

А.А. Герасимов

**ДЕКОРАТИВНАЯ
ПЛАСТИКА
(растения)**

Методические рекомендации

2009

УДК 745(075)
ББК 85.125я7
Г37

Автор: преподаватель кафедры дизайна, декоративно-прикладного искусства и технической графики
УО «ВГУ им. П.М. Машерова» **А.А. Герасимов**

Рецензент:

доцент кафедры дизайна, декоративно-прикладного искусства и технической графики
УО «ВГУ им. П.М. Машерова», кандидат педагогических наук *В.И. Коваленко*

«Декоративная пластика» является учебным изданием для студентов художественно-графического факультета и подготовлена в соответствии с типовой учебной программой по курсу «Проектирование» и «Производственное обучение». Представленные задания дадут возможность получить определенные навыки стилизации растений.

УДК 745(075)
ББК 85.125я7

© Герасимов А.А., 2009
© УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2009

ВВЕДЕНИЕ

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 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 растений под различные виды художественной обработки древесины (маркетри, резьба). Особенность выполнения заданий состоит в том, что объектом стилизации во всех заданиях остается одно, единожды выбранное, растение, форма которого подробно анализируется и стилизуется с различной степенью утраты натурных признаков.

Практические задания практикума «Декоративная пластика» выполняются на листе бумаги формата А-4.

ТЕМАТИКА УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ

Практическое задание № 1

Тема: Изучение природного объекта стилизации.

Учебная задача и содержание работы.

В задании необходимо выбрать растение и сделать его подробную графическую зарисовку. В качестве модели для зарисовки можно взять ветви деревьев (тополя, яблони, сирени, клена, дуба) или цветы. Рекомендуется рисовать ветви не только с листьями, но и с цветками и плодами. Например, ветки ели с шишками, дуба с желудями, яблони, вишни или рябины с плодами. Лучше брать ветви и растения с небольшим количеством плодов и цветков. Натуру можно рисовать в естественных условиях, на природе, а также в помещении. В случае необходимости зарисовки можно делать с комнатных растений, а также использовать репродукции, фотографии, атласы. Готовясь к рисованию в помещении, модель (цветы, ветви) размещают на спокойном фоне или ставят в вазу. В начале необходимо сделать 2–3 быстрых предварительных наброска растения в разных поворотах или с разных мест для выбора наиболее удачного варианта. Далее можно перейти к рисунку на отдельном листе бумаги. Когда общая форма будет достаточно хорошо прочувствована и понятна, необходимо сосредоточить внимание на мелких деталях. Следует искать наиболее выразительные и пластичные линии изгибы стержневой части стебля, характерные очертания листьев или цветков (изучить абрис листа, как изменяется направление его жилок; изучая строения цветка выделить чашечку, венчик, лепестки и другие детали) в положении в фас и в ракурсах. В зарисовке студент не должен 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 одного растения в нескольких поворотах. Кроме этого, хорошо изобразить не только целиком ветвь с листьями и цветками, но и отдельно укрупненный лист или цветок этого растения. Важно прочувствовать их красоту и природную целесообразность, чтобы не только правильно передать форму и конструкцию, но и неповторимый образ.

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

Практическое задание № 2

Тема: Графическая стилизация (линия, линия + пятно, с элементами декора).

Учебная задача и содержание работы.

В растительном мотиве состоит из множества разнообразных форм в самых различных проявлениях. Задача состоит в том, чтобы взять все это богатство на вооружение, суметь выделить главное и опустить второстепенное. В первом случае необходимо выполнить стилизацию растения до линейной зарисовки. При этом происходит приведение объемной формы растения к плоскостной. Основной акцент в работе делается на тщательный анализ форм растения. Стилизуя растение до контурной зарисовки, необходимо сохранить естественный ритм составляющих его деталей и характер очертаний. Затем на основе полученной плоскостной линейной зарисовки выполнить несколько различных вариантов стилизации. Не следует выполнять стилизацию сугубо механическим способом. Смысл задания состоит не в получении стилизованных изображений на основе различных комбинаций одних и тех же элементов, а в самом процессе их творческого поиска на основе стилизации. При этом не исключается использование одного и того же модуля (например, форма чашечки цветка) в нескольких зарисовках, если в процессе стилизации общая структура изображения получается отличной от предыдущих вариантов. При выполнении стилизации можно при необходимости изменять конфигурацию составляющих растительных элементов, их масштаб, степень сложности, пропорции и пластические характеристики. Обязательным условием правильного выполнения упражнения является сохранение узнаваемости растения. Аналогично выполняются зарисовки линия + пятно, с элементами декора.

Состав работы. Чистовое исполнение задания представляется в виде рисунков в черно-белой графике. Линия (приложение рис. 2), линия + пятно (приложение рис. 4), с элементами декора (приложение рис. 6). Варианты выполнения задания: линия (приложение рис. 3), линия + пятно (приложение рис. 5), с элементами декора (приложение рис. 7).

Практическое задание № 3

Тема: Стилизация в орнаментальный мотив гранено-выемчатой резьбы.

Учебная задача и содержание работы.

Орнамент происходит от лат. ornamentum, что значит украшение. В свою очередь орнаментальный мотив - это изображение, представляющее элемент орнамента, его наименьшую смысловую единицу. В силу этого во всех вариантах, повторах и видоизменениях мотив остается обособ-

ленной, осмысленной единицей целого, тем из чего вырастает законченная орнаментальная композиция.

В основе любого орнаментального мотива лежат реальные формы, их пластика, ритм. Однако чтобы реальная форма стала орнаментальной, ее необходимо переработать посредством стилизации в соответствии с задуманным характером орнамента и всего изделия.

Отправным моментом для выполнения стилизации может служить один из вариантов задания 2. В этом случае необходимо линейный рисунок стилизовать в орнаментальный мотив в соответствии с технологическими особенностями выполнения гранено-выемчатой резьбы, которые будут непосредственно влиять на весь процесс формообразования. В процессе эскизного поиска следует искать интересный силуэт растения, определить чередование размеров элементов и на заключительном этапе декорировать внутренний контур элементами гранено-выемчатой резьбы.

Состав работы. Один графический лист - орнаментальный мотив гранено-выемчатой резьбы в черно-белой графике (Приложение рис. 8). Варианты выполнения задания (Приложение рис. 9).

Практическое задание № 4

Тема: Стилизация в орнаментальный мотив полосового (ленточного) орнамента (маркетри).

Учебная задача и содержание работы.

Задание 4 является логическим продолжением задания 3, только оно усложняется тем, что необходимо разработать не просто мотив орнамента, а орнаментальную ленту, в которой для создания впечатления непрерывного движения должны быть использованы дополнительные связующие элементы.

Ленточный орнамент состоит из одинаковых элементов, ритмично повторяющихся вдоль прямой, кривой или ломанной. Ленточный орнамент может состоять из одного или нескольких мотивов. Необходимо отметить, что симметрия не единственный способ составления орнамента, он может быть построен асимметрично в более сложной форме, чем повторы. В любом случае орнамент должен быть цельным не зависимо от того, состоит он из элементов повтора или свободного асимметричного рисунка. Ритмичная связь его элементов должна составлять целостность всей композиции.

Маркетри - техника соединения, комбинирования на какой-либо поверхности кусочков шпона различного тона, цвета и текстуры. Исходя из этого определения, студенту необходимо на основе уже выбранного растения разработать орнаментальный мотив для выполнения в технике маркетри. При выполнении задания можно использовать варианты стилизации задания 2, доработав их в соответствии с поставленной задачей. Поскольку тон, цвет и текстура древесины имеет в маркетри особое значение, соответствующей должна быть и техника выполнения чистового варианта задания.

Из выкрасок с имитацией необходимых пород древесины, следует вырезать элементы нужной конфигурации и выполнить аппликацию орнаментального мотива на листе белой бумаги. Наклеивать элементы лучше резиновым клеем, поскольку при необходимости его излишки легко убираются резинкой, а при высыхании он не коробит бумаги. Техника аппликации в задании хороша тем, что в некотором смысле имитирует технологию набора маркетри из кусочков шпона.

Состав работы. Один графический лист. Ленточный орнамент в технике маркетри (имитация в виде полихромной аппликации (приложение рис. 10). Варианты выполнения задания (Приложение рис. 11).

Практическое задание № 5

Тема: Стилизация в орнаментальный мотив ленточного (полосового) орнамента в низком рельефе (барельеф).

Учебная задача и содержание работы.

Данное задание по стилизации усложняется тем, что предполагает переход от плоскостной стилизации к рельефу. Существует три типа рельефа: высокий рельеф (горельеф) и низкий рельеф (барельеф), а также масса градаций между ними. И не безразлично, какой из многих видов рельефа должен украшать изделие или интерьер. В первую очередь нужно помнить о том, что каждая выпуклость отбрасывает тень, и что каждая плоская поверхность привлекает и отражает свет. Из этого следует, что горельеф пригоден для такой поверхности изделия, которое будет выставлена при хорошем освещении и рассматриваться только с некоторого расстояния. Рельеф и барельеф применяют в легко доступных для обозрения местах. Например, чрезвычайно удачно смотрится рельефный декор на предметах круглой формы. Легко понять, что в этих случаях орнамент, выполненный в высоком рельефе, нарушил бы округлость самого предмета и нанес бы ущерб его форме.

В процессе выполнения задания существенным для понимания должно стать то, что помимо графической линии в работе над стилизацией начинают использоваться и активно «работать» в качестве выразительных художественных средств: светотень, фактура и особенно пластика. Решение задачи выхода из плоскости в рельеф предполагает активное включение в работу таких специальных понятий как планы, масса, технологические возможности резчицкого инструмента. От расположения планов в рельефе зависит «работа» светотени, а учет технологических возможностей резчицкого инструмента позволяет определить, насколько оправдано и технологично будет выглядеть та или иная подрезка в материале. Для этого на заключительной стадии выполнения задания необходимо часть орнаментальной полосы (3–5 повторов элементов) выполнить в объемном

виде и наглядно убедиться, как выразительные качества рельефа и технология выполнения резьбы по дереву повлияют на результат стилизации. С учетом этого необходимо доработать и внести соответствующие изменения в окончательный эскиз задания.

Состав работы. Один графический лист (эскиз орнаментальной полосы) в черно-белой или монохромной графике, объемная интерпретация в низком рельефе – пластилин (приложение рис. 12). Варианты выполнения задания (приложение рис. 13).

Практическое задание № 6

Тема: Стилизация в орнаментальный мотив в низком рельефе (барельеф). Декоративная розетка.

Учебная задача и содержание работы.

Розеточный орнамент (розетка) представляет собой орнаментальную композицию, заключенную в круг, квадрат, треугольник, ромб и т.п. Розетка может быть построена по законам зеркальной или осевой симметрии. Кроме того, возможны и асимметричные варианты розеток. Зрительно розетки воспринимаются как статичные или динамичные. Это зависит как от формы самой розетки, так и от формы мотивов внутри его.

Для практического выполнения задания студенту необходимо выполнить стилизацию растения в низком рельефе, уделяя особое внимание пластической разработке его форм.

Состав работы. Один графический лист (эскиз орнаментальной розетки) в черно-белой или монохромной графике, объемная интерпретация в низком рельефе – пластилин (приложение рис. 14). Варианты выполнения задания (Приложение рис. 15).

Практическое задание № 7

Тема: Стилизация в декоративный элемент ажурно-рельефной резьбы (горельеф).

Учебная задача и содержание работы.

Задание 7 является итоговым в теме «стилизация растений». Элементы ажурно-рельефной резьбы находят широкое применение в художественной обработке дерева от резных рам до элементов декора мебели и интерьеров. На данную работу распространяется весь комплекс требований, предъявляемых к предыдущим заданиям.

Состав работы. Один графический лист в черно-белой или монохромной графике, объемная интерпретация – пластилин (приложение рис. 16). Варианты выполнения задания (приложение рис. 17).

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеева, Л.И. Стилизация природных форм / Л.И. Алексеева // Тэхналагічная адукацыя. – 1999. – № 2. – С. 24–26.
2. Береснева, В.Л. Вопросы орнаментации ткани / В.Л. Береснева. – М.: Легкая индустрия, 1977. – 190 с.
3. Бесчастнов, Н.П. Изображение растительных мотивов: учеб. пособие / Н.П. Бесчастнов. – М.: Владос, 2004. – 176 с.
4. Буткевич, Л.М. История орнамента / Л.М. Буткевич. – М.: Владос, 2004. – 268 с.
5. Герасимов, А.А. Стилизация природных форм: учебное пособие / А.А. Герасимов. – Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2004. – 98 с.
6. Емельянович, И.И. Печатный рисунок на ткани / И.И. Емельянович, Н.П. Бесчастнов; под ред. И.И. Емельянович. – М.: Легкая промышленность, 1982. – 347 с.
7. Козлов, В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий / В.Н. Козлов. – М.: Легкая промышленность, 1987. – 435 с.
8. Пономарьков, С.И. Декоративное и оформительское искусство в школе / С.И. Пономарьков. – М.: Просвещение, 1976. – 136 с.
9. Соколова, Т. Орнамент почерк эпохи / Т. Соколова. – Л.: Сов. художник, 1970. – 215 с.
10. Хіцько, І.П. Мастацтва разьбы па дрэве / І.П. Хіцько. – Мн.: «Беларусь», 1998. – 255 с.
11. Фокина, Л.В. Орнамент: учеб. пособ. для студ. архитект. и худож. спец. высш. учеб. завед. / Л.В. Фокина. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 96 с.
12. Шепелев, А.М. Лепка в доме и квартире / А.М. Шепелев. – М.: Стройиздат, 1992. – 408 с.
13. Шугаев, В.М. Орнамент на ткани / В.М. Шугаев. – М.: Легкая индустрия, 1969. – 87 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

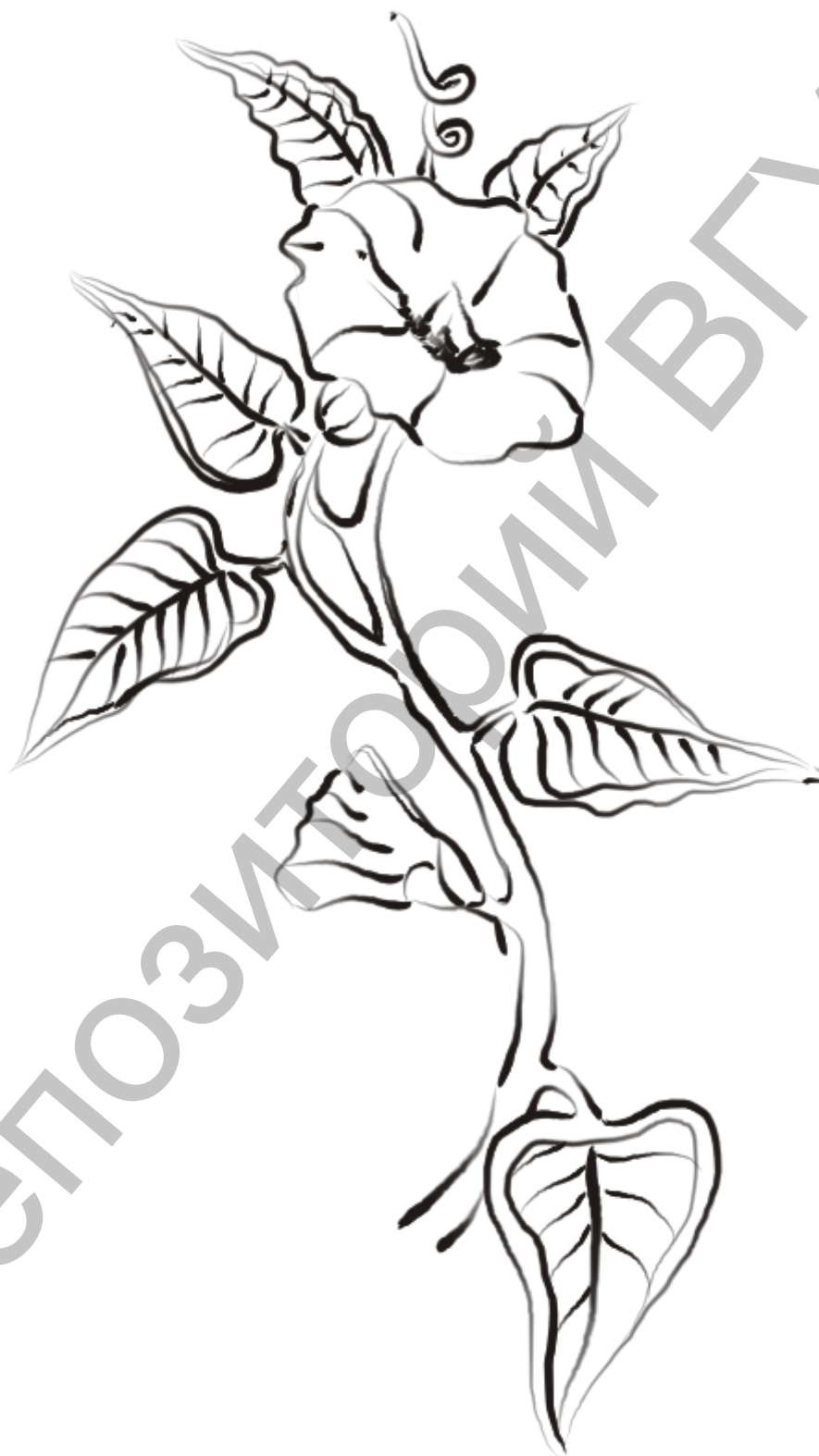

Рис. 1.

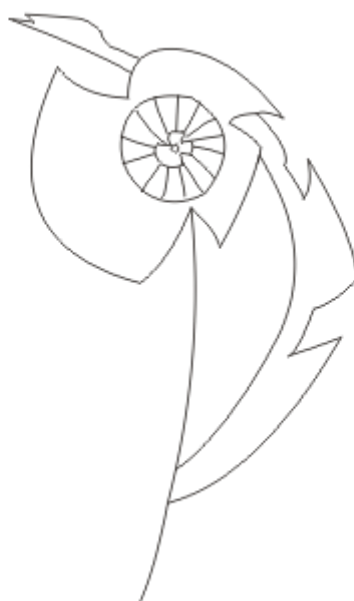
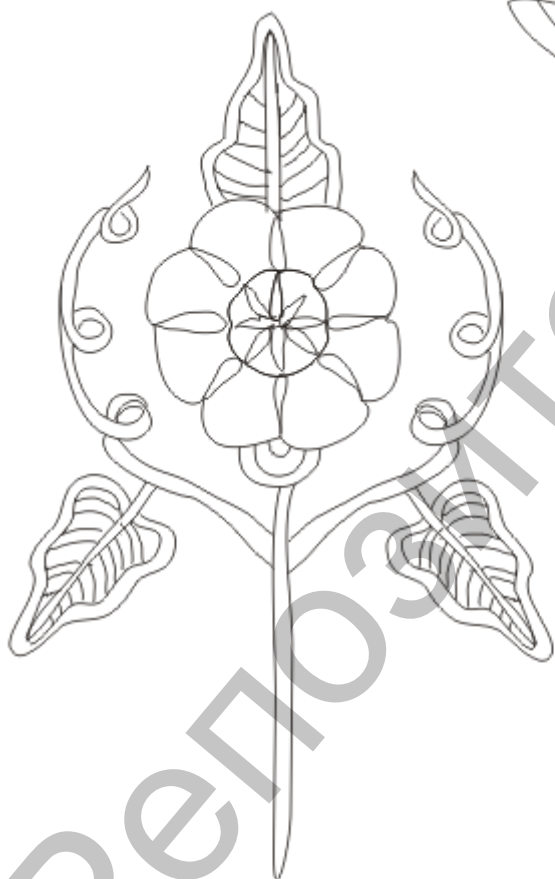
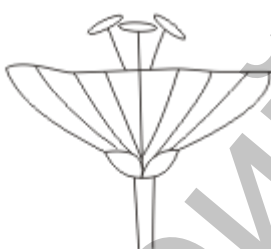
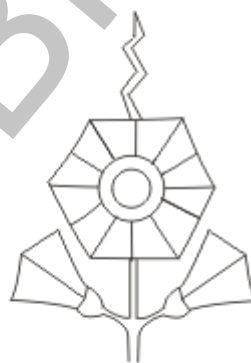
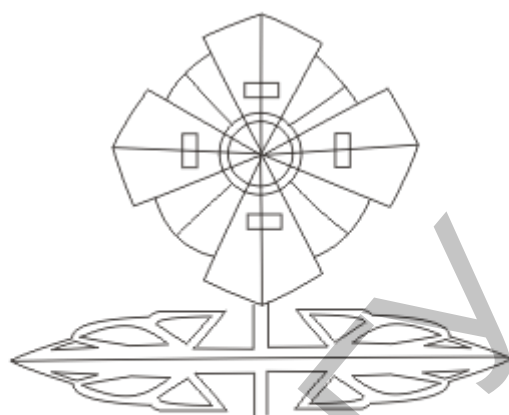

Рис. 2.

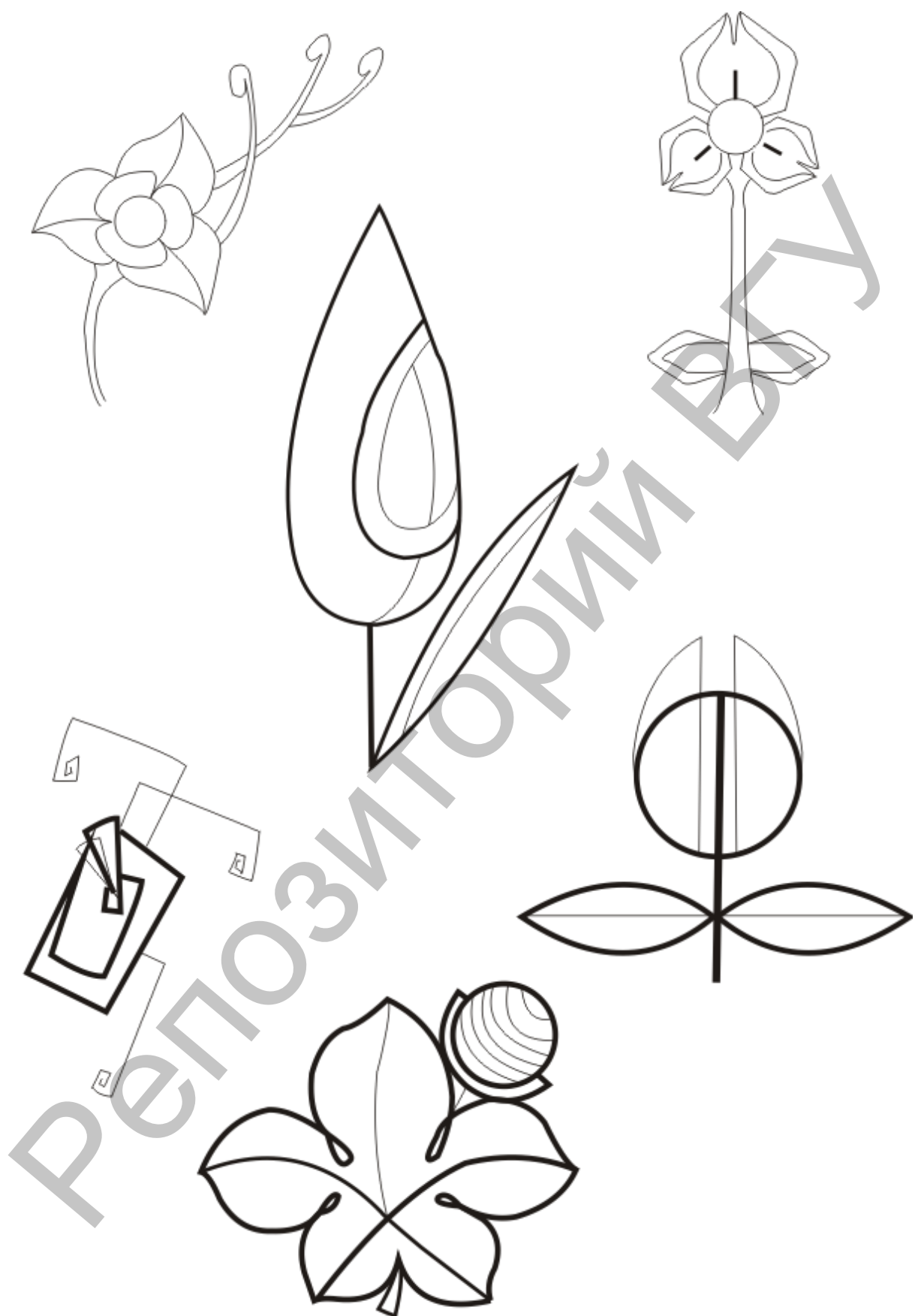

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.

Рис. 6.

Рис. 7.

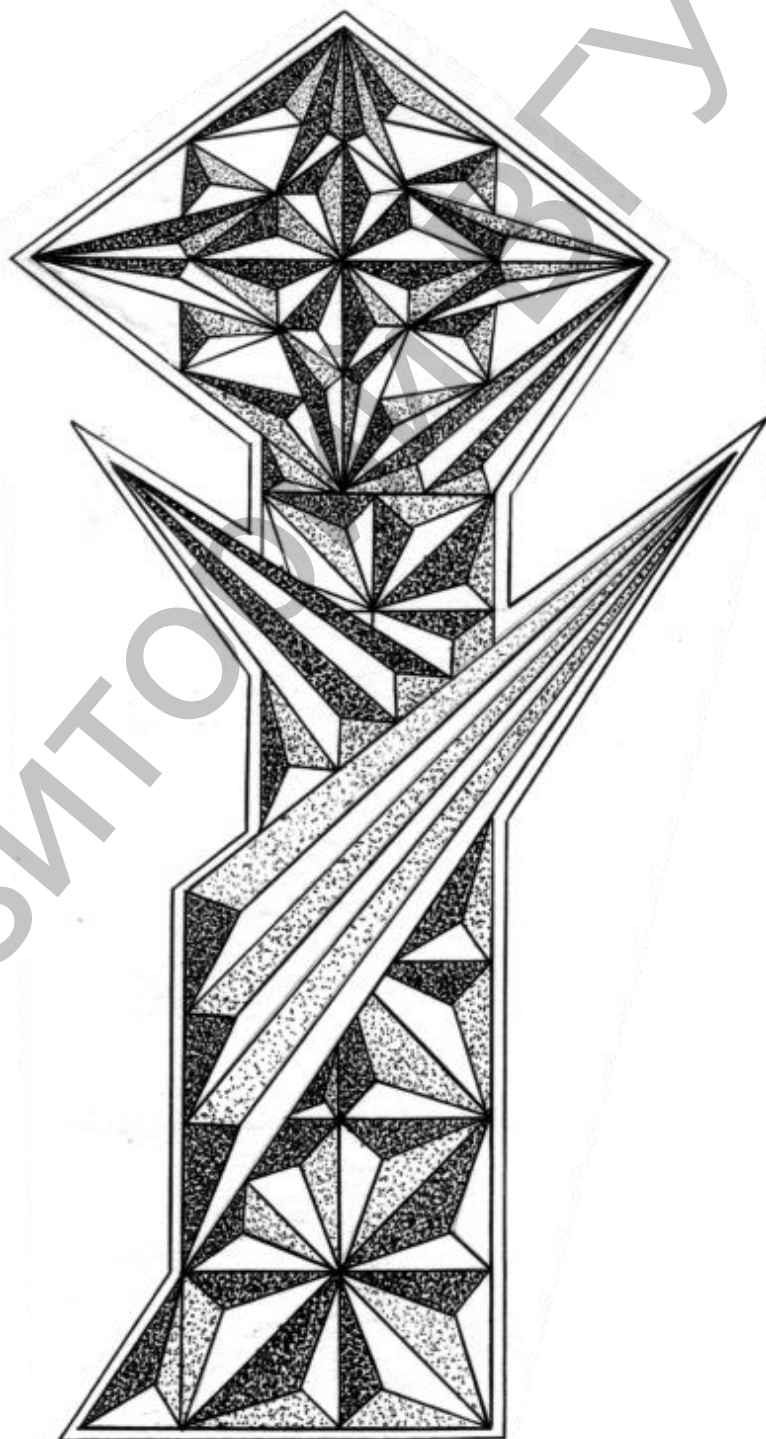

Рис. 8.

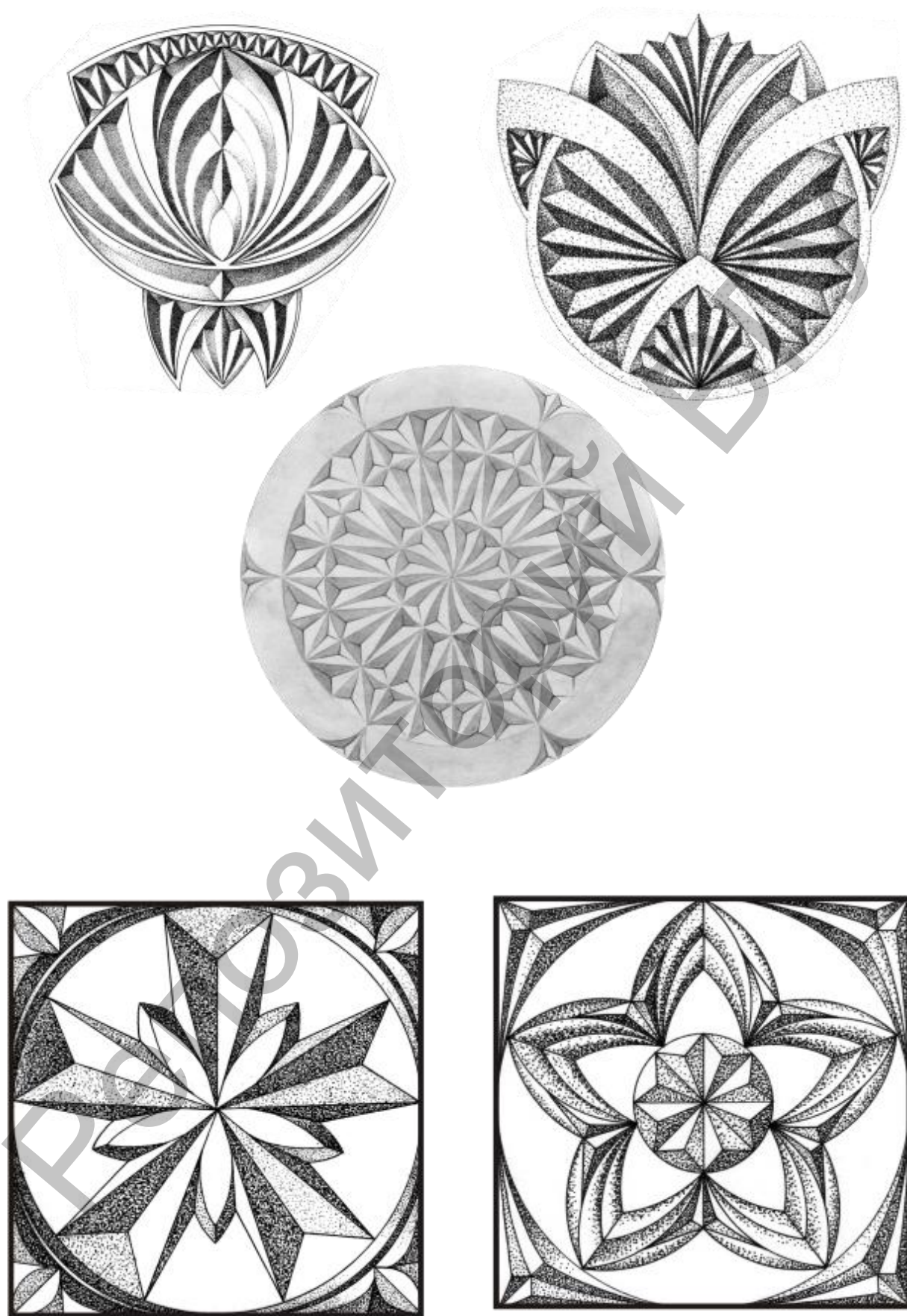

Рис. 9.

Рис. 10.

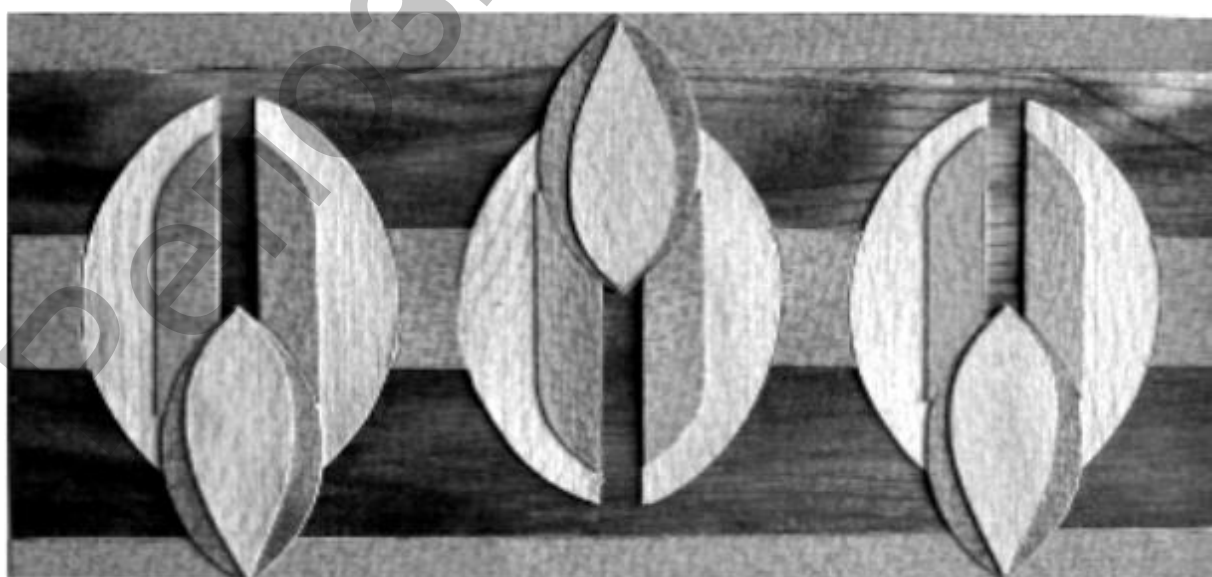
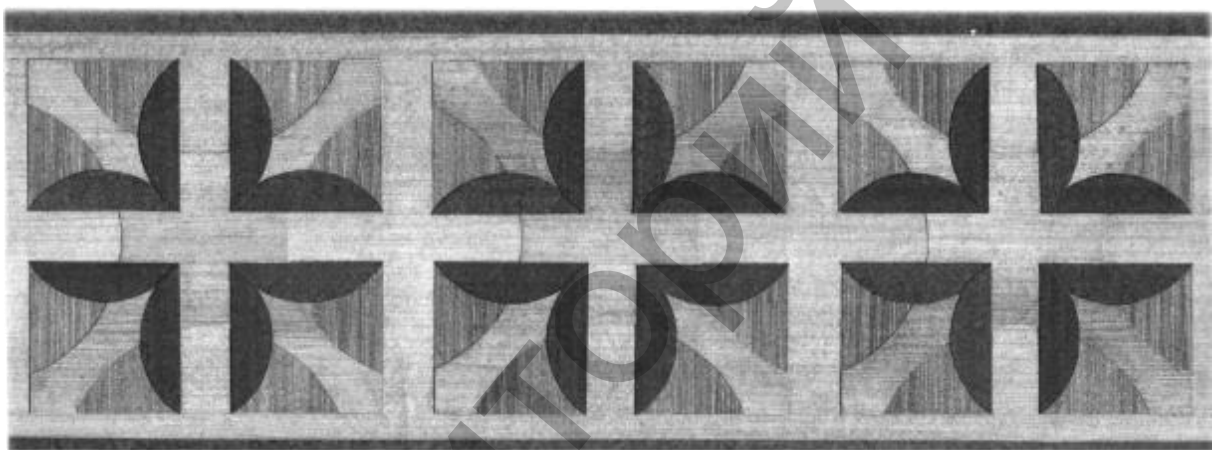
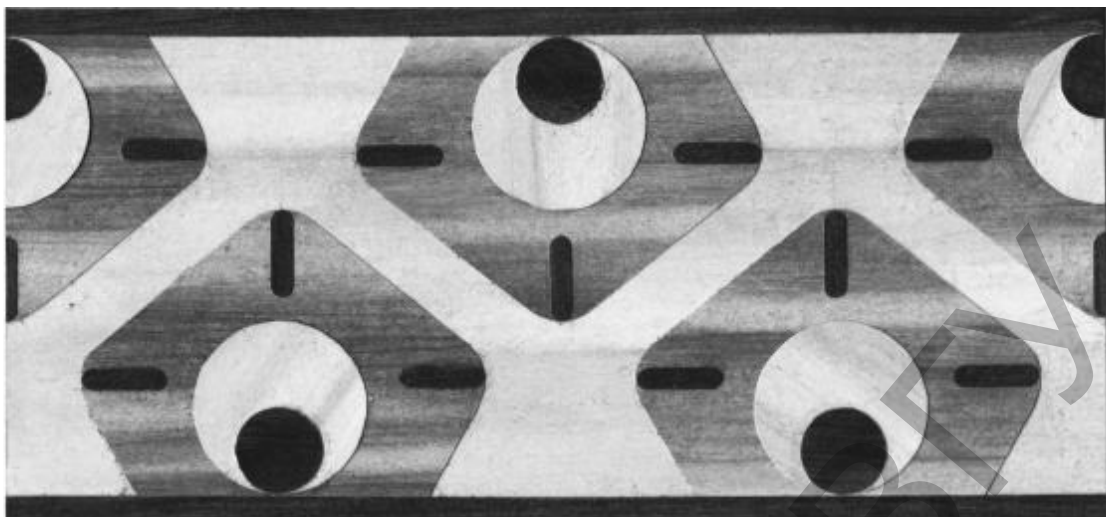

Рис. 11.

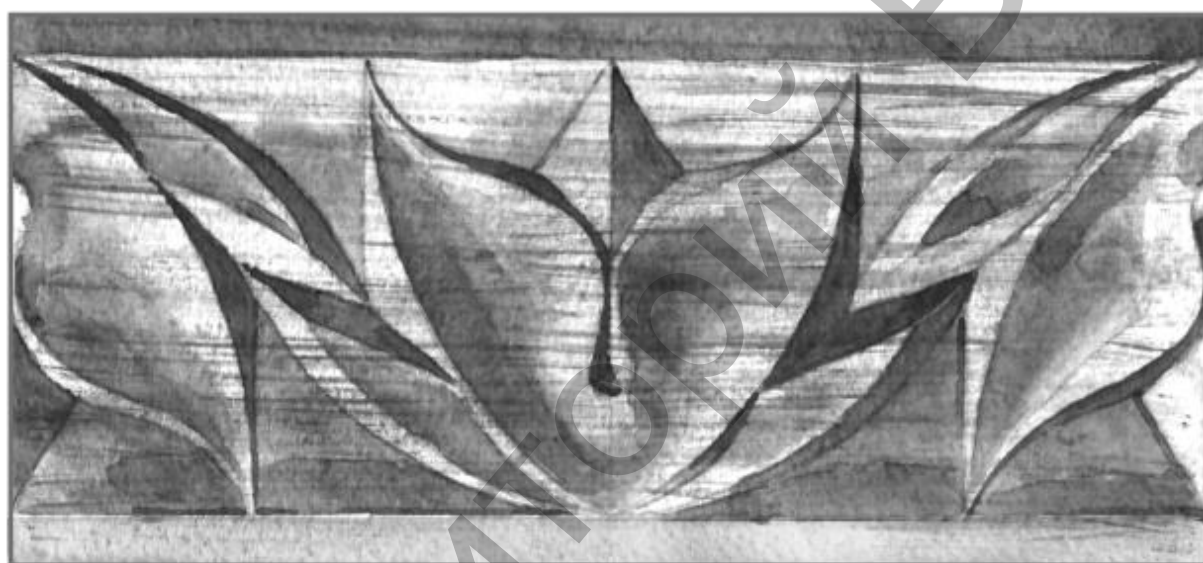

Рис. 12.

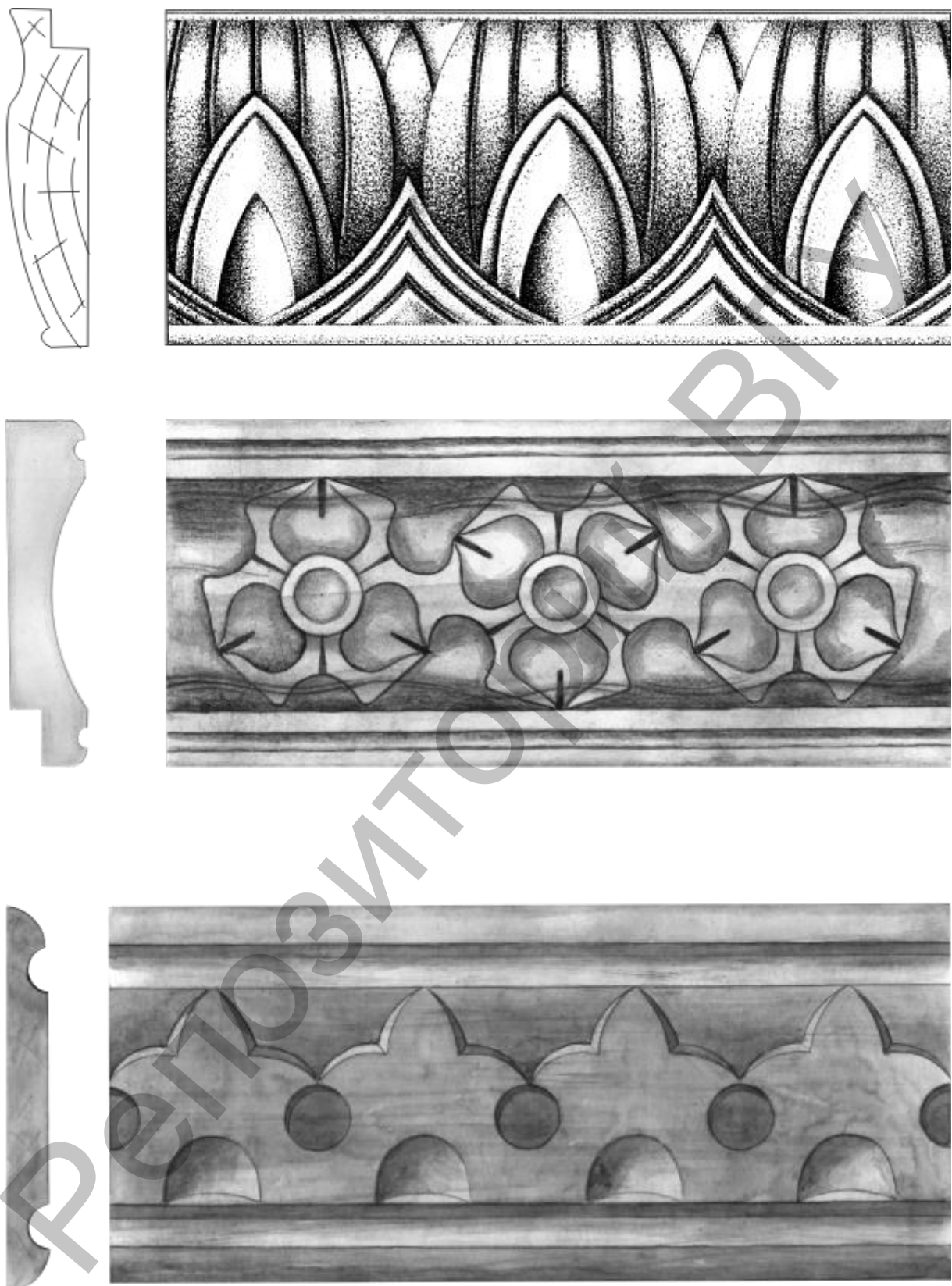

Рис. 13.

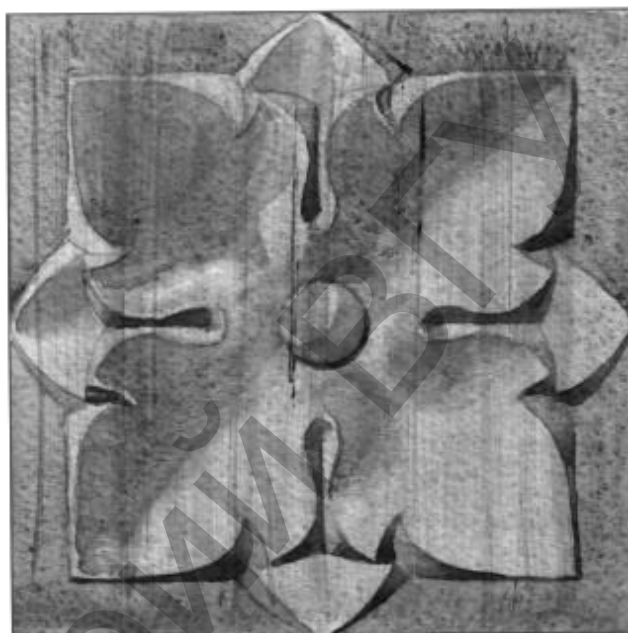

Рис. 14.

Рис. 15.

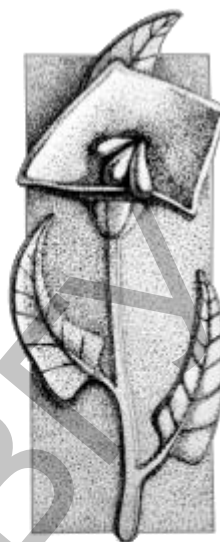

Рис. 16.

Рис. 17.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ТЕМАТИКА УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ	4
ЛИТЕРАТУРА	9
ПРИЛОЖЕНИЯ	10

Репозиторий ВГУ