

Стилизация растительных форм в орнаменте.

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.

Первообразом для орнамента служат растения, животные, люди и художественные произведения человеческого труда. Каким же образом художник должен преобразовать образец, взятый из природы, в такую форму и цвет, который, в виде орнамента, мог бы соответствовать своему назначению? Что же такое орнамент в сравнении с первообразом в природе? Это есть украшение, исполненное человеческой рукой, преобразованное его фантазией.

Орнамент - узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов. Орнамент - один из древнейших видов изобразительной деятельности человека, в далеком прошлом несший в себе символический и магический смысл, знаковость.

Возникновение орнамента уходит своими корнями в глубь веков и, впервые, его следы запечатлены в эпоху палеолита (15-10 тыс. лет до н. э.). В культуре неолита орнамент достиг уже большого разнообразия форм и стал доминировать. Со временем орнамент теряет своё господствующее положение и познавательное значение, сохраняя, однако, за собой важную упорядочивающую и украшающую роль в системе пластического творчества. Каждая эпоха, стиль, последовательно выявившаяся национальная культура вырабатывали свою систему; поэтому орнамент является надёжным признаком принадлежности произведений к определённому времени, народу, стране. Цель орнамента определилась - украшать. Особенного развития достигает орнамент там, где преобладают условные формы отображения действительности: на Древнем Востоке, в доколумбовой Америке, в азиатских культурах древности и средних веков, в европейском средневековье. В народном творчестве, с древнейших времён, складываются устойчивые принципы и формы орнамента, во многом определяющие национальные художественные традиции.

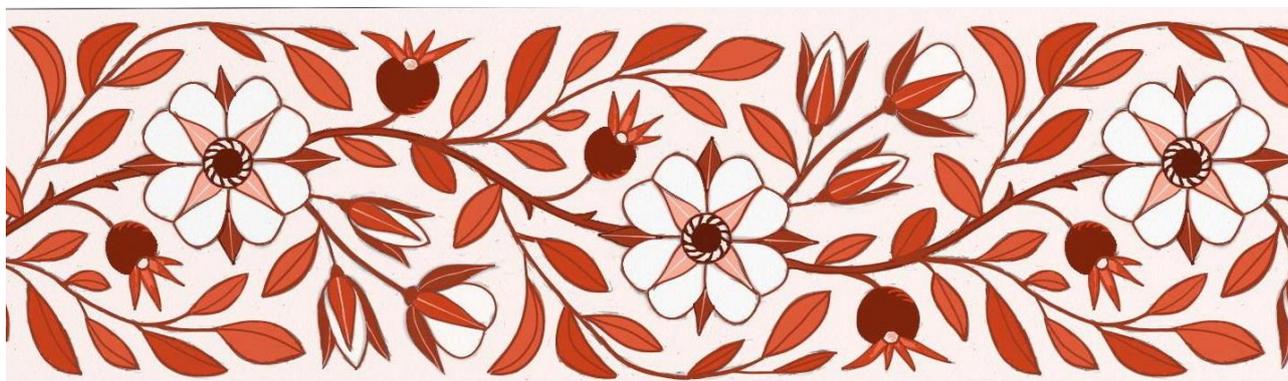
Орнаменты могут помещаться в различных местах, причем характер орнамента должен соотноситься с характером той части объекта, которую он украшает. Таким образом, орнамент (украшение) — это узор, построенный на ритмическом повторении геометрических элементов - растительных или животных мотивов, и предназначенный для оформления разнообразных вещей (предметов быта, мебели, одежды, оружия и т.д.), архитектурных сооружений.

В зависимости от мотивов (мотив- часть орнамента, его главный элемент), орнаменты делятся на несколько групп: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный и комбинированный.

Геометрический орнамент может состоять из точек, линий, кругов, ромбов, многогранников, звезд, крестов, спиралей и др.

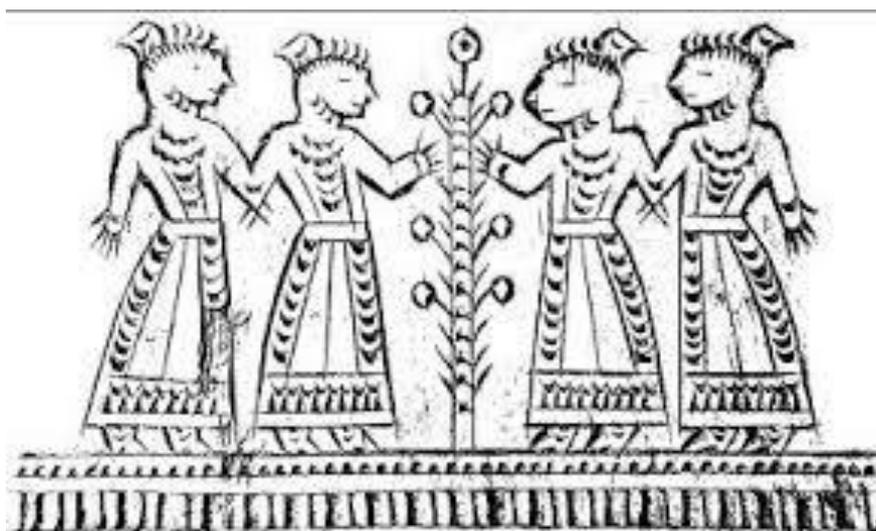
Растительный орнамент составляется из стилизованных листьев, цветов, плодов, ветвей и т. д. Наиболее часто встречается у всех народов мотив «древо жизни» — это растительный орнамент. Его изображают и как цветущий куст, и более декоративно - обобщенно. Композиции такого орнамента весьма разнообразны.

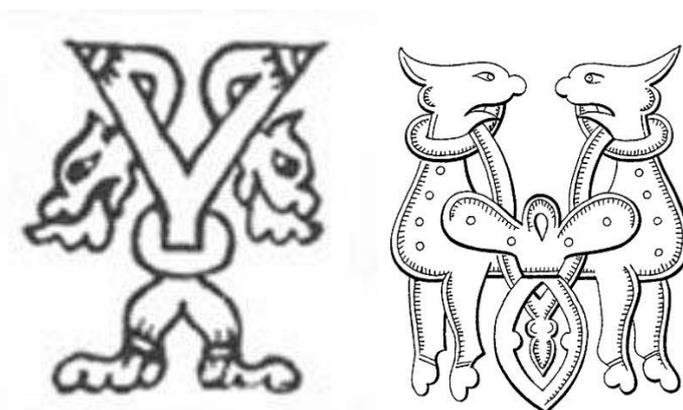
Зооморфный орнамент изображает стилизованные фигуры или части фигур реальных и фантастических животных.

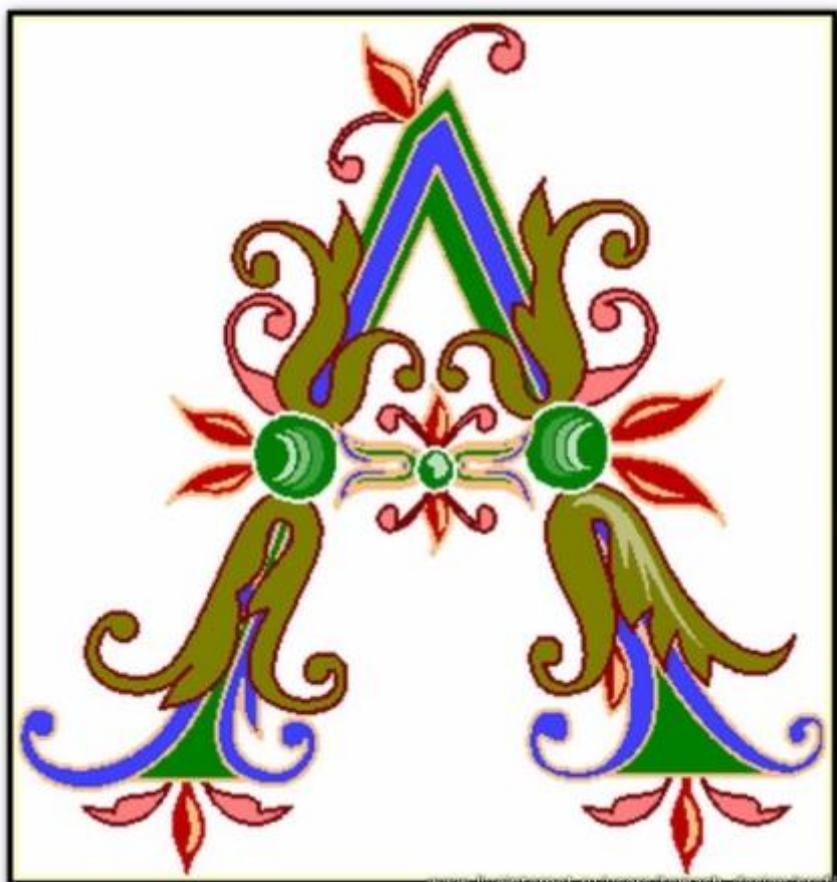
Антропоморфный орнамент в качестве мотивов использует мужские и женские стилизованные фигуры или части лица и тела человека.

Тератологический орнамент. Его мотивами являются персонажи, созданные фантазией человека, могут одновременно иметь признаки разных животных или животного и человека - русалки, кентавры, сирены.

Каллиграфический орнамент. Состоит из отдельных букв или элементов текста, иногда в сложном сочетании с геометрическими или растительными элементами.

Геральдический орнамент. В качестве мотивов используют знаки, эмблемы, гербы, элементы воинского снаряжения-щиты, оружие, флаги

Не редко в узорах встречаются сочетания самых разных мотивов. Такой орнамент можно назвать **комбинированным**.

По композиции орнаменты делят на несколько видов: в полосе (фризы), в квадрате, в круге, в треугольнике(розетты).

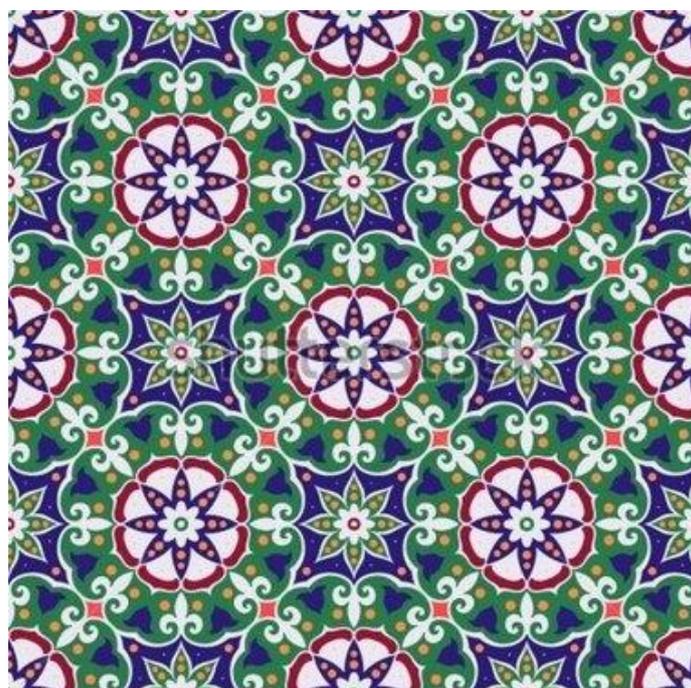
Существуют три типа: линейные, ячеистые, замкнутые орнаменты.

Линейные орнаменты — это орнаменты в полосе с вертикальным или горизонтальным чередованием мотива.

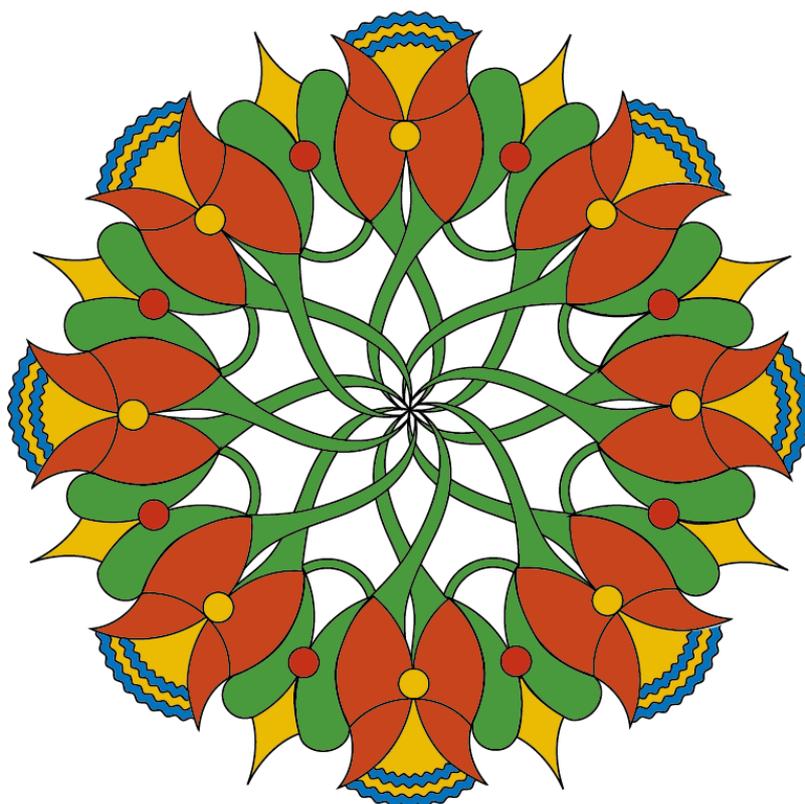
Ячеистый или раппортный орнамент - это мотив, который повторяется и по вертикали и по горизонтали, это орнамент бесконечный во всех направлениях.

Раппорт — это элемент орнамента, его главный мотив.

Замкнутый орнамент komponуется в прямоугольник, квадрат, круг. Мотив в нем или не повторяется, или повторяется с поворотом на плоскости.

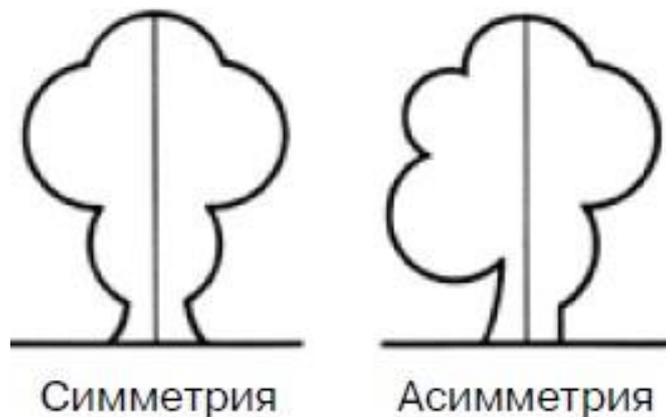

Орнамент может быть симметричным или ассиметричным.

Симметрия (от древнегреческого - соразмерность) - соответствие, неизменность, проявляемые при каких-либо изменениях, при повторах, при воспроизведении. Двусторонняя симметрия, например, означает, что правая и левая стороны относительно какой-либо плоскости выглядят одинаково.

Асимметрия - отсутствие или нарушение симметрии.

Ось симметрии - воображаемая линия, разделяющая фигуру на две зеркально равные части. По количеству осей симметрии фигуры бывают: с одной осью симметрии, с двумя, с четырьмя, а в круге вообще бесконечное количество осей симметрии.

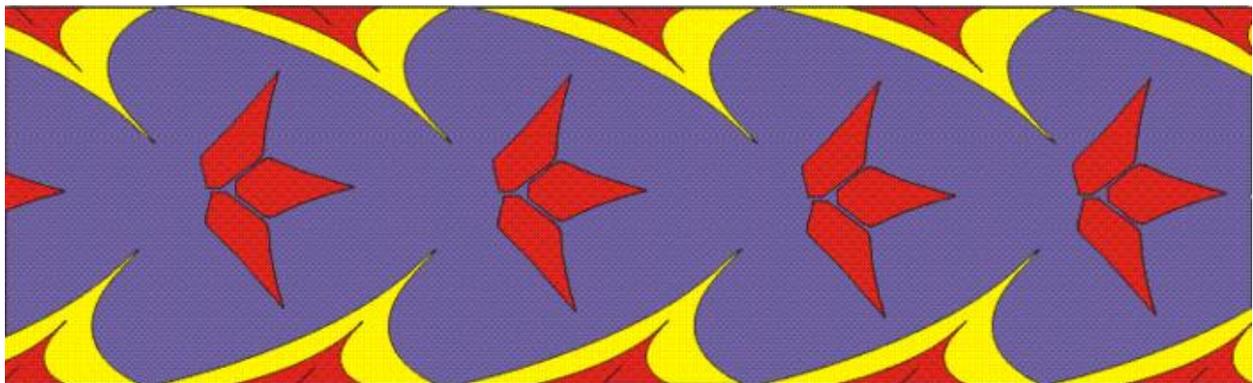
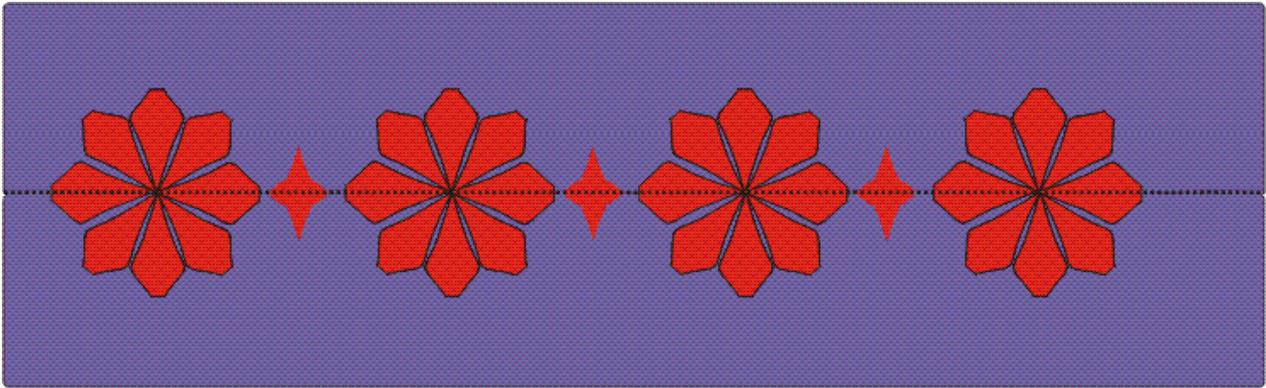
В изобразительном искусстве симметрия - средство создания художественной формы. Она присутствует в орнаментальной композиции и является одной из форм проявления ритма в орнаменте.

Ритмом в орнаментальной композиции называют закономерность чередования и повтора мотивов, фигур и интервалов между ними. Ритм - главное свойство любой орнаментальной композиции. **Характерной чертой орнамента является ритмический повтор мотивов и элементов этих мотивов, их наклоны и повороты.**

Ритмическое построение - это взаимное расположение мотивов в орнаментальной композиции. Ритм организует определенное движение в орнаменте: переходы от малого к большому, от простого к сложному, от светлого к темному или повторы тех же форм через определенные промежутки.

В зависимости от ритма узор становится статичным или динамичным.

Неравномерный ритм придает композиции динамику, а равномерный делает ее спокойной.

Декоративно-прикладное искусство, стилизация в орнаменте.

Художники декоративно-прикладного искусства во все времена уделяли большое внимание изучению различных форм растительного мира и их изображению на предметах быта: посуде, тканях, изделиях из дерева и другое.

Народные мастера создавали на плоскости или на объемной форме совершенно различные образы растительного мира, исходя из своего видения и сообразуясь со своим вкусом. Цветы и растения могли ими изображаться как в виде линейного рисунка, так и в виде сложной пространственной формы. Это зависело от степени стилизации природного мотива. **Художник не использует мотивы природы для украшения предметов без какой-либо степени стилизации. Стилизация, преобразующая реальный облик изображаемого, всегда достигается его обобщением. Цель стилизации - представить обобщенный и упрощенный образ изображаемого предмета, сделать мотив более понятным, максимально выразительным для зрителя, при этом, что важно удобным для исполнения художником.** Материал, на котором будет исполнено изображение и место, отведенное для декора, заставляют художника выбирать те или иные варианты стилизации.

Растения- цветы, листья, плоды могли быть упрощенно стилизованы, переданы в натуралистической манере или их изображение могло быть усложнено.

Цель творческой стилизации в декоративно-прикладном искусстве – это создание нового художественного образа, имеющего повышенную выразительность и декоративность и стоящего над природой, над реальными объектами окружающего мира.

Принцип стилизации растительных форм. Понятие стилизации.

Так что же такое стилизация? Термин «стилизация» приравнивается к понятию «декоративность» в изобразительном искусстве.

Стилизация – это намеренная имитация или свободное истолкование художественного языка какого-либо стиля, характерного для определенного автора, течения, направления, национальной школы и т. п. в ином, применительном только к пластическим искусствам смысле,

стилизация – декоративное обобщение изображаемых фигур и предметов с помощью ряда условных приемов, упрощения рисунка и формы, объемных и цветовых соотношений. В декоративном искусстве стилизация – закономерный метод ритмической организации целого; наиболее характерна стилизация для орнамента, в котором объект изображения становится мотивом узора.

Понятие стилизации и стиля

В декоративной композиции важную роль играет то, насколько творчески художник может переработать окружающую действительность и внести в нее свои мысли и чувства, индивидуальные оттенки. Это и называется **стилизацией**.

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

В декоративном искусстве стилизация – метод ритмической организации целого, благодаря которому изображение приобретает признаки повышенной декоративности и воспринимается своеобразным мотивом узора (тогда мы говорим о декоративной стилизации в композиции).

Стилизацию можно подразделить на два вида:

а) внешняя поверхностная, не имеющая индивидуального характера, а предполагающая наличие готового образца для подражания или элементов уже созданного стиля (например, декоративное панно, выполненное с использованием приемов хохломской росписи);

б) декоративная, в которой все элементы произведения подчинены условиям уже имеющегося художественного ансамбля (например, декоративное панно, подчиненное среде интерьера, сложившегося ранее).

Декоративная стилизация отличается от стилизации вообще своей связью с пространственной средой. Поэтому для полной ясности вопроса рассмотрим понятие декоративности. Под декоративностью принято понимать художественное качество произведения, которое возникает в результате осмысления автором связи его произведения с предметно-пространственной средой, для которой оно предназначено. В этом случае отдельное произведение задумывается и осуществляется как элемент более широкого композиционного целого. **Можно сказать, что стиль – это художественное переживание времени, а декоративная стилизация – художественное переживание пространства.**

Для декоративной стилизации характерно абстрагирование – мысленное отвлечение от несущественных, случайных с точки зрения художника признаков с целью заострения внимания на более значимых, отражающих суть объекта деталях.

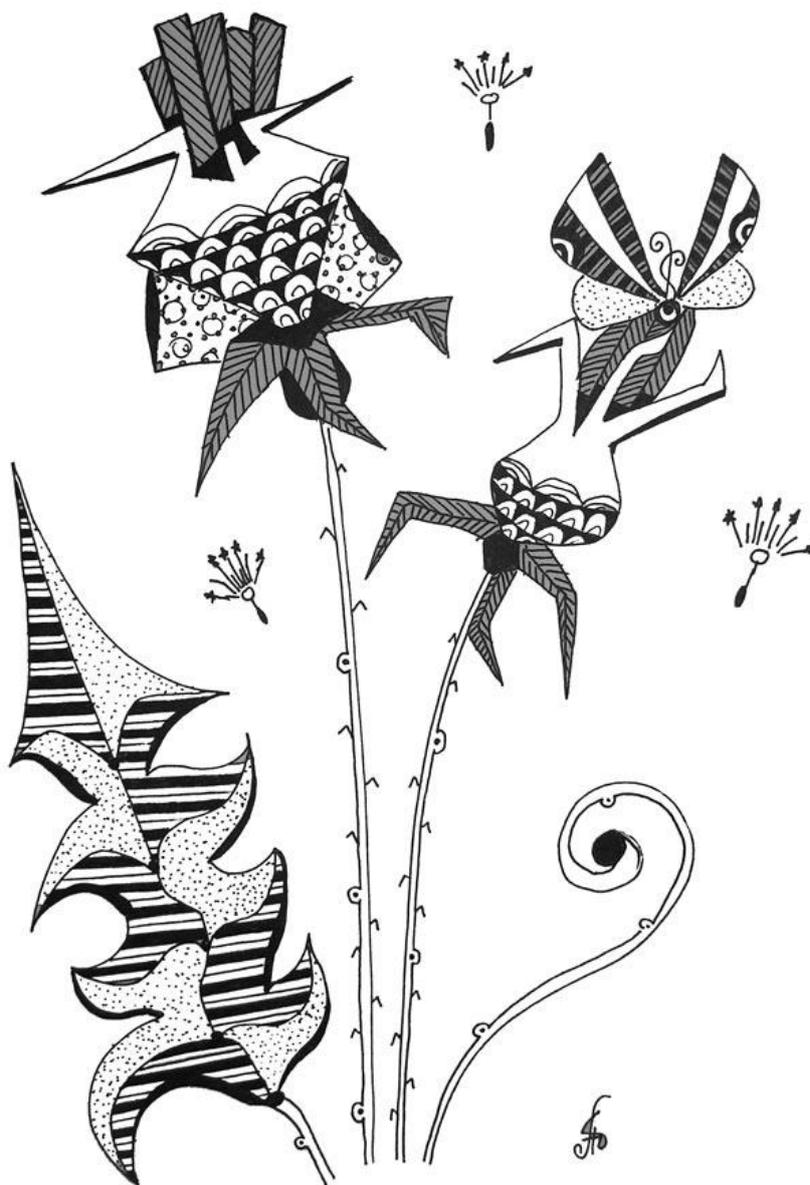
Стилизация природных форм

Окружающая нас природа является прекрасным объектом для художественной стилизации. Один и тот же предмет можно изучать и отображать бесконечное множество раз, постоянно открывая новые его стороны в зависимости от поставленной задачи.

Стилизацию природных форм можно начать с изображения растений. Это могут быть цветы, травы, деревья, мхи, лишайники в сочетании с насекомыми и птицами.

В процессе декоративной стилизации природных мотивов можно пойти двумя путями: изначально выполнять зарисовки объектов с натуры, а в дальнейшем перерабатывать их в сторону выявления декоративных качеств, либо же сразу выполнять стилизованную декоративную зарисовку, отталкиваясь от природных особенностей объектов. И тот, и другой путь возможны в зависимости от того, какой способ изображения близок автору. В первом случае необходимо тщательное рисование деталей и постепенное изучение форм по ходу работы. Во втором способе художник долго и тщательно изучает детали объекта и выделяет наиболее характерные для него.

Например, колючий чертополох отличает наличие шипов и угловатости в форме листьев, стало быть, при зарисовке можно использовать острые углы, прямые линии, ломаный силуэт, применить контрасты при графической обработке формы, линию и пятно, светлое и темное, при цветовом решении – контраст и разные тональности.

Один и тот же мотив может быть трансформирован по-разному: близко к природе или в виде намека на нее, ассоциативно; однако следует избегать слишком натуралистической трактовки или крайнего схематизма, лишая узнаваемости. Можно брать один какой-либо признак и делать его доминирующим, при этом форма объекта изменяется в сторону характерной особенности так, что приобретает символичность.

Предварительная эскизная работа – очень важный этап в создании рисунка стилизованной композиции, так как, выполняя натуральные зарисовки, художник глубже изучает природу, выявляя пластику форм, ритм, внутреннее строение и текстуру природных объектов.

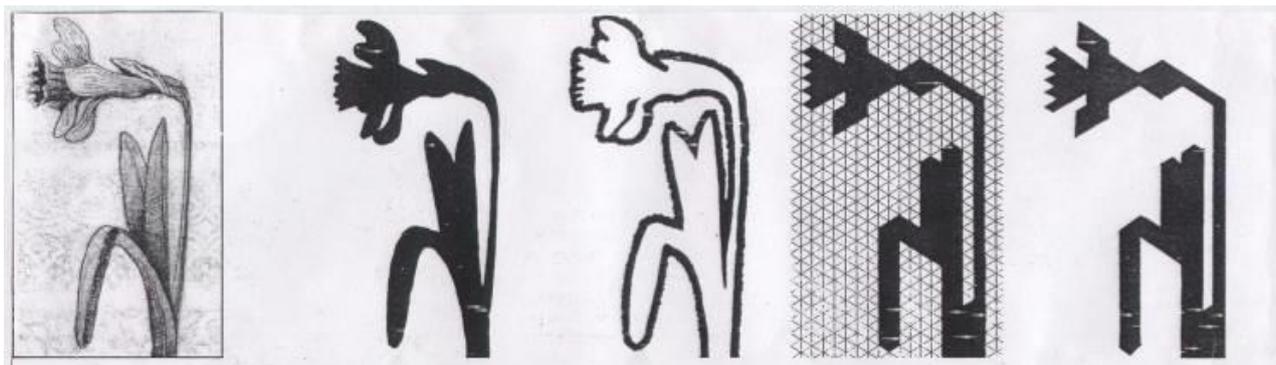
Выделим основные требования к зарисовкам природных форм:

Начиная работу, важно выявить наиболее ярко выраженные особенности формы растения, животного его силуэта, ракурсных поворотов.

При компоновке мотивов необходимо обратить внимание на их пластическую направленность (вертикальную, горизонтальную, диагональную) и соответственно ей располагать рисунок.

Обратить внимание на характер линий, из которых складывается абрис изображаемых элементов: от того, прямолинейные или мягкие, обтекаемые конфигурации он будет иметь, может зависеть и состояние композиции в целом (статическое или динамическое).

Важно не просто зарисовать увиденное, а найти ритм и интересные группировки форм, делая отбор видимых деталей в изображаемой на листе среде.

Основные общие черты, возникающие в процессе стилизации у объектов и элементов декоративной композиции, - это простота форм, их обобщённость и символичность, эксцентричность, геометричность, красочность, чувственность.

В первую очередь, декоративной стилизации свойственна обобщённость и символичность изображаемых объектов и форм. Этот художественный метод подразумевает сознательный отказ от полной достоверности изображения и его подробной детализировки. Метод стилизации требует отделить от изображения всё лишнее, второстепенное, мешающее чёткому визуальному восприятию с тем, чтобы обнажить сущность изображаемых объектов, отобразить в них самое главное, привлечь внимание зрителя к скрытой до этого красоте и вызвать у него соответствующие яркие эмоции.

Чтобы яснее и более чувственно отобразить сущность стилизуемого объекта, от него отделяется и из него убирается всё ненужное, лишнее и второстепенное. Используются самые характерные и наиболее яркие их особенности, и при этом, как правило, характерные особенности изображаемого объекта в самой различной степени преувеличиваются, а иногда – искажаются с целью создания абстракции. Для таких художественных преувеличений природные формы (например, формы листьев) близкие к геометрическим окончательно превращают в геометрические, любые вытянутые формы вытягивают ещё больше, а округлённые – округляют или же сжимают. Очень часто из нескольких характерных признаков стилизуемого объекта выбирается какой-то один и делается доминирующим, а другие характерные особенности объекта смягчаются, обобщаются или даже полностью отбрасываются. В результате происходит сознательное искажение и деформация размеров и пропорций изображаемых натуральных объектов, целями которой являются: увеличение декоративности, усиление выразительности (экспрессии), облегчение и ускорение восприятия зрителем авторского замысла. В этом творческом процессе самопроизвольно возникает ситуация, при которой чем ближе

изображение приближается к сущности природы объекта, тем оно становится всё более обобщённым и условным. Как правило, стилизованное изображение, можно затем легко превратить в абстрактное.

Результатом творческой стилизации является изображение объекта с обобщёнными признаками, придающими изображению символичность.

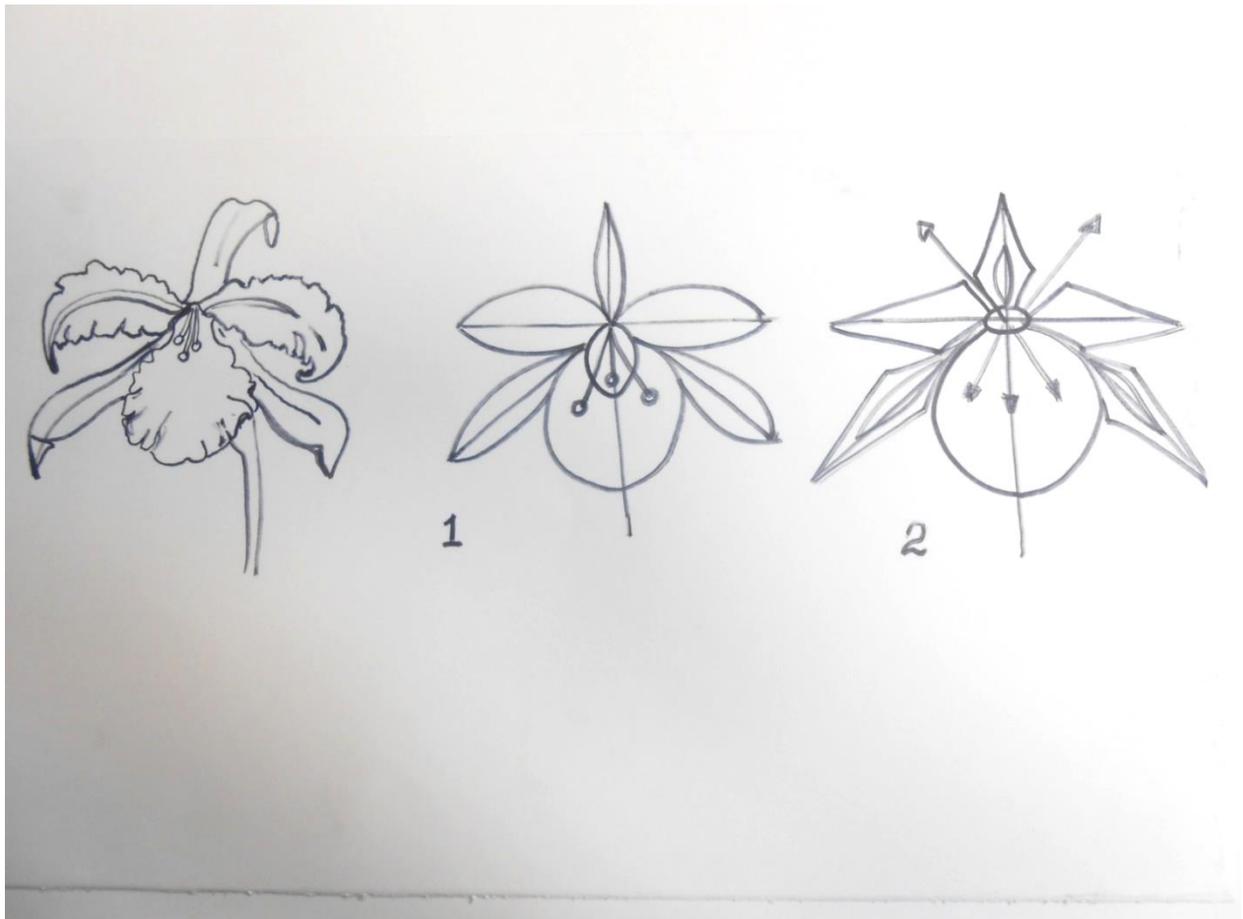
В основе всех видов и методов стилизации природных объектов лежит единый изобразительный принцип - **художественная трансформация** реальных природных объектов с помощью самых различных изобразительных средств и изобразительных приёмов.

Художественная трансформация природных объектов имеет главную цель - превращение реальных природных форм в стилизованные, наделённые выразительностью и эмоциональностью такой силы, яркости и запоминаемости, которые недостижимы в реалистических изображениях.

Как же природные формы превращаются в мотивы орнамента? Сначала выполняется зарисовка с натуры. Дальше - перевоплощение - переход от зарисовки к условной форме. Надо упростить, разложить изображение на простые геометрические формы. Это трансформация, стилизация мотива. Стилизация подразумевает отвлечение от несущественных признаков, заострение внимания на более значимых признаках, которые передают суть (напр. колючий чертополох). Из одной зарисовки можно создать разные орнаменты. Затем повторяя мотив, создается собственный неповторимый орнамент.

Предварительная эскизная работа - очень важный этап в создании рисунка стилизованной композиции. Работа на уроке ведется в два этапа: в первом ученики делают зарисовку с натуры, а во втором переводят его в геометрическую форму. При это растение должно быть узнаваемым.

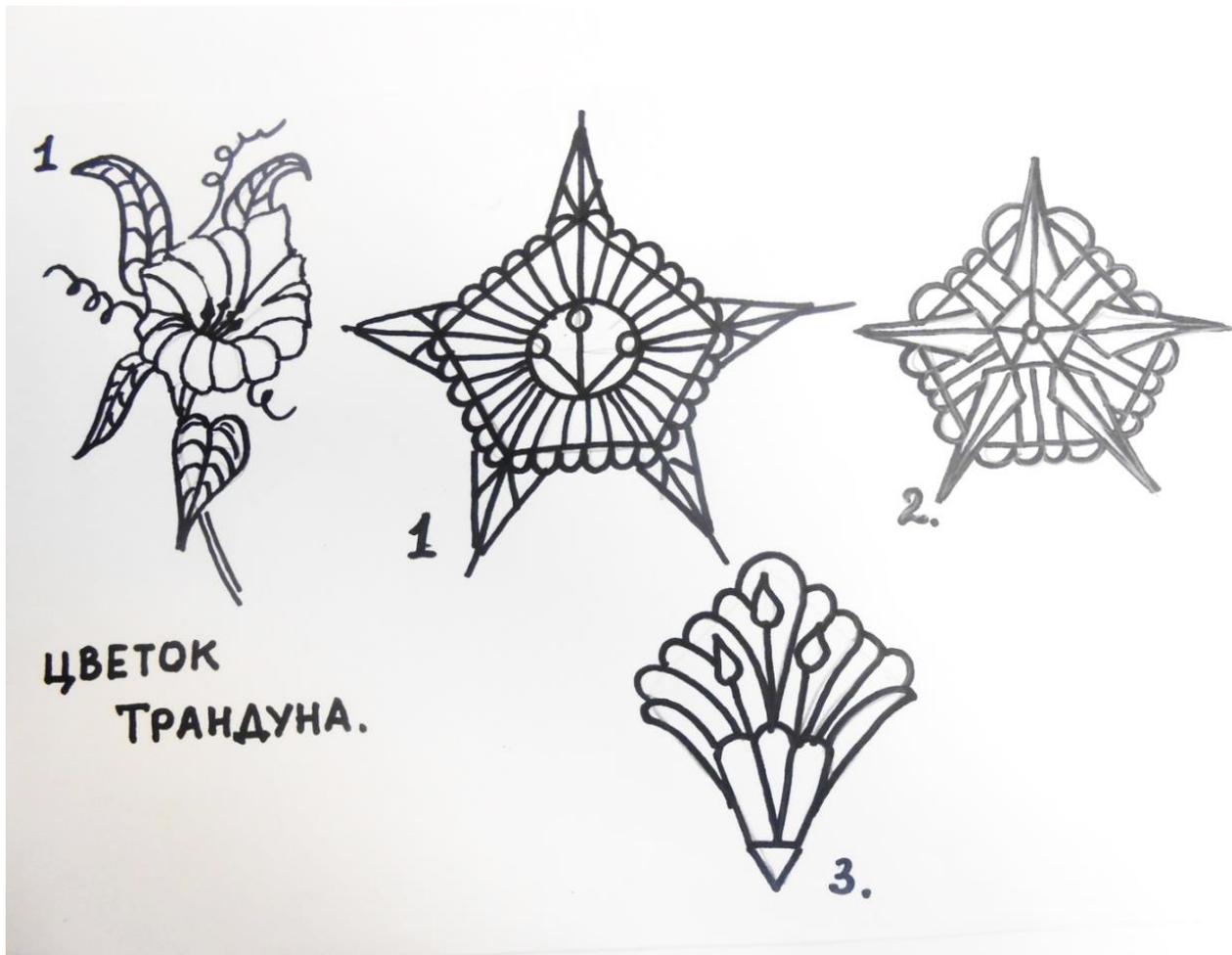
Цвет является одним из важных средств в орнаменте и тесно связан с композицией. Цветовые сочетания могут ритмически повторяться, как и элементы формы. Они могут быть контрастными или мягкими. Контрастные сочетания создаются при употреблении цветов различных по светлоте, насыщенности. Наибольший контраст создается сочетанием черного со светлыми цветами. Более мягкое сочетание создает соединение с серым цветом. Резко отделяются по контрасту дополнительные цвета, теплые и холодные оттенки. Мягкость расцветки достигается цветами, взятыми в различной тональности.

1. Пример как перевести зарисовку цветка с натуры в стилизованную геометрическую форму.

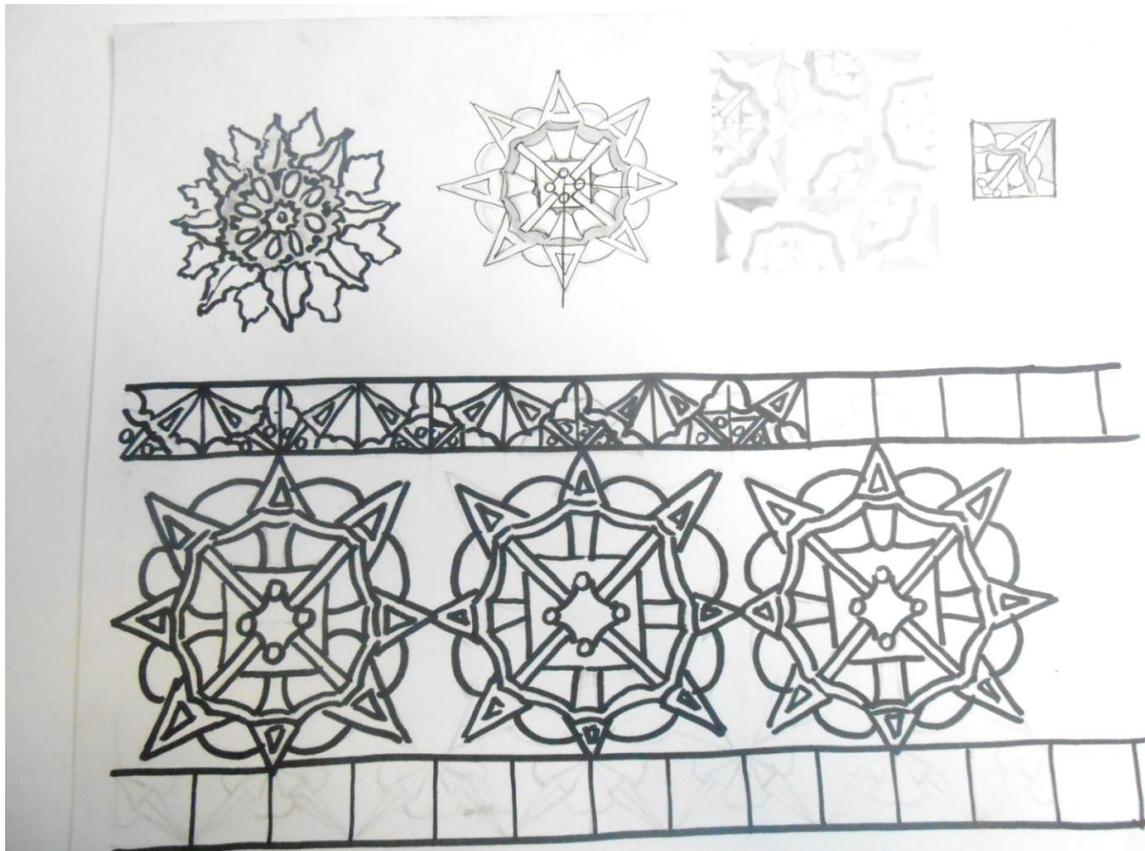
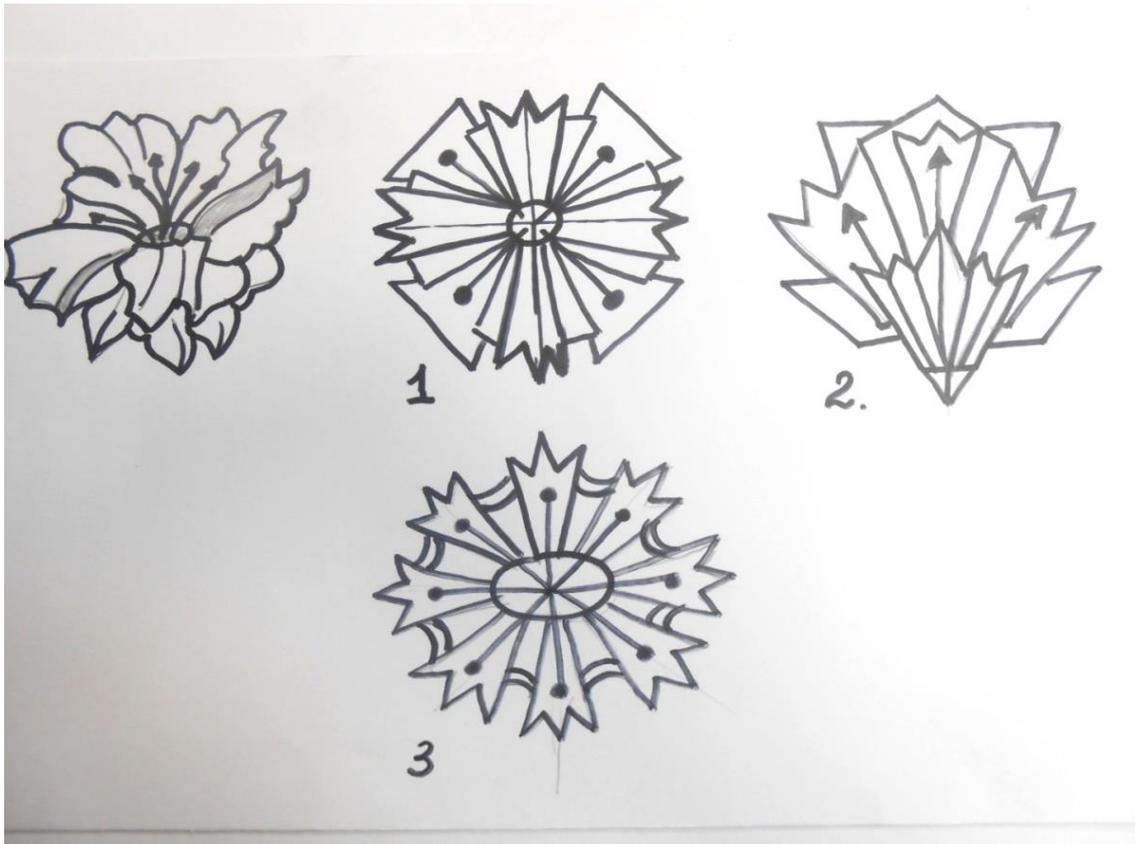
Силуэт должен вписываться в простые геометрические фигуры.

При разработке орнаментального мотива объемно – пространственную форму целесообразно превращать в плоскостную. При необходимости же объёмного изображения обязательно использовать обобщения, условности.

2. Пример, цветка Трандуна, стилизованного в разные формы. Важно не просто зарисовать увиденное, а найти ритм и интересные группировки форм (стеблей, листьев), делая отбор видимых деталей в изображаемой на листе среде.

Один и тот же мотив может быть трансформирован по-разному: близко к натуре или в виде намека на нее, ассоциативно; однако любое растение при стилизации нельзя лишать узнаваемости.

При работе над **эскизными зарисовками мотива** (цветка.) необходимо обратить внимание на характерные, наиболее яркие его особенности, отказавшись от второстепенных деталей. При этом особенности цветка могут быть максимально утрированы и доведены до знаковости.

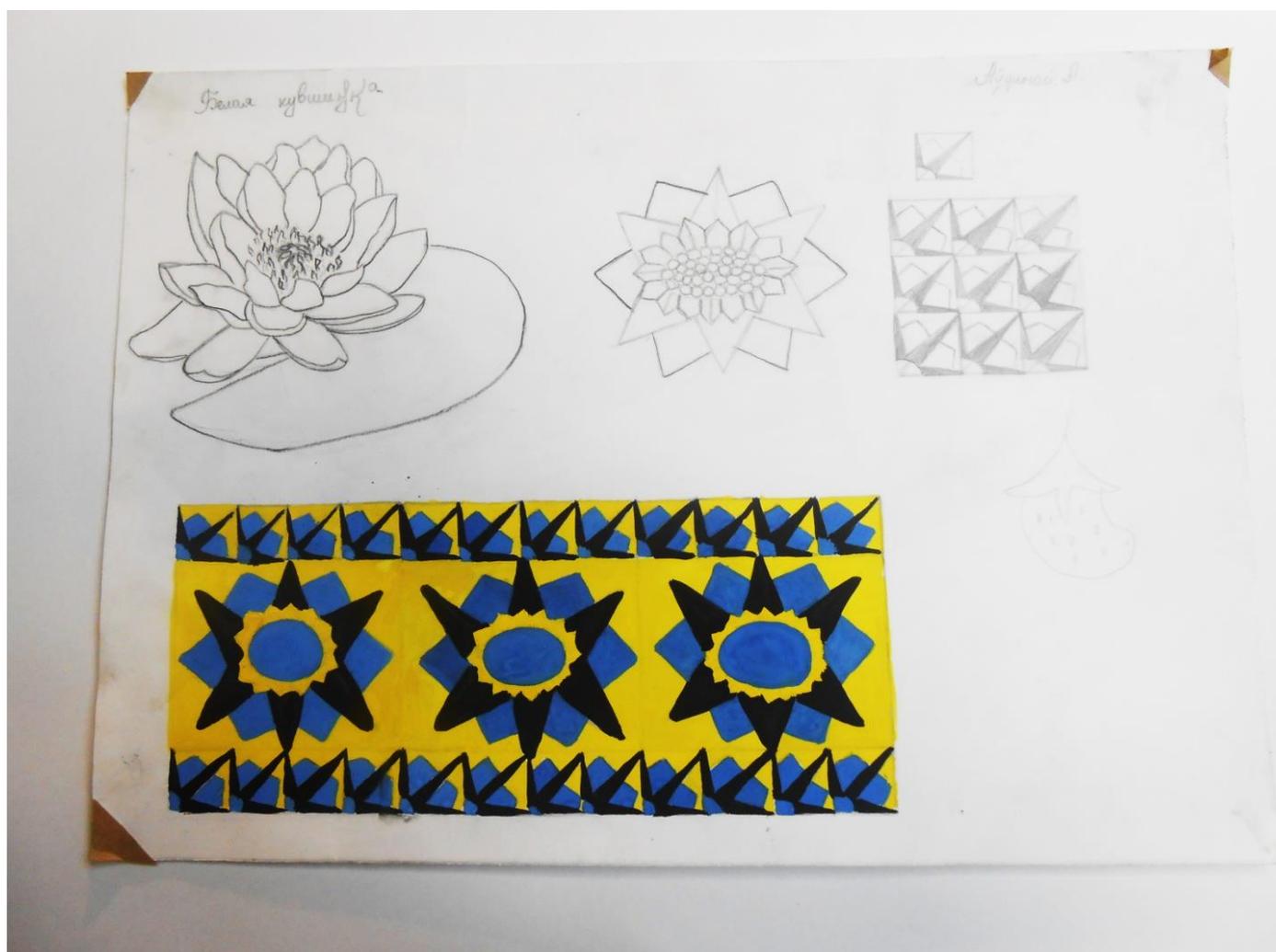
Каким же образом можно менять форму объекта? К примеру, если колокольчик имеет удлиненную форму, её можно вытянуть более активно, а цветок одуванчика, приближенный по форме к кругу, можно максимально округлить.

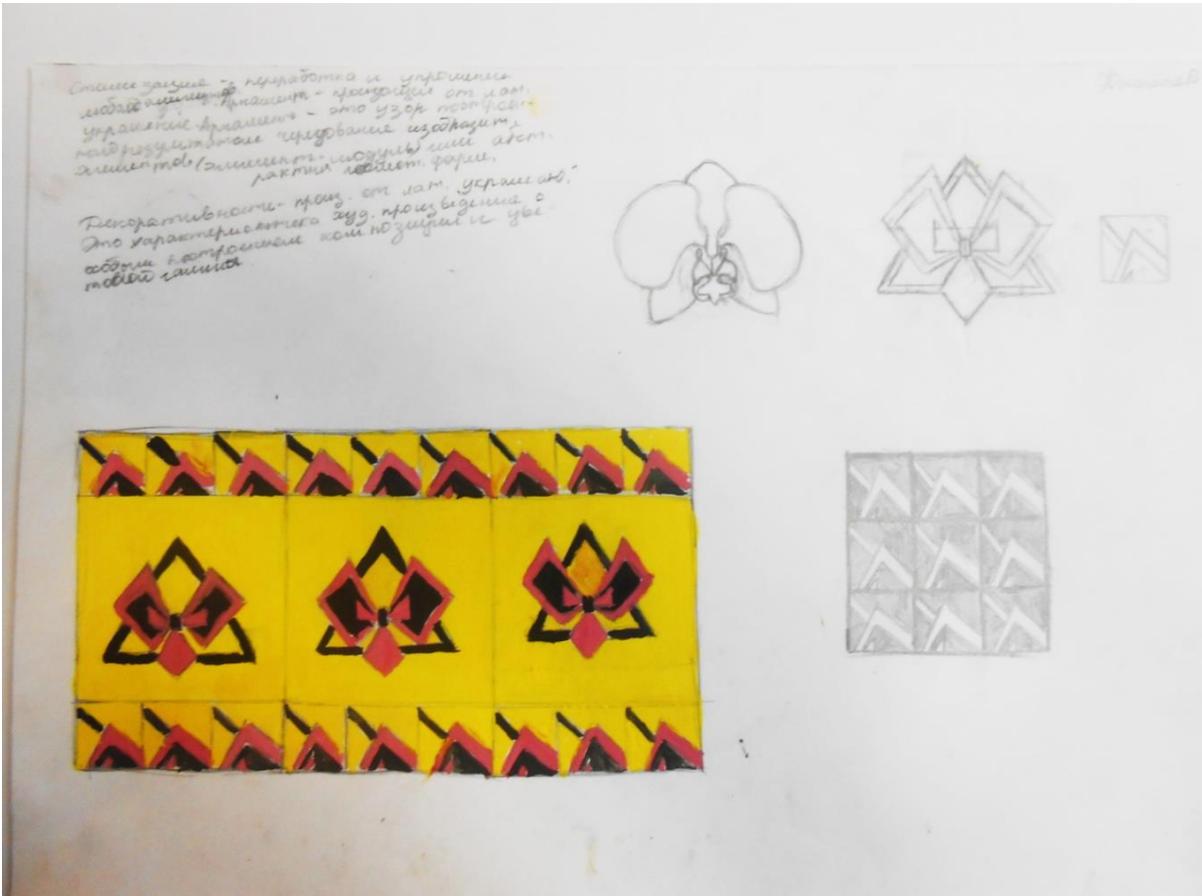
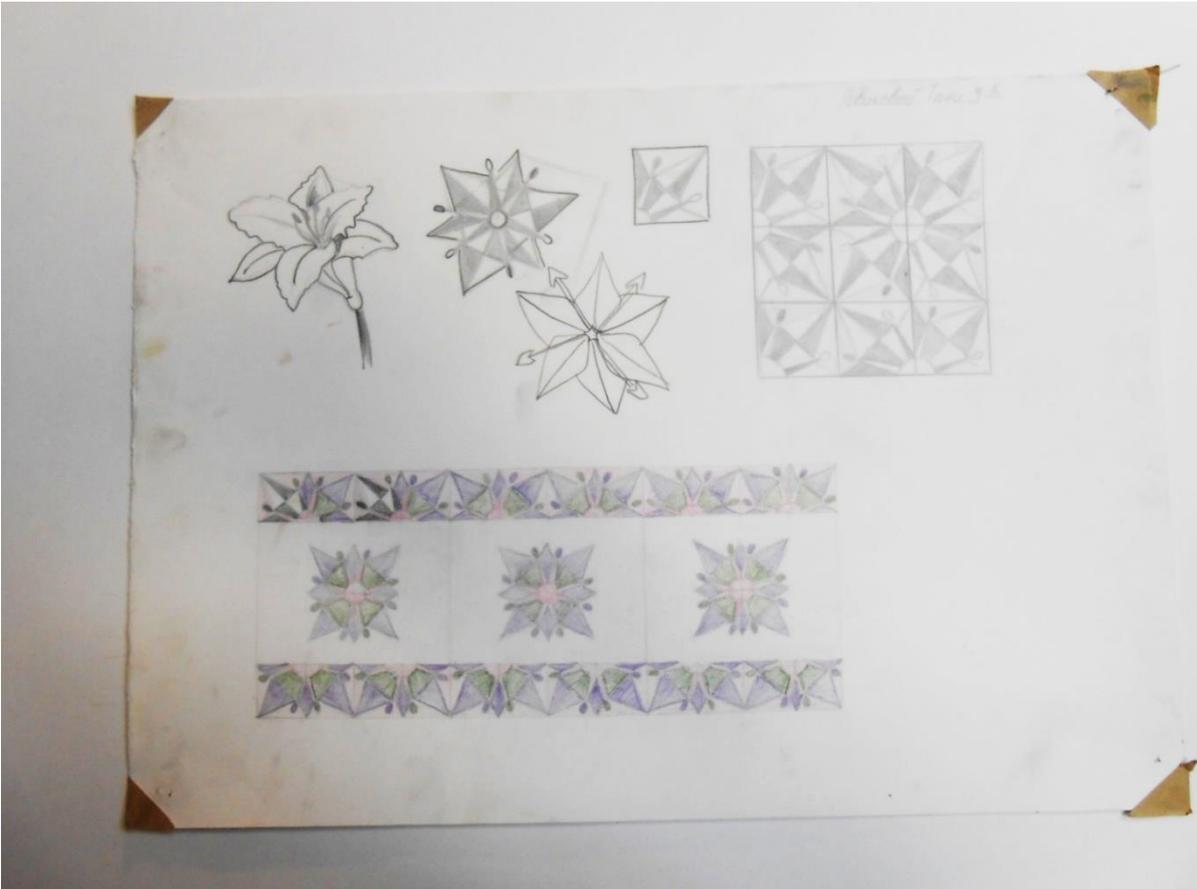
Важно также обратить внимание на ракурс изображаемого объекта. При **статичной композиции** целесообразно избегать разворотов в три четверти, а использовать вид сверху или сбоку, располагая мотив по вертикальной или горизонтальной осям.

В динамичной композиции разумнее использовать ракурсы и наклоны.

Цвет и колорит орнаментальной композиции тоже подлежит преобразованию. Он может быть условным, совершенно отвлечённым от натурального варианта.

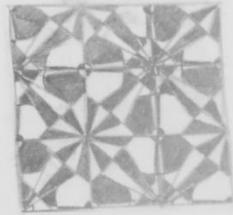
Примеры работ учащихся.

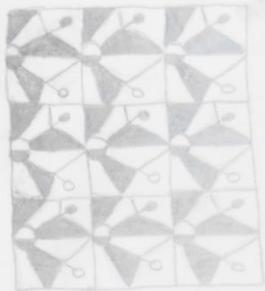
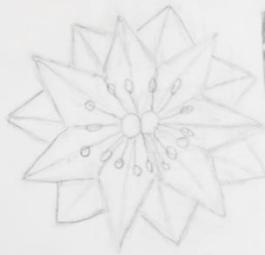
Смирнова М. З. и

Формы орнамента от той же группы
шестиугольника — этот орнамент
получается из абстрактных форм
— ромба и квадрата. Вспомогательные — это квадраты
и ромбы, которые в орнаменте
образуются и являются основой для
его построения. Орнаменты эти
получаются из ромба и квадрата.

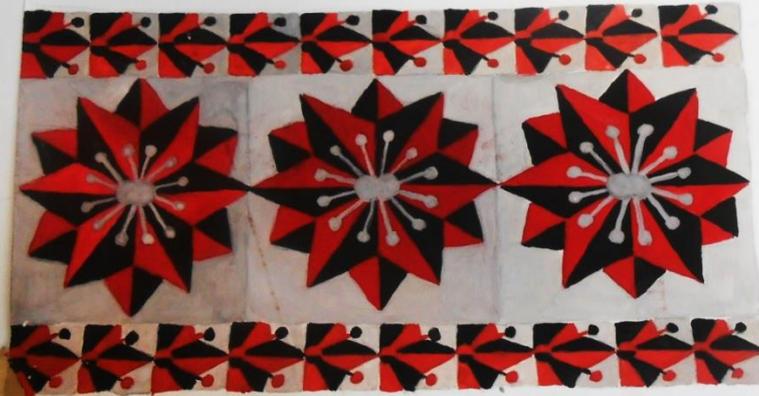

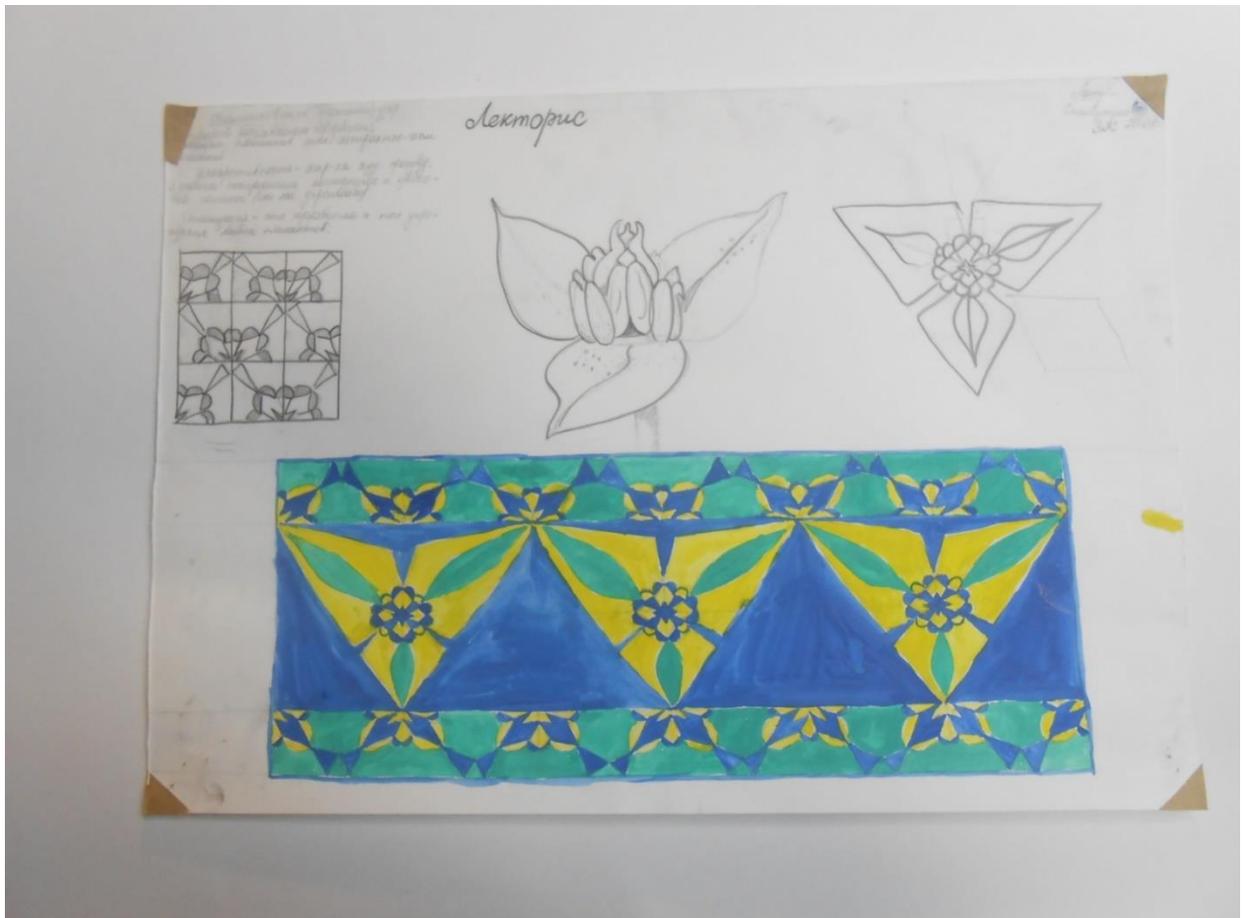
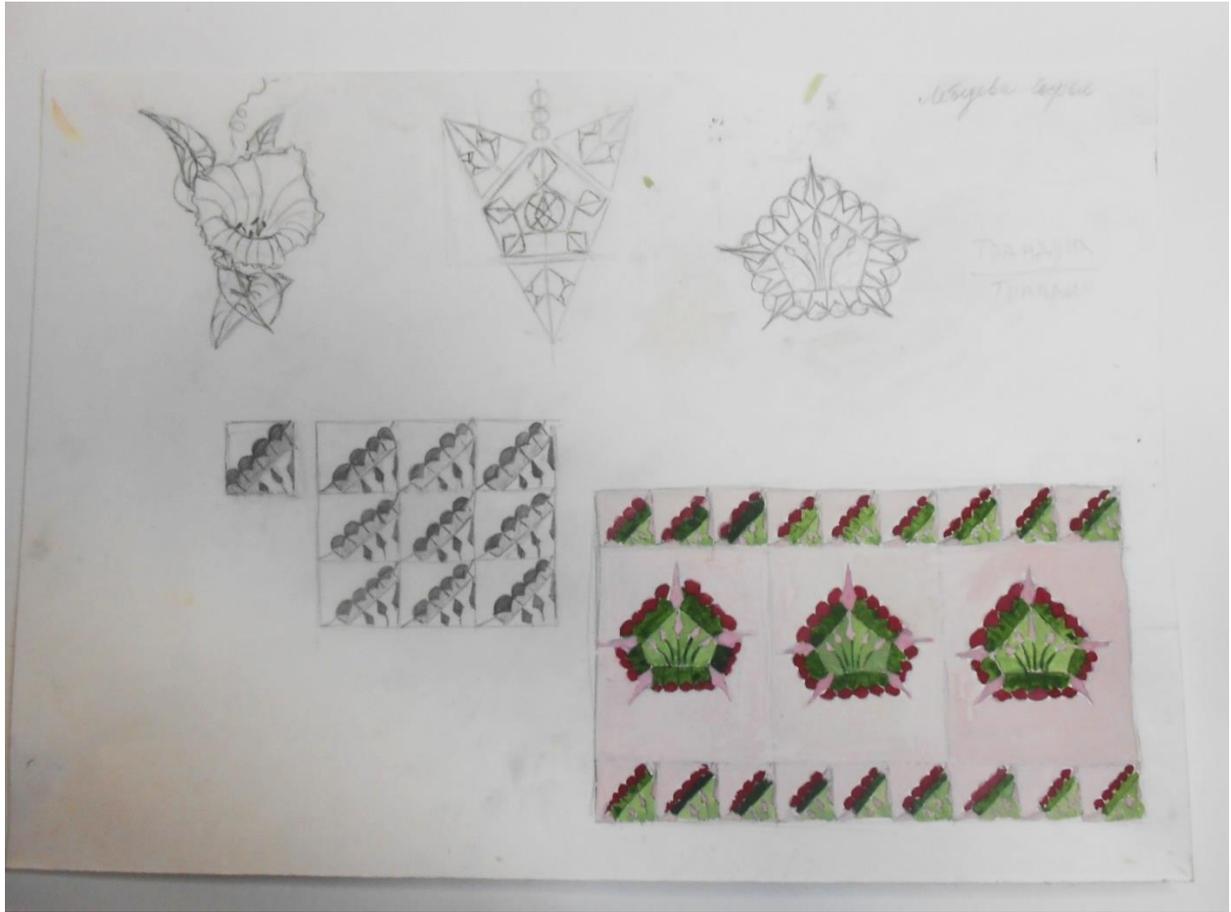
Кувшинка чисто-белая

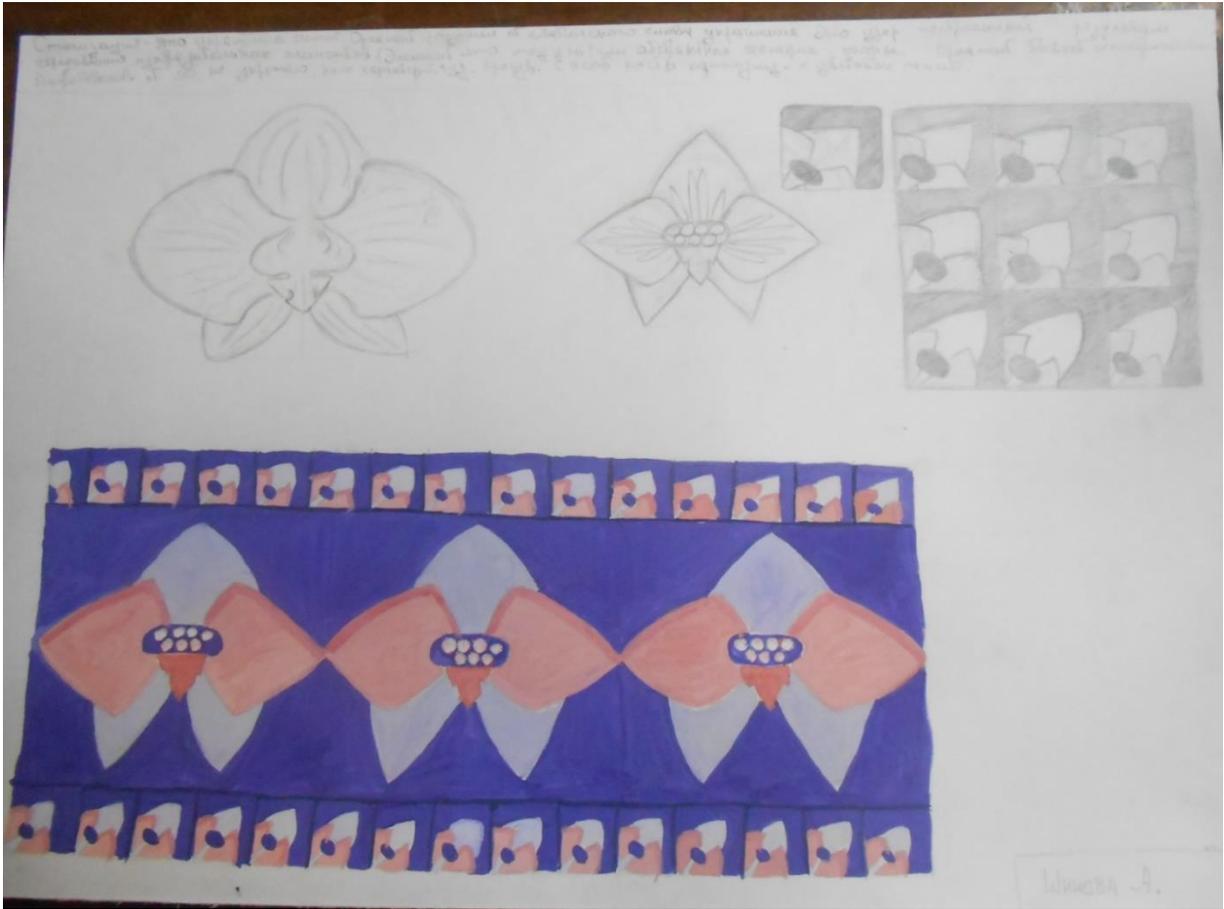
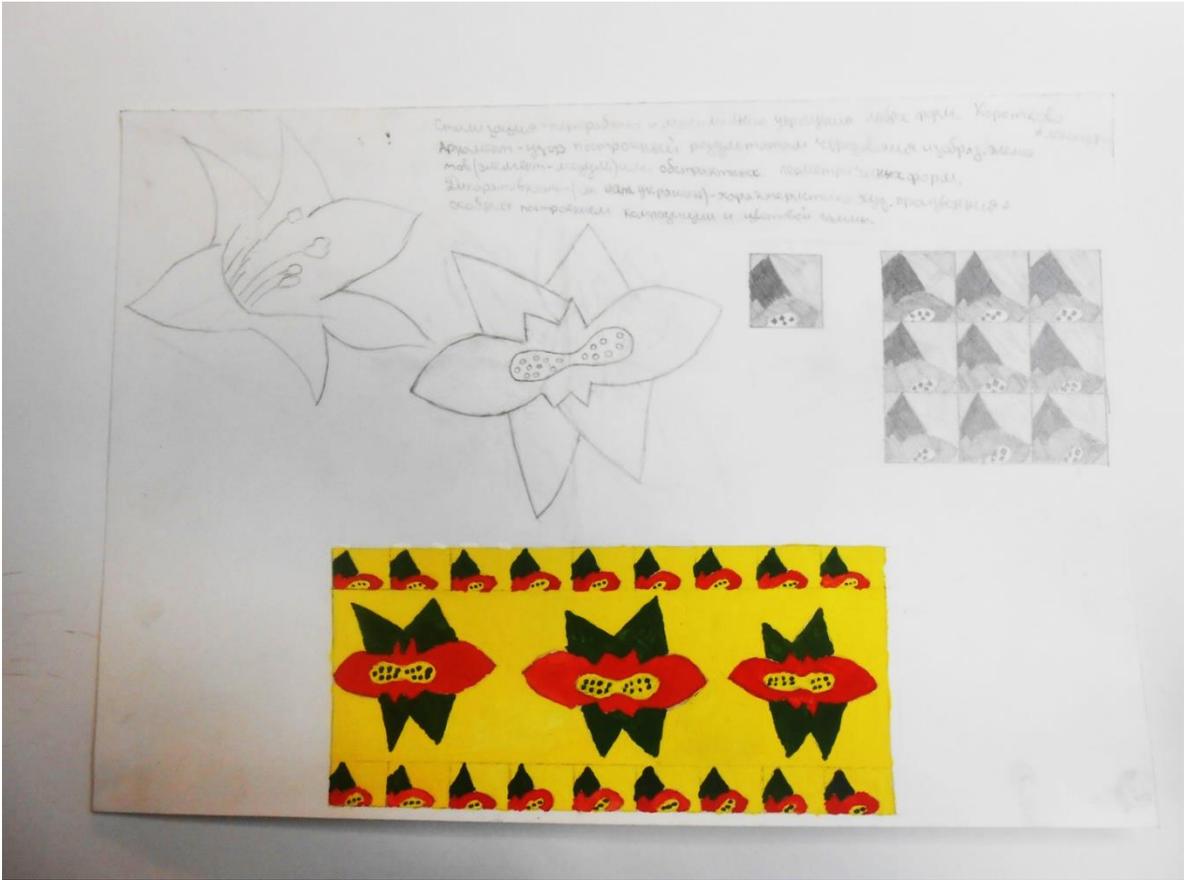
Подберите АНБ.

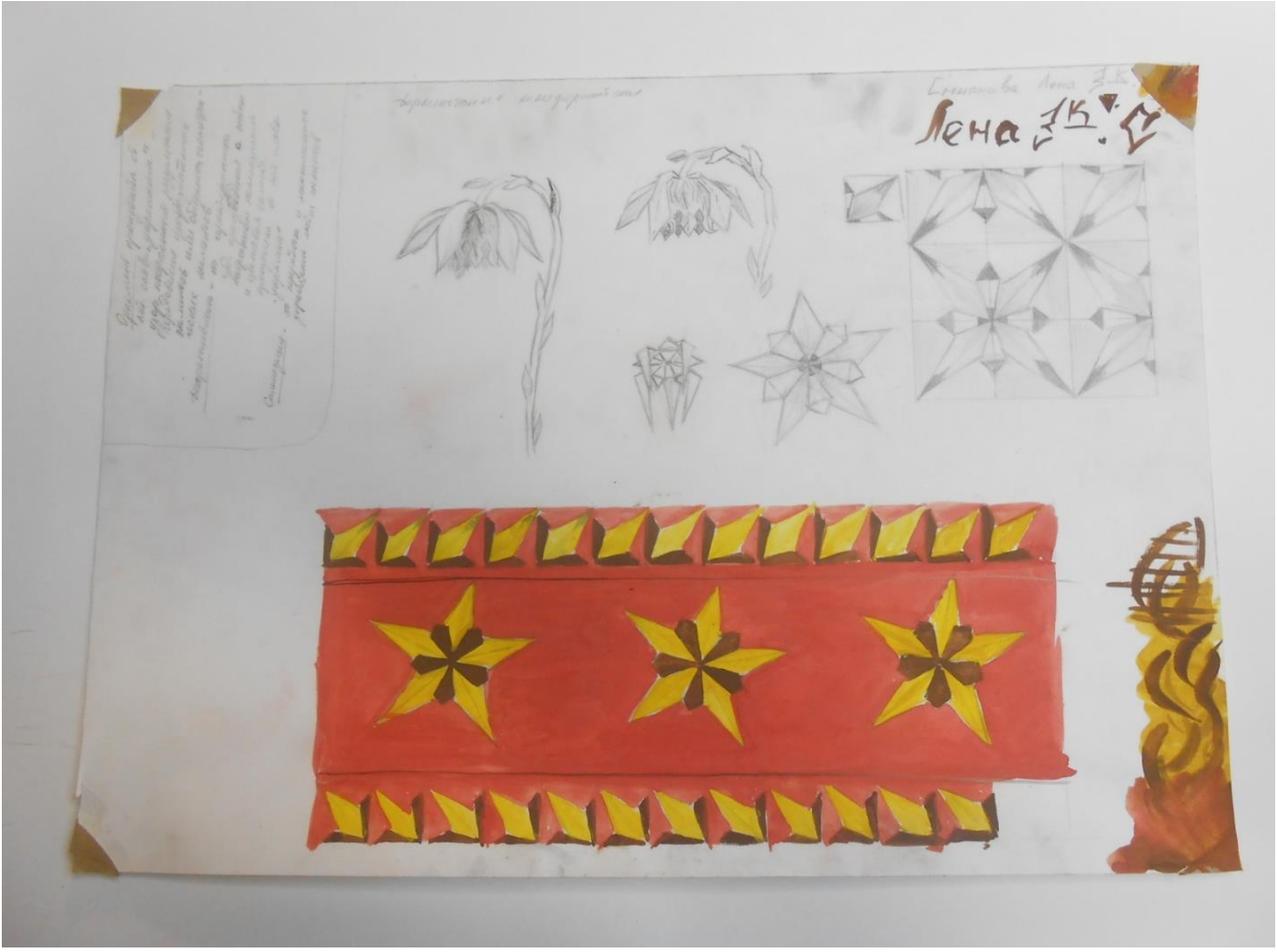
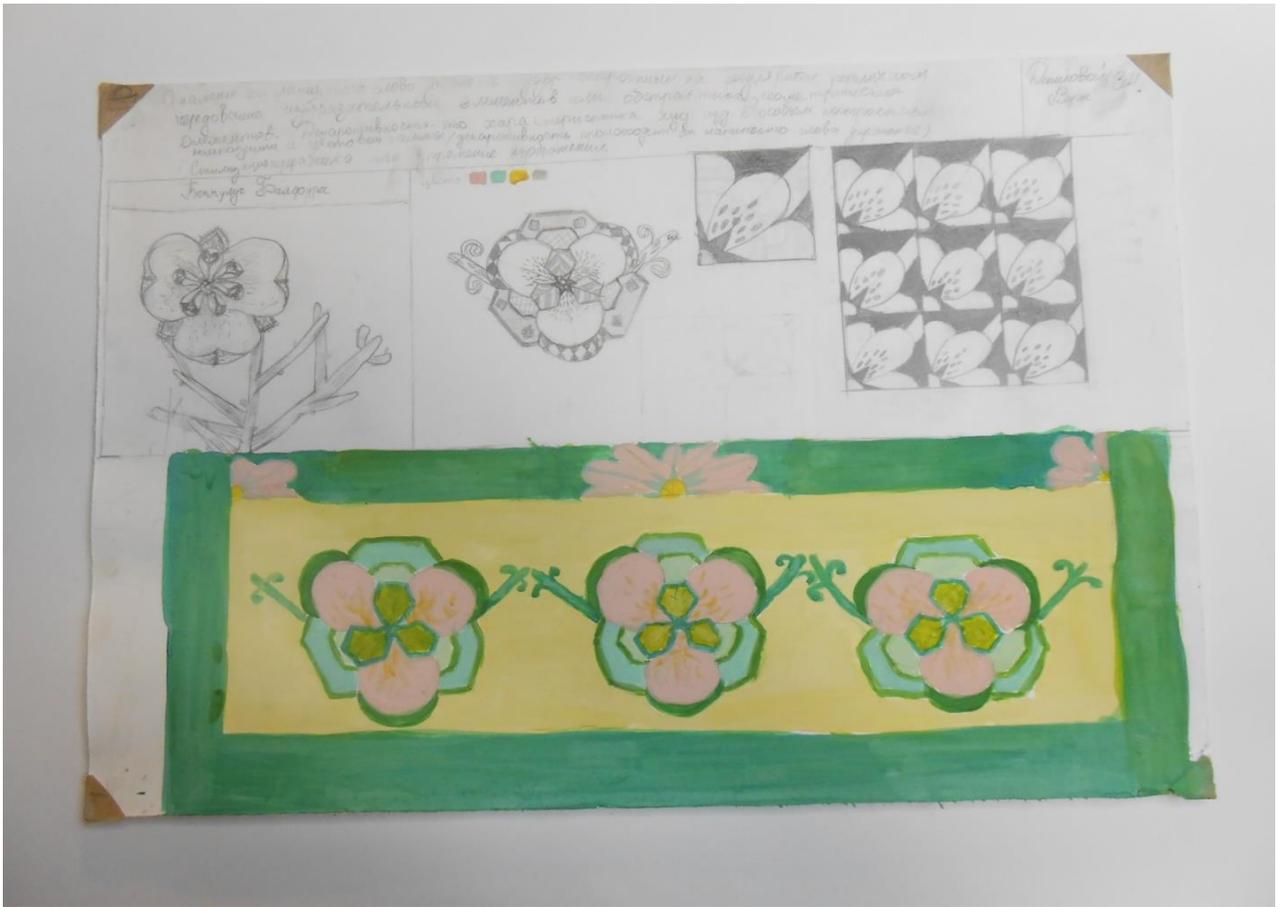

КУВШИНКА ЧИСТО-БЕЛАЯ

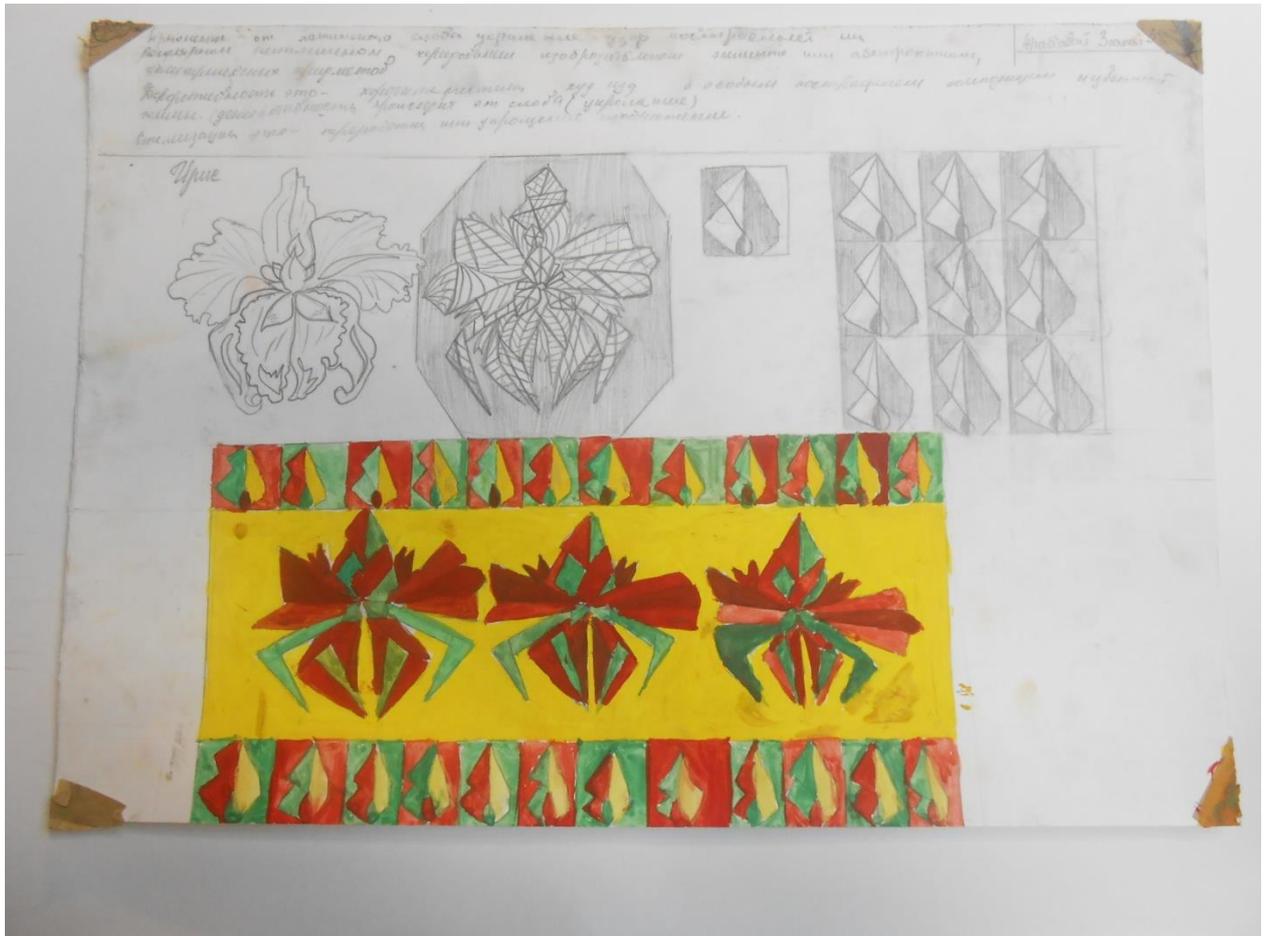

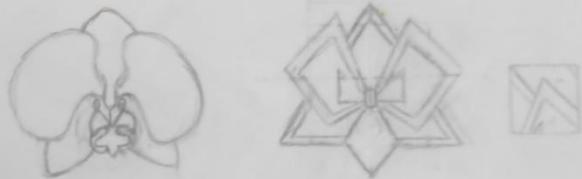

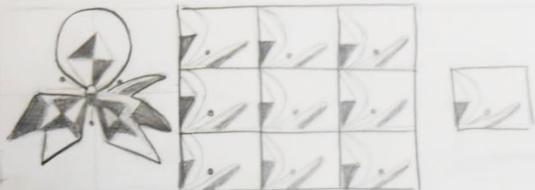
Этапы работы: подготовка и упрощение
 мотива, выделение фрагмента - изобразить от логичного
 упрощения фрагмента - это узор по форме,
 который можно превратить изобразить
 элемент, который можно использовать
 как элемент декора.

Декоративность - это от логичного упрощения,
 это характеристика узора, произведенная с
 целью сформировать или подчеркнуть и вы-
 теснить мотив.

Лилия

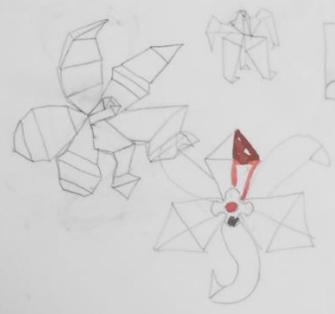

Этапы работы: подготовка и упрощение
 мотива, выделение фрагмента - изобразить от логичного
 упрощения фрагмента - это узор по форме,
 который можно превратить изобразить
 элемент, который можно использовать
 как элемент декора.

Линейный рисунок цветка
и его лепестков, выполненный
с помощью линейки и циркуля.
Лепестки вырезаны из бумаги
и склеены на цветке. (на листе -
фрагменты) Линейный

Мандаринка (орхидея)

Школа Лепет 2. К.

