

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНО -
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В ГОРОДЕ ЕГОРЬЕВСКЕ – КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИКИ И
ИСКУССТВА

Выпускная квалификационная работа

**ВОПЛОЩЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ЗАМЫСЛА В ДЕКОРАТИВНОЙ
КОМПОЗИЦИИ И В ТЕХНИКЕ АКВАРЕЛЬ**

Студентки 42 группы

Потёмкиной Анастасии Дмитриевны

Специальность 54.02.06

Изобразительное искусство и черчение

Руководитель

Белова Ирина Георгиевна

Дата защиты _____

Оценка _____

Егорьевск, 2021

Содержание

Введение.....	3
Глава 1. Теоретические аспекты развития декоративной композиции в смешанной технике.....	5
1.1. Исторические аспекты декоративной композиции.....	5
1.2. Особенности, виды и выразительные средства декоративной композиции.....	6
1.3. Особенности выполнения декоративной композиции в акварельной технике.....	11
Глава 2. Работа над ВКР. Методическая последовательность выполнения декоративной композиции в акварельной технике с элементами графики.....	15
2.1. Последовательность выполнения декоративной композиции и ее роль в раскрытии темы.....	15
2.2. Методические рекомендации при выполнении декоративной композиции.....	19
2.3. План-конспект урока по декоративной композиции в системе дополнительного образования.....	20
Заключение.....	25
.	
Список литературы.....	27
Приложения.....	29

Введение

Декоративная композиция – композиция с высокой степенью выразительности и декоративности, включающая в себя элементы стилизации, абстракции, усиливающий ее эмоционально - чувственное восприятие. Главная цель формирования декоративной композиции заключается в создании выразительного характерного образа.

Средствами выражения декоративной композиции на плоскости являются: линии, точка, пятно, цвет.

У человека всегда была потребность в создании чего-либо, творчестве и самовыражении. У современных людей отпала необходимость самим шить одежду, мастерить посуду и предметы быта. Но, так или иначе, часто хочется придать обычным вещам индивидуальность. В этом как раз может помочь декор или декоративно-прикладное искусство.

Декоративная композиция используется для украшения предметов, интерьера, элементов одежды и прочего. Творческое преобразование предметного мира на основе создания декоративной композиции позволит сформировать новый социокультурный идеал, соответствующий требованиям времени, а также обеспечит преемственность культурно-исторического опыта.

Актуальность темы исследования заключается в том, что декоративная композиция является на современном этапе очень востребованным видом декоративно-прикладного, живописного и графического искусства в системе дополнительного образования. Занятия декоративной композицией развивают художественные способности, фантазию и воображение, технические навыки, композиционное мышление и чувство гармонии.

Цель исследования: теоретическое обобщение научно-исследовательских трудов и воплощение творческого замысла в декоративной композиции в акварельной технике с элементами графики.

Объект исследования: декоративная композиция.

Предмет исследования: воплощение художественного образа в декоративной композиции в акварельной технике с графическими элементами черной гелевой ручкой.

Задачи:

- изучить особенности, виды и выразительные средства декоративной композиции;
- проанализировать учебный материал по данной теме;
- исследовать работы художников в декоративной композиции;
- изучить принципы выполнения графических работ;
- разработать эскиз;
- применить полученные знания для создания авторской работы.

Методы исследования: сбор и анализ специальной литературы по теме, наблюдение, эскиз, выполнение работы.

Глава 1. Теоретические аспекты развития декоративной композиции в акварельной технике

1.1. Исторические аспекты декоративной композиции

Композиция – важнейший организующий момент художественной формы, придающий произведению единство и целостность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому.

Изучение истории развития композиции в изобразительном искусстве и методов ее преподавания позволяет увидеть определенные этапы становления композиции в разные социальные эпохи, открытие конкретных объективных закономерностей и технических приемов, накопленных предшествующими поколениями мастеров. [4]

В работах декоративно-прикладного искусства виден утонченный вкус и фантазия мастера, также отражается традиции и духовные интересы народа, черты стилевого единства исторических эпох национальные особенности. Искусство профессиональных художников - прикладников развивается по своим законам.

У первобытных художников, несмотря на их острую наблюдательность, чувство композиции было развито очень слабо, о чем свидетельствуют, например, беспорядочные изображения стада, представленного через отдельные фигуры. В этом нашло отражение абсолютное господство религиозно-магических представлений над собственно эстетическими, недостаточная способность первобытного человека к обобщению.

В древнем египетском искусстве появляются новые приемы композиции. Это связано с развитием общественного мышления, с более активным познанием жизни. Искусство также расширяет свои возможности. Открываются новые средства и закономерности, которые способствуют достижению правдивости художественных произведений. Более выразительным становится линейный рисунок, в котором уточняются

пропорции частей изображаемого. Все большее значение приобретают цветовые и тоновые отношения.

Со временем появляются типы композиции, которые разделяются на устойчивые (где основные композиционные оси пересекаются под прямым углом в геометрическом центре произведения) и динамические (где основные оси пересекаются под острым углом, господствуют диагонали, круги и овалы), открытые (где нет центра, изображение равномерно раскрывается зрителю) и закрытые (где изображение стягивается к центру).

Устойчивые и закрытые типы композиции преобладают, например, в искусстве Возрождения; динамические и открытые - в барокко.

Итак, декоративная композиция - это композиция, которая имеет высокую степень выразительности. При этом она включает в себя элементы абстракции и стилизации, что в значительной мере усиливает ее эмоциональное и чувственное восприятие. Создается декоративная композиция с целью достижения изображением максимальной выразительности. Для получения необходимого результата художник частично или полностью отказывается от достоверности рисунка. Конечным результатом данного процесса является получение чего-то нового, что невозможно найти в окружающем мире. [8]

1.2. Особенности, виды и выразительные средства декоративной композиции

Работая над рисунком, художник старается сделать его таким, чтобы уже первый момент восприятия картины зрителем вызвал у последнего повышенный интерес к содержанию. Подобный эффект становится возможным благодаря правильно выбранному формату, размеру самого произведения, колориту и фактуре живописного письма.

Декоративная композиция может быть отнесена к одному из трех изобразительных видов. Среди них сюжетное и символическое изображение, а также орнамент. Помимо этого, все многообразие композиций условно разделяют на линейные, фронтальные, объемные и пространственные.

Сюжетно-декоративная композиция чаще всего представлена в форме росписи, нанесенной на различные изделия прикладного искусства. Встретить ее можно и на архитектурных сооружениях. Рисование декоративно-сюжетной композиции является процессом весьма трудоемким. Однако его результат представляет собой один из самых удивительных по своей красоте видов организации художественных форм.

Порой декоративная композиция не связана с передачей того или иного действия. Напротив, она обозначает какую-либо аллегория, понятие или идею. Такое изображение называют символическим.

Орнамент. Этот вид украшения предметов в декоративно-прикладном искусстве является самым определенным. Слово «орнамент» произошло от латинского *ornamentum*, что означает «украшение». Это узор, который состоит из ритмически упорядоченных компонентов. Предназначен орнамент для украшения одежды, мебели, оружия, домашней утвари и т.д. Порой его используют при росписи предметов прикладного искусства, а также архитектурных сооружений.

Создание декоративной композиции в виде орнамента может быть основано на выборе одной из трех его разновидностей – сетчатого, замкнутого или ленточного. Декоративные элементы, которые используются в таком рисунке, мастера, как правило, находят в природе. Это могут быть животные, плоды и листья. Часто можно встретить декоративную композицию с цветами. Иногда для элементов орнамента художник берет предметы, которые были созданы руками человека.

Линейная композиция. Это вид организации построения изображения называют еще и плоскостным. В этом случае содержание рисунка передается художником с помощью линий, имеющих определенный вид и характер. Если они имеют горизонтальную ориентацию, то композиция отличается своей устойчивостью. Если на рисунке присутствуют линии вертикальной или наклонной направленности, то изображение выглядит динамичным.

Фронтальная композиция. Такая организация изображения развивается сразу в двух направлениях, которые располагаются на плоскости по горизонтали и по вертикали. При этом глубина рисунка явного выражения не имеет. Это и является основным признаком фронтальной композиции.

Создают ее с применением плоских элементов. Порой детали изображения врезаются одна в другую. В этом случае говорят об их активном взаимодействии. Иногда элементы фронтальной композиции лишь смыкаются между собой. Их взаимодействие при этом считается пассивным.

В совокупности все элементы фронтальной композиции образуют либо гладкую поверхность, либо способны создавать некое переходное состояние между плоским и объемным рисунком. Ярким примером тому служит рельеф. Он же считается объемно-фронтальной композицией. [12]

Под рельефом понимают выпуклый рисунок, находящийся на плоскости. При этом выделяют несколько его видов:

- барельеф, представляющий собой орнамент или скульптурное изображение, немного выступающее над плоскостью;
- горельеф, выступающий на три четверти над поверхностью;
- обратный рельеф, немного углубленный по отношению к основному фону;
- рельеф, который находится на одной горизонтали с плоскостью, но имеет при этом глубоко врезанные контуры.

Очень часто фронтальная композиция используется для создания различных декоративных произведений. В том числе росписей и ковров, в мозаике и в витражах, в реалистической и абстрактной живописи. [12]

Пространственная композиция. В этом виде изображения преобладающими являются размеры пространства, где и происходит размещение объектов. Но стоит отметить, что значение в этой композиции любого элемента, пусть даже самого малого, довольно велико.

Основными элементами, с помощью которых возможно создание пространственной композиции, являются:

- объемы, которые формируют пространство;
- материалы, служащие для формирования объектов.

Таким образом, под объемной композицией мы понимаем трехмерную замкнутую форму, которую человек способен воспринимать со всех сторон. Это может быть, например, скульптура, костюм или предмет, созданный мастерами декоративно-прикладного искусства. Важнейшей композиционной задачей является выделение главного. Так, найти основного героя позволяют движения и жесты персонажей, а также направление их взглядов. Выразительным средством при этом является свет и цветовой контраст.

Зная композиционные особенности и закономерности, которые на протяжении многих веков открывались поколениями художников, можно построить весь организм произведения таким образом, чтобы воздействовать на чувства и ум людей. Используемые при этом средства и приемы активизируют творческую деятельность и развивают художественные способности. Именно поэтому изучаются основы декоративной композиции на ИЗО в детских дошкольных учреждениях и в школах.

Можно выделить несколько выразительных средств композиции – это цельность, симметрия и асимметрия, равновесие, ритм и пластика, контраст и нюанс.

Симметрия. В переводе с греческого данный термин означает «соразмерность», а также «гармония». Симметрия является одной из важнейших особенностей декоративной композиции. Представление о данном средстве дает нам сама природа. Например, симметричным является строение бабочки. Ведь все ее правые части равны левым и одинаково расположены, если рассматривать их относительно середины. Подобную закономерность можно увидеть и в растениях, что позволяет использовать симметрию при построении декоративных цветочных композиций. [12]

Ассиметрия. Порой в фигуре или в предмете невозможно найти элементы, которые были расположены на одном расстоянии от

воображаемой оси. В таком случае имеет место асимметрия. Подобное средство позволяет придать рисунку динамику и указывает на потенциальную возможность композиции к движению.

Ритм. В окружающей нас жизни различные формы ее проявления, как правило, находятся в движении, перемещаясь в пространстве. Наблюдая за этим, наши глаза воспринимают пространство в его протяженности. В результате у человека вырабатывается видение определенной связи, которая существует между движением и размерами окружающего мира.

Пластика – эмоциональность, художественная цельность и образная убедительность объёма в скульптуре, живописи, декоративно-прикладном искусстве, гармоническое соотношение выразительности моделировки и ощущения весомости, внутренней наполненности формы. Гармоническое единство образа, наглядное, осязаемое явление прекрасного, изящество, плавность линий.

Контраст — это ярко выраженная разница между формами в картине - самое сильное средство художественной выразительности. Контрасты в изобразительном искусстве задаются по величине (размеру), цвету, движению, фактуре, силуэту, характеру и т.д. Законы зрительного восприятия, которые помогают художникам создавать произведения искусства, основываются на принципе контраста и обусловлены психологией восприятия изображения человеком. Например, тёмное рядом со светлым выглядит ещё темнее, яркое рядом с бледным, ещё ярче, маленькое рядом с крупным, ещё меньше и т.д. Явление контраста помогает в построении разных цветовых систем, со масштабности частей и пропорций.

В декоративной композиции часто используется такое понятие как стилизация формы.

Стилизацией называется прием творческой переработки художником окружающей действительности и внесения в нее собственных эмоциональных переживаний.

Стилизация представляет собой декоративное обобщение изображаемых объектов 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.

Стилизация используется не только в декоративно-прикладном искусстве, но и в логотипах, плакатах, орнаментах, шаржах. Здесь наиболее задействована стилизация как главное средство выражения идеи. Стилизация может проявляться и в живописи. Ее начали применять в работах художники с середины XX века. Стилизацию используют и современные художники.

Творческая стилизация в изобразительном искусстве обязательно носит индивидуальный характер, подразумевает авторское видение и художественную переработку явлений и объектов окружающей действительности и, как результат, отображение их с элементами новизны.

[4]

1.3. Особенности выполнения декоративной композиции в акварельной технике

В изобразительном искусстве существует огромное количество самых разнообразных материалов. Одни из них используются довольно редко, другие наоборот известны каждому. К таким широко известным материалам относится акварель.

Акварелью называют краски, растворителем для которых служит вода. Они экологичны, не требуют сложного оборудования, просты в употреблении. Поэтому акварельные краски используют как для детского, так и профессионального творчества.

Акварель выполняется, как правило, на бумаге, поэтому ее часто относят к графическим техникам. Вместе с тем по своим живописным возможностям ее трудно не отнести к живописи. Уникальность акварели

заклучается в ее промежуточном положении между двумя крайне интересными видами изобразительного искусства.

Важнейшей особенностью акварели является ее прозрачность. Это свойство материала позволяет передавать глубину пространства световоздушной среды, изменчивость и подвижность окружающего мира, разнообразие цветовых и тональных отношений.

В тоже время акварель портативный и достаточно доступный по стоимости материал. Ею удобно пользоваться как при работе на природе, так и в условиях мастерской.

Существует множество различных приемов исполнения акварельных работ. Эти способы можно выделить и классифицировать лишь условно, в зависимости от определенных факторов.

В зависимости от степени влажности бумаги можно выделить такие акварельные техники, как «работа по-мокрому» («английская» акварель) и «работа по-сухому» («итальянская» акварель). Интересный эффект дает работа по фрагментарно увлажненному листу. Кроме этого можно встретить и комбинации данных приемов. (приложение 1)

Суть приема «работа по - мокрому» заключается в том, что краска наносится на предварительно смоченный водой лист. Степень его влажности зависит от творческого замысла художника.

Достоинства техники по-мокрому: такой способ работы позволяет получить легкие, прозрачные цветовые оттенки с мягкими переходами. Особенно успешно этот метод используется в пейзажной живописи.

Основная трудность кроется в главном достоинстве - это текучесть акварели. При наложении красок этим методом художник нередко зависит от капризов растекающихся по мокрой бумаге мазков, которые в процессе творчества могут получаться далеко не такими, как предполагалось изначально. При этом исправить лишь отдельный фрагмент, не затронув остальные, практически невозможно. [13 с.29]

Работа «по-сухому» заключается в том, что краска наносится на сухой лист бумаги одним-двумя (однослойная акварель) или несколькими (лессировка) слоями, в зависимости от идеи художника. Этот способ позволяет обеспечивать хороший контроль над растекаемостью краски, тональностью и формой мазков.

Однослойная акварель «по-сухому». - работа пишется одним слоем по сухому листу и, как правило, в одно-два касания. Это позволяет сохранить чистоту цветов на изображении. По мере необходимости можно «включить» краску другого оттенка или цвета в нанесенный, но еще не высохший слой.

В данной технике удобно работать, заранее наметив контуры рисунка, так как нет возможности внести корректировку дополнительными слоями краски. Этот метод хорошо подходит для графических изображений, так как мазки на сухой бумаге сохраняют свою четкость. Кроме того, такую акварель можно писать как за один сеанс, так и за несколько (при фрагментарной работе) с перерывами по мере необходимости (приложение)

Многослойная акварель (лессировка). - лессировками называется способ нанесения акварели прозрачными мазками (как правило, более темные поверх более светлых), один слой поверх другого, при этом нижний всякий раз должен быть сухим. Таким образом, краска в разных слоях не смешивается, а работает на просвет, и цвет каждого фрагмента складывается из цветов в его слоях. При работе в этой технике можно увидеть границы мазков. [13 с. 36]

Лессировка — это техника насыщенных цветов, глубоких теней, наполненных красочными рефлексамии, техника мягких воздушных планов и бесконечных далей.

Лессировка незаменима в затененных интерьерах и удаленных планах панорам. Мягкость светотени интерьера в спокойном рассеянном свете со множеством всевозможных рефлексов и сложность общего живописного состояния интерьера могут быть переданы лишь техникой лессировки (приложение)

Мазки - это, пожалуй, один из самых распространенных способов письма в живописи, по характеру которых легко отличить динамичный рисунок от скучной работы. Наполненная краской кисть, соприкасаясь с поверхностью листа, выполняет то или иное движение, после чего отрывается от бумаги, завершая тем самым мазок. Он может быть точечным, линейным, фигурным, четким, размытым, сплошным, прерывистым и т.п.

Заливка - прием, выполняемый в тех случаях, когда требуется прокрыть значительную площадь рисунка одним цветом или сделать плавные переходы между разными цветами. Исполняется по бумаге, наклоненной под углом, как правило, длинными горизонтальными мазками крупной кистью, таким образом, чтобы каждый следующий мазок стекал вниз и «захватывал» часть предыдущего, тем самым органически сливаясь с ним в одну фактуру. [13 с. 49]

Отмывка - прием акварельной живописи, при котором используется сильно разбавленная водой краска - ею начинают писать прозрачные слои, неоднократно проходя те места, которые должны быть темнее. Общий тон каждого из участков изображения в итоге достигается путем повторных наложений этих слоев, при чем каждый из них наносится только после полного высыхания предыдущего, чтобы краски не смешались между собой. При этом не рекомендуют наносить более трех слоев краски, чтобы не появилась грязь.

Градиентная растяжка – серия последовательных плавно переходящих друг в друга мазков, при которой каждый последующий является более светлым по тону, чем предыдущий. Кроме того, иногда так же называют плавный переход от одного цвета к другому.

Таким образом можно сделать вывод о том, что акварель обладает широкими техническими возможностями. Существует множество различных приемов исполнения акварельных работ.

Глава 2. Работа над ВКР. Методическая последовательность выполнения декоративной композиции в акварельной технике с элементами графики

2.1. Последовательность выполнения декоративной композиции и ее роль в раскрытии темы.

Созданная декоративная композиция представляет собой работу акварельными красками, чёрной и белой гелевой ручкой.

Используемые материалы: акварельные краски, гелевые ручки, лайнеры, белые ручки, карандаш h, hb, b, ластик, кисти (синтетика или белка 2- 5 размер), лист формата А1.

Кратко этапы работы можно представить следующим образом:

1. Придумывание идеи.
2. Создание набросков карандашом.
3. Корректировка изображения.
4. Нанесение первого лёгкого и почти прозрачного слоя краски.
5. Просыхание первого слоя.
6. Нанесение второго слоя краски, с использованием дополнительных цветов и оттенков.
7. Обводка главных и второстепенных деталей.

Рассмотрим перечисленные этапы рисования подробнее:

1. Придумывание идеи.

С незапамятных времен человек оценил не только целебные свойства, но и радующую глаз красоту этих дивных творений природы и включил цветы в контекст культуры. Цветы были связаны с богами, они были символом силы или воли богов, служили приношением во время религиозных обрядов.

Главным цветком Девы Марии была белая лилия — символ чистоты. Чаще всего в этом качестве она фигурирует в сцене Благовещения: ее держит в руках и как будто подносит Марии архангел Гавриил или она может стоять в вазе. В ранних произведениях Гавриил изображался держащим оливковую

ветвь — распространенный в античности знак доброй вести, но позднее оливу заменила лилия.

Пион – поистине роскошный цветок. Издавна он был достоин полотен художника и дворцовых залов. Недаром его считают королем всех цветов. По своей красоте и пышности пион конкурировал с розой. Его любили и в античной Европе, и в древнем Китае. О нем слагали легенды и приписывали ему чудесные свойства. Например, в Греции сохранилось описание бус из кусочков пиона, которое носили на шее с младенческих лет. Считалось, что оно исцеляет и отпугивает злых духов.

Идея была в том, чтобы показать какую красоту несут нам самые простые цветы, которые растут у многих в саду. Но у них очень богатая история, которую многие не знают.

2. Создание наброска карандашом.

Перед непосредственным началом рисования фиксируем бумагу на столе малярным скотчем, чтобы она не деформировалась от влаги. В данном рисунке мы прибегали к использованию линейного наброска. Прежде всего, необходимо определить и наметить в рисунке главную опорно-конструктивную основу, на которой конструируется весь объект. В качестве таковой у нас выступает ваза с букетом.

Определяем соотношение стола и заднего фона, проведя линию горизонта. В соответствии с линией горизонта намечаем главные части картины, пропорции больших масс, сравниваем размеры объектов, их пространственные положения. Контурные предметы рисунка намечаем легкими линиями без нажатия. Там, где контур получился слишком жирный, слегка пройдёмся ластиком. Стараемся не тереть слишком сильно, чтобы не повредить фактуру бумаги.

Набросок является лишь заготовкой рисунка. Поэтому выполняем его легкой рукой и большим количеством коротких быстрых штрихов. Это позволит без труда стирать ошибки.

3. Далее корректируем и прорисовываем детальнее контуры изображения.

4. Нанесение первого лёгкого и почти прозрачного слоя краски.

Прежде всего, наносятся более светлые цвета и оттенки, постепенно переходя к более темным. Уплотнение цвета происходит постепенно. Набираем на влажную кисть нежно-голубую краску и начинаем заливать весь формат, это нужно делать как можно быстрее, не давая краске высохнуть. При этом обязательно нужно соблюдать баланс влаги, чтобы краска не разливалась лужицей или наоборот, не была слишком плотной и густой. Позволяем краскам течь и смешиваться. Иногда вытираем кисть салфеткой или берем другую сухую кисть, чтобы убирать лишнюю влагу.

5. Просыхание первого слоя.

6. Нанесение второго слоя краски, с использованием дополнительных цветов и оттенков.

- Начинаем с пионов. Я начинаю рисовать пион с самых крупных лепестков и постепенно перехожу к мелким внутри. При этом я не рисую все лепестки с фотографичной точностью, а делаю это полунамеком. самой мелкой кисточкой намечаю несколько мелких листочков. Чем ближе к серединке цветка, тем лепестки темнее, т. к. на них попадает меньше света. Особенно темными делаю лепестки справа, потому как на них падает тень от большого лепестка. Мелкой кисточкой наносятся аккуратные штрихи. Это точноно – штриховательная техника. Ее с успехом применяли при рисовании портретов и в ботанической иллюстрации.

- Далее переходим к лилиям.

Мы начинаем рисовать с более светлых тонов, добавляем немного лимонно-желтого и травяным зеленым, чтобы обозначить очертания лилий. Используя чистую влажную кисть или бумажное полотенце вы можете убрать любые нежелательные потеки. Как только бумага начнет подсыхать и перестанет поглощать пигмент, завершить и дать первому слою полностью высохнуть.

Наносим второй слой лимонно-желтого по тем местам, где слишком сильно впитался пигмент. Добавляем более холодные оттенки охры и прорисовываем тени.

После чего мы начинаем прорисовывать детали цветов. Смешиваем охру и коричневые оттенки и наносим на изгибы цветов, на теневые стороны лепестков.

- Приступаем к гортензиям и к листьям нашего букета.

Синий и бирюзовый тон разбавляем водой и обозначаем прозрачные стенки стеклянной банки. Там, где света больше (левую сторону) прописываем синим цветом, а теневую сторону (правую) оттеняем мазком бирюзового оттенка. Когда краска на соцветии достаточно хорошо просохнет, тонкой кистью выделяем контуры мелких лепестков. Некоторые тени в углублении пучка намечаем более плотным синим цветом. Смешиваем на палитре фиолетовый и карминовый разбавляем получившийся тон водой и создаем им серединки цветов, и тени в нижней части соцветия. Голубым оттенком обрабатываем затемненные участки лепестков справа стороны. Постепенно тени делаем более плотными и насыщенными. На лепестки затемненных цветов добавляем полупрозрачный карминовый оттенок. Темно-зеленым оттенком прорисовываем ветку и им же заполняем листья. Пока краска на листьях не высохла, сухой плоской кистью создаем светлые прожилки.

- Далее приступаем к вазе.

- Переходим на фон и прорабатываем его.

7. После того, как картина высохла, Обводим главные детали картины контуры букета: листья, бутоны, цветы прорабатываем тонкой штриховкой белой и черной ручкой. Также прорабатываем детали вазы и все объектов в нашей творческой работе.

В картине можно выделить несколько планов: передний, средний и задний. Для изображения фона использовались синие, голубые, лиловые оттенки. Цветы изображены в коричнево-желтой, розово – красной, сине –

фиолетовой цветовой гамме. Для рисования листьев – светло и темно - зеленые оттенки.

Таким образом, моя дипломная работа представлена в виде изображения, выполненного в технике «Акварельная графика». Цветовая гамма выбралась в соответствии с колоритом той природы, в которой растут эти виды цветов.

2.2. Методические рекомендации при выполнении декоративной композиции

Методическими рекомендациями обучающимся по созданию декоративной композиции с использованием графических средств выразительности будут следующие:

Общие правила изображения декоративной композиции:

1. Намечая границы рисунка, следует учить детей обращать внимание, чтобы изображенные предметы, объекты не были больше своих реальных размеров и оптимально располагались на листе, чтобы фон не «давил» на предметы, а также чтобы изображенные предметы также не «подавляли» фон своими преувеличенными размерами.
2. Перед началом рисования следует учить детей правильно определять местоположение композиционного центра;
3. Учить детей вести работу поэтапно, т.е. рисовать все сразу, но постепенно, шаг за шагом выполнять прорисовку, определять среду, в которой они находятся и плоскость, на которой стоят;
4. Прежде, чем приступить к рисунку, учащиеся должны ознакомиться с изображаемыми объектами (почитать о них, посмотреть видеоматериалы), отметить их характерные особенности, понять их строение. Если это возможно, то следует также и провести наблюдение изображаемого объекта. Такое предварительное наблюдение природы служит ступенью к детальному анализу объекта;
5. Подробно объяснять задачи начального этапа работы, так как от начала работы зависит успешность всего рисунка;

6. До начала рисования показать детям наглядные изображения всех этапов процесса работы и объяснить задачи каждого из них. Тогда у них сформируется целостное представление о системе ведения работы. Можно повесить плакаты на стену, чтобы ребенок мог постоянно сравнивать свою работу с наглядностью;

7. Провести беседу, вовлекая учащихся. Вместе с ними проанализировать свойства всех предметов и объектов рисунка, чтобы у учащихся создался их ясный образ. Его собирательная форма (из каких геометрических тел он состоит), пропорции, его фактура (из какого материала изготовлен), тональность, освещение, характерные особенности.

8. тактично руководить деятельностью детей;

9. создать в изостудии эмоционально-благоприятную обстановку;

10. отмечать достигнутые успехи детей;

11. увлеченно и творчески относиться к своей работе;

Рисование акварелью и гелевой ручкой имеет свои особенности:

1. Для рисования гелевой ручкой нужен плотный, хорошо проклеенный ватман;

2. Рисовать ручкой лучше по чистой бумаге, используя акварель уже после окончания рисунка;

3. Карандаш использовать также нежелательно, так как он испортит белую бумагу и забьет пишущий узел ручки;

4. Если всё же хочется сделать подготовительный рисунок карандашом – лучше взять хороший твердый карандаш 2H и ни в коем случае не использовать ластик;

Представим урок по рисованию акварелью и гелевыми ручками.

2.3. План-конспект урока по декоративной композиции в системе дополнительного образования

Тема: Оверлеппинг в декоративной композиции

Цель: Расширить знания учащихся о композиции, познакомить с техникой оверлеппинг. Выполнить натюрморт в технике оверлеппинг

Задачи:

- Научить правилам, принципам и средствам композиции,
- Дать понятия равновесия, оверлеппинга,
- Воспитывать аккуратность, усидчивость,
- Развить художественный вкус,
- Совершенствовать умение композиционного размещения и создание композиции,
- Развивать воображение и фантазию,
- Воспитывать уверенность, инициативность в освоении новых способов работы со знакомыми художественными материалами.

Тип урока: комбинированный

Оборудование:

Учитель: презентация на тему «Оверлеппинг»,

Учащиеся: гуашь, кисти, простой карандаш, ластик, баночка для воды, салфетка, лист бумаги.

Ход урока:

1. Организационная часть и сообщение темы

Приветствие, Добрый день, ребята! Сегодня мы познакомимся с необычной техникой изображения декоративного натюрморта - оверлеппингом. Посмотрите, пожалуйста, на доску, перед вами два натюрморта и оба написаны в разных техниках – реалистичной и декоративной.

2. Сообщение новых знаний и повторение пройденного

Учитель: Декоративный натюрморт характерен условным изображением реальной постановки и исключает ряд постановочных задач реалистического изображения, таких, как: отображение воздушного пространства и материальности. Условностью так же является плановость изображения. В декоративном натюрморте на первый план выступают следующие задачи: цветовая композиция, в которой цвета не столько отражают реальные взаимосвязи предметов постановки, сколько условную задачу заранее продуманного колорита, то есть колорита, построенного на

нюансе, контрасте, монохромии. В декоративном натюрморте важным является также композиционно выверенное построение линий, контуров, их движение и взаимодействие с пятном. Допустимым является также использование орнаментов, узоров как составляющей части декоративного натюрморта. Благодаря этим новым задачам появляется возможность развития композиционных навыков, цветового построения. Основной задачей в декоративном натюрморте является задача стилизации как предметов, их формы, характера, так и цвета, тонов. Таким образом, мы видим, что в отличие от реального натюрморта после стилизации в декоративном натюрморте предметы могут принципиально изменять свой характер, цвет, перспективу.

Учитель: Давайте вспомним, какие правила композиции мы уже знаем? (Композиция должна быть уравновешенной).

Учитель: Правильно. Эти правила присутствуют и в декоративной композиции. А теперь посмотрите на экран. О чем мы сейчас будем говорить? (О равновесии).

Учитель: Предлагаю вам игру «Равновесие», где вам будет необходимо уравновесить композиции. (Учащимся предлагаются несколько композиций, которые необходимо уравновесить).

-Еще в декоративной композиции равновесия можно добиться путем членения плоскости на светлые и темные участки. Здесь главная задача - уравновесить свет и тень, как на этом рисунке. (Рисунок с членением плоскости). А теперь посмотрите, ребята, на все представленные композиции. Как предметы расположены на плоскости, они разрознены или как-то собраны?

-Предметы объединены

-А как?

-Один предмет перекрывает другой.

-Совершенно верно. Этот приём называется **оверлеппингом** – частичное совпадение или наложение одной формы на другую. При

перекрытии одного предмета другим контур может просвечивать сквозь заслоняющий его предмет. В декоративной композиции существует такой прием. Предметы могут быть объединены какими-либо дополнительными линиями фона, тенями и т.д. Но композиция должна строиться так, чтобы от нее нельзя было убрать ни кусочка без ущерба для целого.

-Теперь давайте вспомним, что такое композиционный центр? (главное в композиции).

-А как можно выделить композиционный центр? (Сгущение элементов в одном месте. Выделяется тоном. Показывается контрастной формой предмета. Размеры доминанты увеличиваются. Приемом композиционной паузы).

3. Самостоятельная работа учащихся

-Реальные ли предметы мы используем в декоративном рисунке? (Стилизованные).

Приступая к рисунку, помните, что основное внимание нужно сосредоточить на прорисовке предметов и других особенностей поверхности, а передачей объема, светотени можно пренебречь, отказаться от них, тогда изображение получится плоским, прозрачным.

-Ребята, теперь вам необходимо будет выполнить декоративный натюрморт в технике оверлеппинг.

Этапы выполнения работы:

1. Разработка идей, вариантов;
2. Анализ идей и выбор лучшего варианта;
3. Выбор формата, материалов;
4. Последовательность выполнения работ;
5. Компоновка и выполнение линейного рисунка;
6. Выполнение композиции в материале.

Приступаем к работе.

3. Подведение итогов и рефлексия

Просмотр работ проходит в классе. Композиции располагаются на доске.

Критерии оценки:

– А как мы будем оценивать нашу композицию, по каким критериям?
(Равновесие. Неделимость композиции. Ритм. Композиционный центр. Расположение предметов в одной плоскости, применение оверлеппинга).

Учащиеся активно принимают участие в обсуждении композиций.

Выбирается лучшая композиция. Ребята, ответьте на вопросы:

1. В чём отличие между декоративным и живописным натюрмортом?
2. Как можно выделить композиционный центр?
3. С какой техникой вы познакомились на уроке?

5. Завершение урока

Уходя с урока, дети отмечают свое настроение с помощью разноцветных стикеров.

Заключение

Проект дипломной работы представляет собой картину, выполненную с использованием смешенной техники: акварели и гелевых ручек. Те знания, умения и навыки, которые были приобретены в процессе работы над проектом, помогут в дальнейшей работе с техникой «Акварельная графика».

Осознавая, что существует много других не менее интересных техник рисования, можно полагать, что их изучение позволит сделать более содержательной дальнейшую творческую деятельность.

Главной достигнутой целью при проектировании авторской работы можно считать создание декоративной композиции, которая смогла бы не только найти своё место в интерьере, но и стать самостоятельной работой.

В дипломном проекте выполнены следующие задачи:

1. Проанализирована история развития декоративной композиции.
2. Охарактеризованы способы и средства выразительности в декоративной композиции.
3. Охарактеризованы графические средства выразительности в декоративной композиции.
4. Описана последовательность выполнения декоративной композиции.
6. Разработаны методические рекомендации по созданию декоративной композиции для обучающихся.
6. Применены полученные знания для создания авторской работы.
7. Выполнена работа в материале.

Выполняя работу, были применены все навыки и знания, полученные в ходе обучения, и осуществлены все поставленные задачи. Проанализировав выполненную работу, сделан вывод, что желаемый результат достигнут.

Работа может быть использована в интерьере.

Рисунок выполненный в данной технике может служить отличным украшением интерьера. Таким способом можно «поиграть» с разными ракурсами сложной постановки и посмотреть, как она будет лучше

смотреться. Данная техника позволяет рисовать иллюстрации очень быстро и при этом в них присутствует и цвет, и графика.

Данный проект может иметь практическую пользу для тех, кто хочет научиться приему рисования с использованием акварели и гелевых ручек.

Работа может применяться в качестве наглядного пособия, а также методического материала не только на занятиях по изобразительному искусству, но и на занятиях по созданию декоративной композиции.

Список литературы

1. Беджанов Ю.К. Изобразительное и декоративно-прикладное искусства. Термины и понятия. Учеб. пособие. Майкоп, 1997. – 178 с.
2. Визер, В. Черно-белая графика: Учеб. Пособие В. Визер. - СПб.: Питер, 2011. - 192ст.
3. Власов, В. Г. Основы теории и истории декоративно-прикладного искусства [Текст] / В.Г. Власов. – СПб.: Питер, 2012. – 156 с.
4. Волков Н. Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 1965. 214 с.
5. Голубева О.Л. Основы композиции: учебное пособие. М.: Искусство, 2004. – 120 с.
6. Ермолаева Л.П. Декоративная живопись / Л.П. Ермолаева. – М.: Издательство Гном и Д, 2003. – 120 с.
7. Звонцов, В.М. Основы понимания графики: Практическое пособие/ Г.Б. Звонцова, В.М. пер. с итал.Г.И. Сулова.: Эксмо, 2011. - 71ст.
8. Кузин В.С. Рисунок. Наброски и зарисовки. - М.: Академия, 2004.
9. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция [Текст] / Г.М. Логвиненко. – М.: Владос, 2008. – 144 с.
10. Макаров К. А. Декоративность как форма выражения красоты [Текст]: Автореф. дис. канд. иск. / К.А. Макаров. – М., 2016. – 234 с.
11. Методика преподавания изобразительного искусства: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Н. М. Сокольникова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с.
12. Морозов, Е. Техники изобразительного искусства: Пособие по художественному самообразованию / Е. Морозов. - М.: ЭКСМО. 2010. - 72ст.
13. Руднев И.Ю. Композиция в изобразительном искусстве. Монография – М.: Мир науки, 2019. – 100 с.
14. Стародуб, К.И. Рисунок и живопись: то реалистического изображения к условно-стилизованному: учебное пособие / К.И., Стародуб - Ростов н /Д: Феникс, 2009. - 190 с-2500 эк.

Интернет источники

15. Основы композиции. Учебное пособие /Dom-knig.com Читайте онлайн вместе с нами! /Электронный ресурс: https://dom-knig.com/read_241691-9
16. Составление декоративной композиции /Livemaster.ru Ярмарка мастеров /Электронный ресурс: <https://www.livemaster.ru/topic/1346951-sostavlenie-dekorativnoj-kompozitsii>
17. Специфические особенности и виды декоративной композиции. Декоративная композиция в рисунке /Autogear.ru Полезная информация для вас /Электронный ресурс: <https://autogear.ru/article/614/32/floristicheskaya-dekorativnaya-kompozitsiya-svoimi-rukami/>

Приложение

Техника по – мокрому

Техника по – сухому

Лессировка

Акварельная живопись с добавлением соли

