Группа 13 УНК 2 курс

Дисциплина: Методика преподавания продуктивных видов деятельности.

Дата: 08.05.2020

Тема: **Методика работы над тематической декоративной композицией.**

Цель: изучить методику работы над тематической декоративной композицией.

Задачи:

1.**изучить:** А) Методику работы над тематической декоративной композицией.

(Приложение А)

Б) Основные этапы создания эскиза тематической декоративной композиции. (Приложение А)

В) Поработать с презентацией №1, №2.

2**. Создать орнамент для оформления открытки к 09.05.**

Этапы создания орнамента.

1).поиск декоративного мотива (геометрического, растительного, животного и т.д.)

2). создание раппорта (главный мотив орнамента и расстояние до следующего такого же мотива).

3). Создание орнамента

Мотив может быть:

* простым – состоит из одного элемента;
* сложным – состоит из 2-х или нескольких элементов, пластически связанных в единое целое.
* 4.) работу выполнить (на выбор: цвет. карандашами, красками, гуашью, пастелью)
* 5) приложить в данный документ фотографию своей работы.

6) Расписать Алгоритм выполнения орнамента для оформления открытки к 09.05. (смотри **этапы работы над декоративной композицией внизу)**

Ф.И.____

Дата____

Срок сдачи работы смотрите в расписании с 11.05.2020.

С уважением, О.В. Курбатова.

Приложение А

Методика работы над тематической декоративной композицией

Технологическая последовательность создания вышитого изделия может быть представлена в виде следующих действий:

- создание эскиза;

- подготовка материалов для изготовления изделия;

- изготовление изделия.

Основные этапы создания эскиза тематической декоративной композиции

Не ослабевает интерес к фольклорной теме у современных художников, которые черпают из народного искусства не только чисто внешние приемы, например имитацию вышивки или кружева, но и целые орнаментальные мотивы и образы, давая им современную интерпретацию.

Структура выполнения творческого проекта панно «Древо жизни» включает три основных этапа: подготовительный, технологический, заключительный.

1 подготовительныйэтап. Подбор искусствоведческой и методической литературы по изучению мордовской вышивки, текстильного дизайна. Определение спроса на практическую потребность изделия, использование материала и инструментов для работы.

На этом этапе мы продумывали взаимосвязь композиции и материала, в котором должна быть воплощена работа, определяли формат и размер композиции, размеры и формы, характер и расположение орнамента. По своему содержанию, по возможности декоративного обобщения, для создания декоративного произведения нами были использованы материалы и орнаментальные ритмы присущие мордовской вышивке. После того, как было сделано несколько зарисовок и фотографий, просмотрена специальная литература и проведен анализ орнаментов вышивок, мы приступили к созданию эскиза.

2этап – технологический. Создание эскиза или схемы будущего рисунка, подбор ткани, ниток. Нами предварительно было сделано несколько эскизов на основе собранного материала, рассмотрены возможные варианты композиционных схем, цветового решения, различие масштабности, количественный набор, характер мотивов. Выполнение отобранного эскиза в тоне и цвете.

Тематическая орнаментальная композиция в текстильном произведении, прежде всего композиция на плоскости. Художественное решение декоративного произведения (его композиция) состоит из нескольких важных элементов, таких как творческий замысел, разделение на плоскости холста согласно рисунку, определение его габаритов и форм, характер и расположение орнамента. Собирая материал на ту или иную тему, художник должен представить себе насколько по своему содержанию, по возможности декоративного обобщения могут быть использованы узоры для создания декоративного произведения. Единство композиционного строя мордовской вышивки, монументальность образов, возможность проявить себя как мастера искусства вышивания побудила нас выбрать технику вышивки.

Вышивка – один из способов декорирования текстильных изделий, позволяющее получить яркое, рельефное изображение, противостоящее практически любому износу.

Выбранная техника выполнения подсказала тематику дипломной работы: наиболее интересной нам показалась тема: «Древо жизни». Содержание композиции было определено – панно, вышитое по мордовским мотивам.

Панно (фр. pannean) – произведение декоративного назначения (живопись, мозаика, рельеф, роспись по ткани, вышитое на ткани), прикрепленное к стене или потолку архитектурного сооружения. Панно – плоская текстильная замкнутая композиция. Тематика панно разнообразна (натюрморты, жанровые сцены, пейзажи, фантазийные сюжеты и т.д.). Как правило, панно занимает в интерьере определенное положение, либо является композиционным центром, либо декоративным пятном.

Прежде чем преступить к изготовлению нашего панно, мы исследовали мордовскую вышивку.

Одним из основных компонентов техники и технологии работы художника, является выразительный материал, с помощью которого непосредственно воплощается при использовании изобразительных средств и приемов его творческий замысел, поэтому на этом этапе нами продумывается материал, из которого будет выполняться изделие. Основа для нашей работы – хлопчатобумажная ткань (канва) с простым переплетением, которая используется при выполнении счетной вышивки. Нитки для работы – полушерстянные.

На этом этапе мы продумывали взаимосвязь композиции и материала, в котором должна быть воплощена работа, определяли формат и размер композиции.

Вначале используется наиболее простой прием построения композиции, при котором однотипные элементы орнамента равномерно повторяются, затем более сложный – использование по очереди элементов, различных по форме, размеру и цвету. Обычно принцип повторения определенной части рисунка используется при построении узора в полосе. В нашей работе «Древо жизни» мы выбрали замкнутую композицию, но в основе орнаментальной формы применили повтор элементов.

Текстильное панно в оформлении интерьера, является штучным изделием и подчиняется монораппорной композиции.

На следующем этапе работы, нашей задачей было определение композиции панно: выделение главных и второстепенных элементов орнамента. Ритмическое построение в текстильном рисунке достигается различными приемами:

– выделением композиционного центра. Это может быть одна крупная форма, вокруг которой сгруппируются меньшие по размеру элементы.

– расположением элементов рисунка по убывающему или настоящему ритму. Этот прием можно проследить в старинных образцах народного искусства: тканых и вышитых фартуках, полотенцах, рукавах, подолах женских и мужских рубахах – с характерным для них необычайным богатством ритмических сочетаний орнаментальных полос вертикально или горизонтально. В простейших композициях из полос создается впечатление постепенного вытеснения одного цвета другим;

– симметричным построением рисунка. Симметрию следует понимать не только как зеркальное повторение рисунка относительно вертикальной или горизонтальной оси. Она может иметь и диагональное направление или произвольный наклон. Зачастую ритмическую организацию рисунка упрощенно понимают только как симметричное двукратное или четырехкратное повторение какого – либо мотива. Как правило, при таком композиционном построении получаются механические стыки в местах соединения повторяющихся орнаментальных групп. Из всех возможных симметричных построений наиболее интересна обратная симметрия, когда орнаментальная группа повторяется относительно оси симметрии в повернутом на 180изображении. Рисунок должен оптически развиваться в соответствии с задуманным решением;

– свободным распределением орнамента по всей плоскости украшаемой вещи. В этом случае элементы, расположенные на противоположных краях изделия, уравновешенны – они сходны по величине и общему силуэту. Это не исключает и таких решений, при котором рисунком может быть заполнен только один угол или одна сторона расписного платка, тканной скатерти, вышитой салфетки. Равновесие композиции в этом случае достигается цветовым решением. Ритмически организованный рисунок легко превращается в орнамент – основу композиции.

В нашем случае был выбран образ дерева с сидящими на ее ветвях птицами, который является композиционным центром всей творческой работы.

После разработки композиции панно, приступили к определению цветового содержания. Важнейшим художественным материалом произведения декоративно – прикладного искусства может быть хорошо продуманный общий колорит, в нашем случае – охристо-коричневый. Сочетание цветов в вышивке: темно – коричневый, бежевый – как основные, красный, горчичный и зеленый – как дополнительные цвета. Такое сочетание цветов присуще вышивке мордвы Теньгушевского и Зубовополянского районов, что подтверждается и в источниках исследователей мордовской культуры.

Для работы над эскизом нам понадобились: цветные карандаши, гелиевые ручки, миллиметровая бумага, которая позволяет наиболее точно передать технику шва и количество нитей для длины шва. Миллиметровка – бумага, размеченная на клетки по 1 мм. Она нужна для расчета технического рисунка, который понадобится при вышивке по счету нитей – таких, как роспись, полукрест, счетная гладь и др.;

Последним этапом в создании эскиза является выполнение рисунка композиции в натуральную величину.

После окончания работы над эскизом мы приступили к выполнению самого изделия – панно.

*3этап – заключительный.*На этом этапе проводится окончательная техническая проверка всех деталей. Мы продумываем композицию подачи творческой работы панно «Древо жизни».

Этапы работы над декоративной композицией

Работа над декоративной композицией включает в себя следующие этапы:

1.Изучение законов декоративной композиции.

2.Изучение типов и видов композиции в произведениях мастеров декоративного творчества, методов и приемов ее выполнения, особенностями, характерными признаками художественной росписи.

3.Определение замысла декоративной композиции и выбора темы художественной росписи, продумывание росписи по форме изделия, подборка необходимого материала.

4.Составление эскиза декоративной композиции и его развития при решении композиционного замысла.

5.Выбор размера произведения, который должен соответствовать содержанию и композиции работы, рациональном размещении на плоскости в пределах заданного формата.

6.Раскрытие понятий формы и содержания на основе законов композиции, соблюдении единства формы и содержания, композиционного единства графических, тоновых и цветовых отношений.

Материальная основа декоративно-прикладного искусства (ткань, металл, дерево и т. д.) накладывает отпечаток и на композицию. В нее часто включаются орнамент, различного рода узоры на тканях, в кружевах, на подносах, ложках, игрушках. В орнаментике может быть использован любой предмет в упрощенном, нередко плоскостном виде. Условность в декоративно-прикладном искусстве проявляется и в трактовке цвета. Допускается покрытие цветом без светотени, бликов, рефлексов. Кроме того, цветовая условность связана с мерой насыщенности и количеством красок, ярких, интенсивных или же, напротив, блеклых (многие произведения декоративно-прикладного искусства характеризуются сочетанием насыщенных цветов).

Простота рисунка и декоративность цвета влияют на характер композиции. Как это проявляется конкретно, показывают произведения декоративно-прикладного искусства, выполненные в различных материалах. Прежде всего, следует сказать о разделении предметов декоративно-прикладного искусства на две относительно самостоятельные группы: предметы обихода - мебель, утварь, одежда (художественное начало здесь прямо связано с целесообразностью и выразительностью формы предмета), предметы декоративного назначения (допускают гораздо более широкое и свободное использование композиционных средств).

К промежуточным между декоративно-прикладным и станковым формам относятся мозаика, панно, гобелен, плафон, декоративные статуи, которые тесно увязаны с архитектурной средой, но могут рассматриваться и как самостоятельные художественные произведения.

Компонуя произведение, предназначенное для перевода в твердый материал (дерево, камень, кость), художник старается максимально сохранить целостный вид массы, пластической формы. Следовательно, в декоративной скульптуре действует закон целостности.

Керамика по сравнению с камнем, костью, деревом позволяет детальнее прорабатывать форму, активнее выражать движения.

Художественная обработка кости требует лаконичности композиции, в которой контрастируют пластически обобщенные крупные массы и ювелирно отработанные характерные детали. Это сочетание придает произведениям из кости очень красивый декоративный силуэт.

При создании произведений декоративно-прикладного искусства металл часто выступает в сочетании с эмалью, цветными драгоценными и полудрагоценными камнями, стеклом, деревом и другими материалами. В художественной обработке металла также следует придерживаться основного принципа декоративно-прикладного искусства - согласованности эстетического с утилитарным.

В композиции изделий из стекла нередко сказывается относительная ограниченность их традиционных форм, широко распространенных в быту человека.

Миниатюрная живопись на папье-маше и роспись по металлу, в отличие от стекла, предоставляют художнику гораздо больше свободы в области композиционного творчества. Этим видам искусства доступно любое содержание: исторические, бытовые, сказочные сюжеты, пейзаж, портрет. Естественно, миниатюрная живопись строится по законам композиции, общим для изобразительного искусства.

В композиции федоскинской миниатюры главную роль играет сюжет и предметность его выражения и преобладает объемное, пластическое понимание формы, близкое реалистической станковой живописи. Федоскинские мастера вписывают миниатюру в бархатно-черную глубину и одновременно вводят черный цвет лаковой поверхности самой шкатулки в рамки изобразительного поля.

Палехская миниатюра строится распределением отдельных частей композиции по черной поверхности изделия, в которых существует смысловая, логическая связь, объединяющая различные моменты какого-либо события или ряд разновременных действий в одной композиции. Так имитируется движение во времени через динамичные жесты и позы персонажей. При этом контрастное сочетание ярких красок акцентируют золотые и серебряные блики, «пробелы» и «движки», подчеркивающие отрывистыми штрихами самые светлые, выступающие части изображаемого предмета.

Мстерская миниатюра представляет собой композиционно целостное панно, изображающее многоплановый пейзаж, на фоне которого развиваются события. Панно обрамляется полоской золотого орнамента.

В холуйской миниатюре большое место занимает пейзаж на черном фоне, трактуемый более декоративно, чем в мстерской росписи, с контрастами света и тени.

«Жостовская кистевая роспись по металлическим лакированным подносам с изображениями цветочных букетов, венков, гирлянд обладает устойчивыми формами композиции, по-своему оригинальным художественным языком. Композиция жостовской росписи представляет собой мотив, вписываемый в определенный формат подноса (прямоугольный, овальный, круглый). Когда изобразительный мотив композиции разработан, художник мелом наносит на черную поверхность подноса общие контуры, стремясь избегать повторения линий, форм, размеров. Продумывая композицию, мастер росписи решает целый ряд вопросов, касающихся цветовых контрастов, силуэта букета цветов с листьями, ритма элементов, соотношения изображения и фона, больших и малых форм. Целостность композиции жостовских подносов достигается определением центральной оси изображения, а также ритмом рисунка, который получается в процессе вращения подноса при росписи. При этом, словно само собой, возникает ритм элементов, движение кисти сообщает упругость линиям, превращающимся в цветы и листья, лепестки и бутоны.

Жостовской росписи присуща яркость красок: синих, красных, зеленых, желтых, белых, оранжевых, звучность которых особенно подчеркивается черным цветом лакового фона. Вместе с тем «открытые» цвета всегда сгармонированы друг с другом в едином колорите, то холодном, в котором преобладают синие и изумрудные тона, то жарком, с преобладанием пламенеющих красных и оранжевых тонов». В жостовской живописи используются также и другие цвета для фона (красные, синие, зеленые, белые), и соответственно меняется все цветовое решение композиции.

Особенностью композиции жостовской росписи является также наличие ажурного орнамента в елочку, который идет по борту подноса. Этот элемент замыкает художественное оформление подноса и придает композиции целостность».

Гжель - довольно большой район бывших Броницкого и Вогородского уездов Московской губернии, находящийся в 60 км юго-восточнее Москвы. Он охватывает около 30 деревень, расположенных вдоль известного о прошлом на Руси касимовского тракта, соединявшего Москву с зоокскими плодородными землями. Название район получил от деревни Гжель, занимающей центральную его часть. По названию района существует гжельская роспись со своей неповторимой бело-ультрамариновой росписью.

В народных представлениях цветовой строй хохломской росписи имеет непосредственное отношение к цвету неба и небесным явлениям; его свечению и румянцу. Красный цвет в народной символике понимался символом огня, в народе его называли «жарким». В разговорном языке красным величали Месяц, Солнце и его лучи. Много места остается золотому фону, который в сочетании с киноварью воздействовал с большой красочной силой. Особенности хохломского орнамента складывались благодаря формам точёной деревянной посуды. Расписывая чашку или блюдце, художник чётко выделял их дно, помещая в центр розетку с линиями, расходящимися от центра подобно солнечным лучам.

Мезенская роспись произошла из маленькой и глухой деревеньки Палощелье в среднем течении реки Мезень и дала название целому направлению росписи в искусстве.

«Композиционные особенности вышивки и кружева как видов декоративно-прикладного искусства связаны прежде всего с материалом и техническими средствами воплощения замысла художника. Нитки, как и ткани, могут быть льняными, хлопчатобумажными, шерстяными и шелковыми, с добавлением синтетических материалов; в вышивке также используются золотые и серебряные нити, драгоценные камни, бисер, стеклярус и пр. Все эти материалы имеют свою структуру (нити - одинарные, крученые; ткани - гладкие, ворсистые и т. д.).

Характер рисунка и всей композиции прежде всего зависит в вышивке от структуры тканей, в кружевах - от качества нитей, а если кружева накладываются на ткань, то и от структуры и качества ткани.

Изготовление ковров и декоративных печатных тканей (набоек), как и других видов декоративно-прикладного искусства, имеет богатые традиции. Издавна существует много способов создания ковров и печатных тканей, разных по сложности рисунка и колорита.

Композиция узора на коврах зависит от структуры основы и нитей, а также от формата (как и вышивка). Компоновка набойки менее зависима от структуры ткани и ее размера, поэтому здесь композиция может включать свободное расположение многоцветных элементов и даже допускает плавные переливы одного цвета в другой или одного светлого тона в другой.

Композиция рисунка для печатания на ткани может быть с ярко выраженным центром, с узором, построенным по кругу, в квадрате, с раппортным, т. е. многократным повторением по всей ширине и длине ткани элемента орнамента. Но во всех случаях композиция должна привести к единству все декоративные элементы, отбросить крикливо цветастые, нестройно звучащие краски» [2;8;10; 12].

Рекомендуемые статьи

[Что такое «композиция». Назовите различия между станковой и декоративной композицией](https://thelib.info/muzykologiya/173025-chto-takoe-kompoziciya--nazovite-razlichiya-mezhdu-stankovoj-i-dekorativnoj-kompoziciej/)

[Методика работы автора над композицией и драматургией специального репортажа](https://thelib.info/politologiya/363629-metodika-raboty-avtora-nad-kompoziciej-i-dramaturgiej-specialnogo-reportazha/)

[Методика работы над тематической композицией](https://thelib.info/iskusstvo/896923-metodika-raboty-nad-tematicheskoj-kompoziciej/)

[Последовательность работы над композицией](https://thelib.info/iskusstvo/1214403-posledovatelnost-raboty-nad-kompoziciej/)

[Последовательность работы над композицией жанровой картины](https://thelib.info/iskusstvo/1233160-posledovatelnost-raboty-nad-kompoziciej-zhanrovoj-kartiny/)

[Этапы работы над композицией](https://thelib.info/iskusstvo/1449913-etapy-raboty-nad-kompoziciej/)

[Приемы и методы работы над композицией](https://thelib.info/pedagogika/2457899-priemy-i-metody-raboty-nad-kompoziciej/)