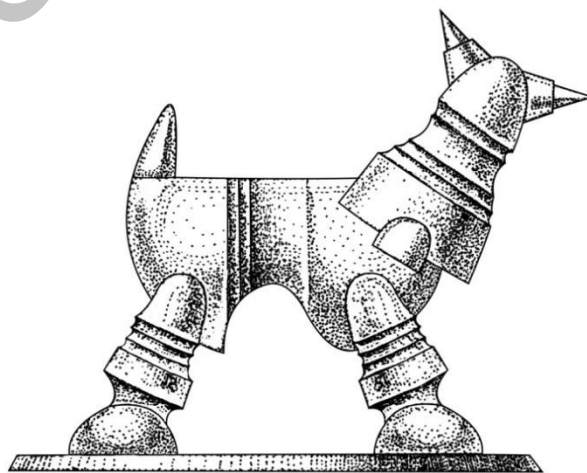
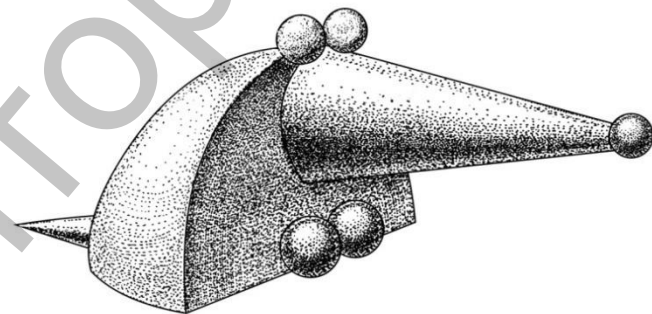
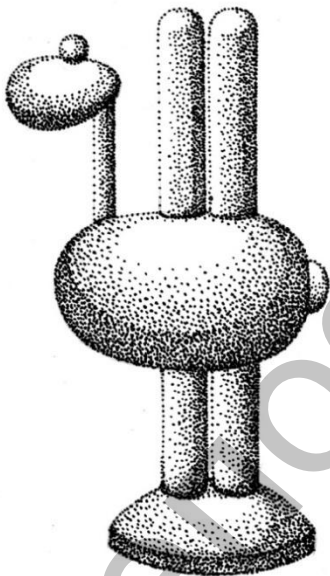
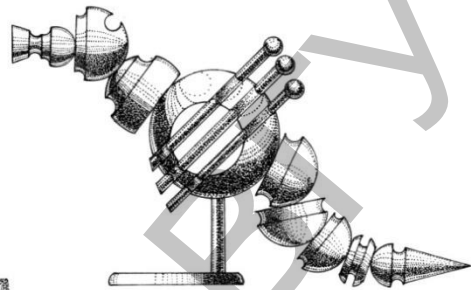
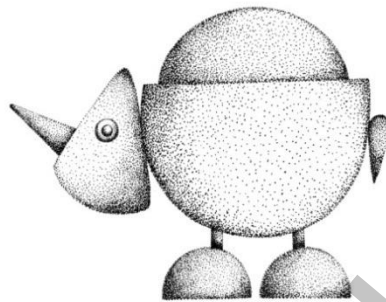
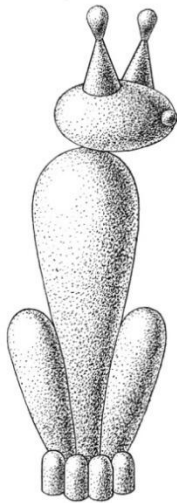

Рис. 15

Задание 7. Стилизация в фантастическое (химеру)
животное в высоком рельефе

Рис. 16

Задание 7. Стилизация в фантастическое (химеру)
животное в высоком рельефе. Примеры выполнения задания

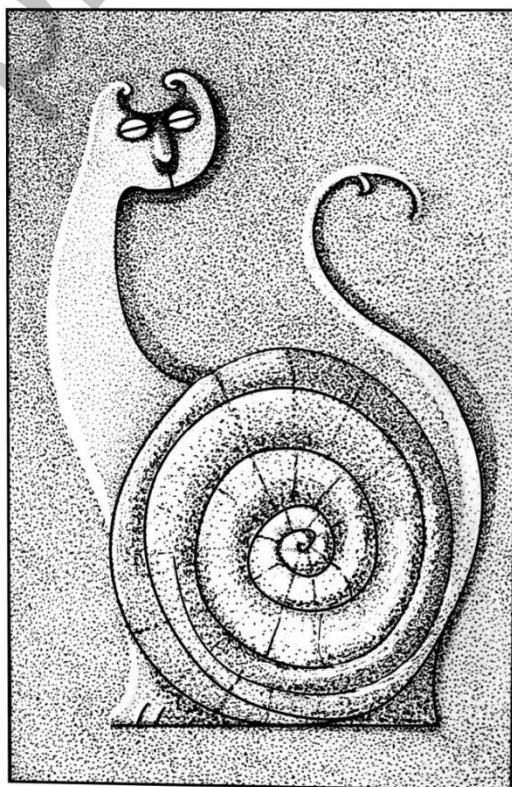
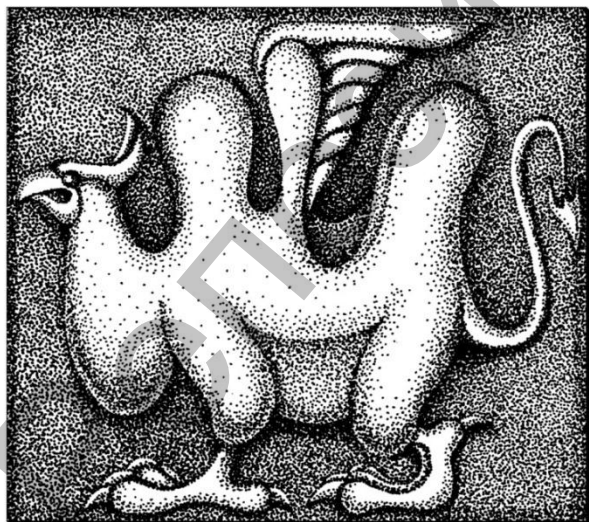
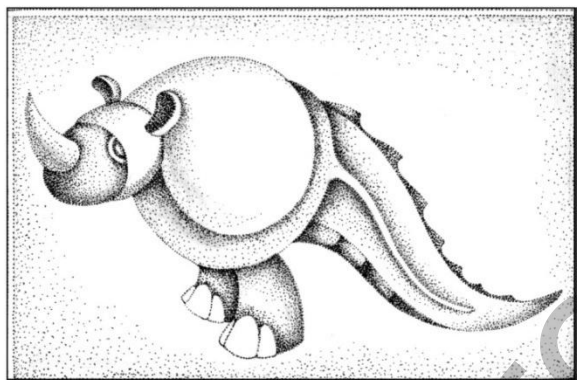
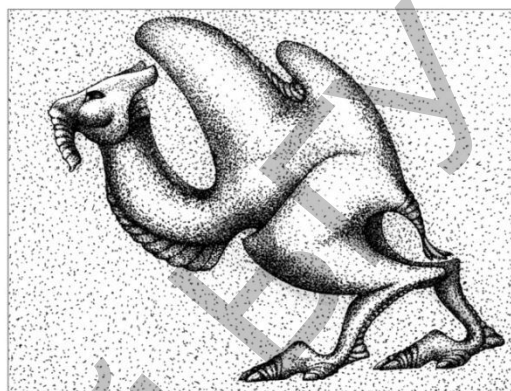
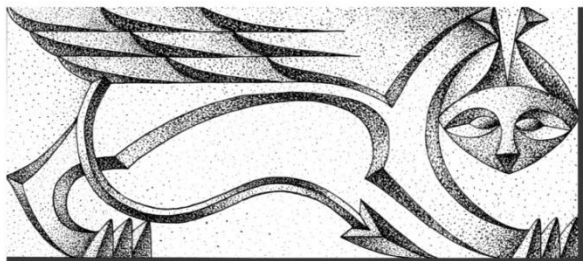

Рис. 17

Задание 8. Стилизация морды животного
в объемную декоративную маску

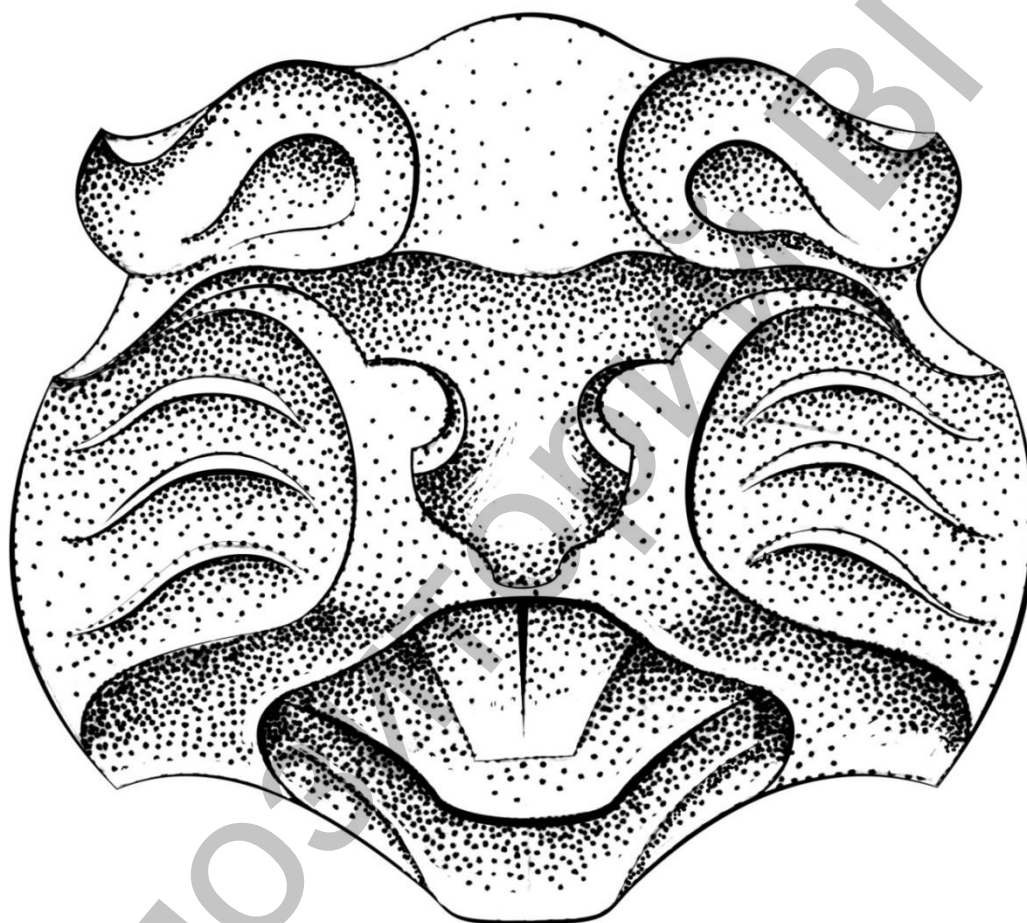

Рис. 18

Задание 8. Стилизация морды животного в объемную декоративную маску. Примеры выполнения задания

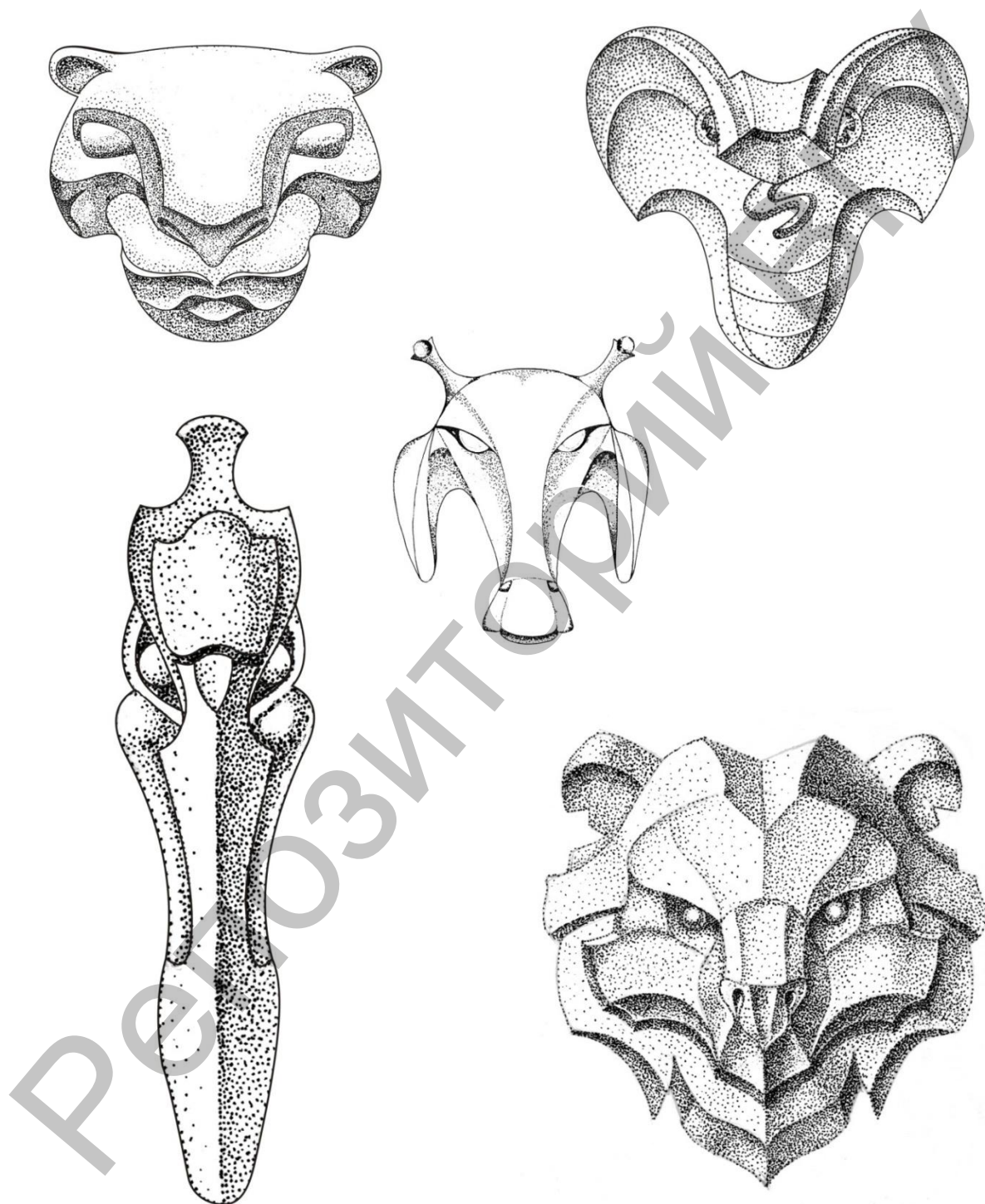

Рис. 19

Задание 9. Стилизация в трех художественных стилях (круглая пластика)

Стиль Древних Майя

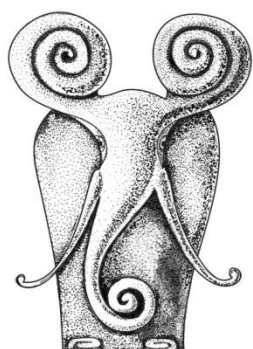
Готический стиль

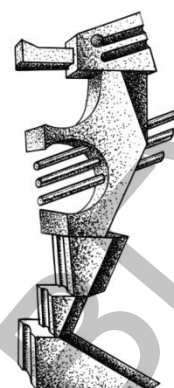
Романский стиль

Рис. 20

Задание 9. Стилизация в трех художественных стилях (круглая пластика).
Примеры выполнения задания

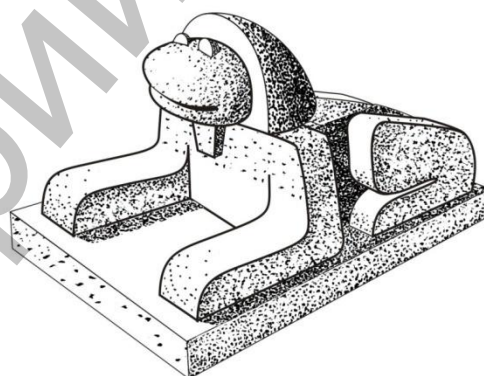
Слон (Стиль барокко)

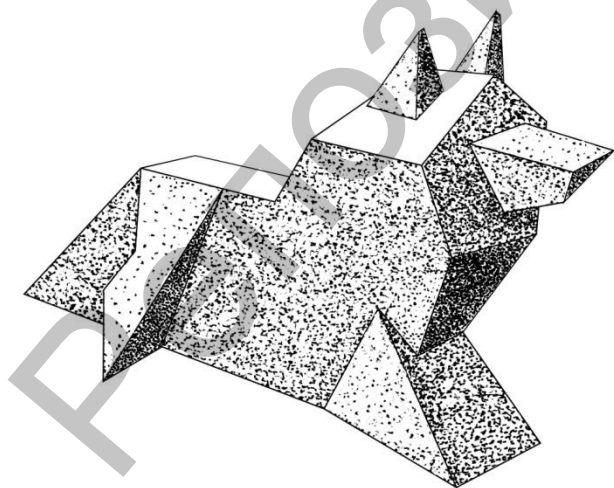
Морской конек (Стиль конструктивизм)

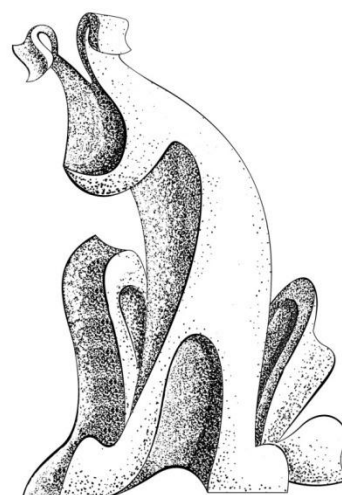
Рыба (Крито-Микенский стиль)

Лягушка (Древнеегипетский стиль)

Бык (стиль кубизм)

Рысь (стиль Модерн)

ЛИТЕРАТУРА

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М.: Прогресс, 1974. – 393 с.
2. Береснева, В.Л. Вопросы орнаментации ткани / В.Л. Береснева. – М.: Легкая индустрия, 1977. – 190 с.
3. Ватагин, В.А. Изображение животного / В.А. Ватагин – М.: Искусство, 1957. – 167 с.
4. Власов, В.Г. Стили в искусстве / В.Г. Власов. – Санкт-Петербург: Кольна, 1995. – 623 с.
5. Жук, В.И. Белорусская скульптура малых форм / В.И. Жук. – Мн.: Беларускі кнігазбор, 1998. – 94 с.
6. Козлов, В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий / В.Н. Козлов. – М.: Легкая промышленность, 1987. – 435 с.
7. Кулебакин, Г.И. Рисунок и основы композиции / Г.И. Кулебакин; под ред. Т.Л. Кильпе. – М.: Высш. школа, 1988. – 128 с.
8. Лантери, Э. Лепка / Э. Лантери. – М.: Изд. Акад. худ-в СССР, 1963. – 330 с.
9. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция / Г.М. Логвиненко. – М.: Владос, 1988. – 370 с.
10. Моран, А. История декоративно-прикладного искусства от древнейших времен до наших дней / А. Моран. – М.: искусство, 1986. – 685 с.
11. Тиханова, В.А. Лик живой природы / В.А. Тиханова. – М.: Сов. художник, 1990. – 240 с.
12. Чернышов, О.В. Формальная композиция / О.В. Чернышов. – Мн.: Харвест, 1999. – 309 с.
13. Шугаев, В.М. Орнамент на ткани / В.М. Шугаев. – М.: Легкая индустрия, 1969. – 87 с.
14. Якушева, М.С. Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму / М.С. Якушева. – М.: МГХПУ им. С.Г. Строганова, 2009. – 240 с.

Учебное издание

ГЕРАСИМОВ Александр Анатольевич

**ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАСТИКА
(ЖИВОТНЫЕ)**

Методические рекомендации

Технический редактор

Г.В. Разбоева

Компьютерный дизайн

Т.Е. Сафранкова

Подписано в печать .2015. Формат 60x84 ¹/₈. Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 4,88. Уч.-изд. л. 2,26. Тираж экз. Заказ для .

Издатель и полиграфическое исполнение – учреждение образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».

Свидетельство о государственной регистрации в качестве издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/255 от 31.03.2014 г.

Отпечатано на ризографе учреждения образования
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»

210038, г. Витебск, Московский проспект, 33.

Репозиторий ВГУ