

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Лесновская детская школа искусств «Парус»
муниципального образования –
Шиловский муниципальный район Рязанской области

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная
программа
в области изобразительного искусства
«Живопись»

предмет
«Орнамент»
срок реализации– 1 год
(5 класс по 5-летнему сроку обучения
8 класс по 8- летнему сроку обучения)
Вариативная часть

Лесной
2025

РАССМОТРЕНО
на заседании художественного отделения
МБУДО «Лесновская детская
школа искусств «Парус»
Протокол №6 от «21» мая 2025 года

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУДО
«Лесновская детская школа
искусств «Парус»

Поверина Т.В.
«26» мая 2025 год

РАССМОТРЕНО
на заседании Методического совета
МБУДО «Лесновская детская школа
искусств «Парус»
Протокол № 4 от «22» мая 2025 года

Составлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при реализации предпрофессиональных программ в области искусств.

Составитель: Поверина Т.В.- преподаватель художественного отделения

Рецензент: Шайбекова Д.М. – заместитель директора по учебно-методической работе

Пояснительная записка

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» и сроку обучения по этой программе, утверждённой приказом №161 Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 года.

При формировании вариативной части учтены исторические, национальные и региональные традиции. Разделы программы направлены на изучение различных видов народного орнамента России, народов мира. Представленная программа предназначена для обучения детей в возрасте от 13 до 17 лет. Срок реализации программы – 1 год (8 класс по 8-летнему сроку обучения, 5 класс по 5 –летнему) с аудиторной нагрузкой 2 часа в неделю по 40 минут каждый с переменой 10 минут. Продолжительность реализации программы учебного предмета «Орнамент» составляет 33 недели. Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) учебного предмета (*вариативная часть*) «Шрифт» со сроком обучения 1 год составляет 66 часов.

Модификация материала программы состоит в создании обновленной программы путем изменения структур программ и дополнения типовых программ новым содержанием. Структура программы составлена подробно и последовательно, в ней присутствуют все необходимые разделы учебной программы, в которых изложены сведения о целях, задачах и принципах ее построения. Перечислены технические средства обучения, материалы и оборудование для проведения занятий.

Обоснование выбора учебной программы вариативной части: содержание учебного предмета «Орнамент» построено с учетом возрастных особенностей детей, нацелено на развитие восприятия и понимания языка декоративного искусства, на развитие способностей понимать и применять в учебной и творческой работе принципы создания предметов декоративно-прикладного искусства.

Целью программы является развитие художественно-творческих способностей учащихся на основе приобретенных ими знаний, умений, навыков в области художественного творчества, изобразительного искусства,

Задачами программы являются:

Обучающая: ознакомить учащихся с основными видами орнамента, его символами и принципами композиционного построения. построении, символике.

Воспитательная: воспитывать интерес и любовь к искусству; способствовать формированию художественного вкуса, интереса к учению и навыков самостоятельной работы. Воспитывать бережное отношение к объектам народного творчества; формировать у учащихся представление о том,

что все народы мира являются носителями своих традиций, своего искусства – самобытного и неповторимого, а так же формировать осознанное видение связи прошлого и настоящего времени.

Развивающая: развивать творческое и пространственное мышление, эстетический вкус, воображение и память учащихся средствами изобразительного искусства методом глубокого погружения в материал.

Принцип построения программы: тематическое планирование с учетом возрастных особенностей обучающихся, обучения и творческой их деятельности, направленность содержания на эмоционально - нравственное отношение к действительности.

Занятия с обучающимися носят практический характер, на которых они имеют возможность своими руками создать красивую орнаментальную композицию, перенося ее затем на выбранную вещь, превращая ее в произведение искусства. Внедрение в образовательный процесс такого рода области знаний помогает формировать у обучающихся мотивацию к получению дополнительного предпрофессионального образования.

Содержание учебного материала включает в себя вопросы цветоведения, изучает и раскрывает основные закономерности в области цветовых явлений природы, объясняет их с точки зрения физической, химической, физиологической, эстетической и обобщает эти закономерности; основные понятия станковой композиции.

Особенностью предмета «Орнамент» является практикоориентированная направленность, которая позволяет наиболее успешно создавать художественные проекты для работы в материале, охватывает обширные области основных видов народного художественного творчества.

Введение

Современная мировая культура является обладательницей огромного наследия в сфере всех видов изобразительного искусства. Изучая величайшие памятники архитектуры, живописи, скульптуры и декоративно – прикладного искусства, нельзя оставить без внимания ещё одну область художественного творчества. Речь идет об орнаменте. Используя роль того или иного предмета, орнамент не может существовать отдельно вне определенного произведения искусства, он имеет прикладные функции. Произведением же искусства является сам, украшенный орнамент предмет.

При внимательном изучении роли и функции орнамента становится очевидным, что значимость его в системе выразительных средств произведения искусства, намного больше, чем украшательская функция, и не ограничивается одним только прикладным характером. В отличие от цвета, фактуры, пластики, которые не могут существовать вне определенного предмета, не потеряв при этом своей образности, орнамент может сохранять её даже во фрагментах или при перерисовке. Кроме того, ряду орнаментальных мотивов присуща

устойчивость, позволяющая определенный мотив использовать на протяжении длительного периода времени и на различных предметах, в разных материалах, не лишая при этом его логики орнаментальной формы.

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. Творческое освоение декоративно – орнаментального искусства предшествующих эпох обогащает практику современных художников и архитекторов.

Методы обучения: беседа, рассказ, работа с наглядным материалом, демонстрация, практическая работа.

Дидактические средства: наглядные пособия – виды орнаментов, подборка иллюстраций работ народных мастеров, работы учащихся прошлых лет.

Методические рекомендации

1. Порядок выполнения рабочих рисунков

Независимо от материала, порядок выполнения рабочих рисунков орнамента всегда одинаков. Он включает четыре этапа: изучение исходных материалов, выбор и разработка мотива, составление рабочих рисунков, исполнение в материале.

1.1. Изучение исходных материалов. Например, при выполнении декоративного оформления архитектурного проекта его изучают с целью выяснения: а) общего стиля; б) характера и мест расположения декорируемых частей проекта; в) материала, из которого будут сделаны эти части; г) масштаба проекта и размеров декоративных частей.

1.2. Выбор и разработка эскиза мотива орнамента. Первый, третий и четвертый этапы являются конструктивными. В отличие от них второй этап творческий. Источник для создания мотива орнамента — реальный мир, природа, люди. Как все это изображается в орнаменте? Нельзя добиваться фотографичности изображений форм живой природы. Создателю орнамента необходимо творчески перерабатывать формы живой природы в зависимости от назначения орнамента, свойств материала и его практического построения, избранной композиции.

Любая форма живой природы — растение, животное, человек — всегда стремится к идеальной, но практически в природе не существует идеальных форм, так же, как и не существует абсолютно одинаковых, полностью совпадающих по величине, форме, цвету, рельефу. В то же время существует понятие схожести, например, все листья дуба похожи друг на друга, хотя при этом они не похожи на листья клена, березы, груши. Значит, при переработке форм природы в орнаментальные необходимо выделить для изображения

признаки, типичные для данной формы. Далее нужно учесть возможности материала. Например, на ткани можно передать форму, цвет, а рельеф только условно, а в дереве, камне, металле воспроизводятся только форма и рельеф.

При создании орнамента нельзя увлекаться, как натурализмом, так и схематизмом. Натурализм — это стремление достичь фотографической точности воспроизводимых форм, схематизм — стремление использовать схематизированные изображения. Например, из природы выделяются самые общие признаки живой формы и создается геометризованная схема, а затем многократно повторяется или перерабатывается орнаментальный мотив, созданный в более раннем историческом периоде.

Как происходит творческий процесс переработки в орнамент живой формы, например, растения? Зависит ли он от того, каким будет орнамент: плоским или рельефным? При построении плоского орнамента можно использовать силуэтное изображение, особенно в случае изображения его одноцветным на фоне какого-то другого цвета. При этом непременно должны быть выполнены два условия:

1) нельзя искажать типичные признаки живой формы. Например, нельзя делать плавные завитки из негибких растений, присоединять листья к стеблю не так, как это происходит в натуре, к ветке с дубовыми листьями прикреплять плоды груши и т. п.;

2) в случае недостаточной четкости и выразительности живой или сфотографированной формы необходимо прорисовать с натуры живую форму и затем дополнить эскиз орнамента необходимым количеством недостающих элементов, по-разному расположенных (например, листьев, цветов). После этого определяется композиционная схема и составляется цветной эскиз в двух вариантах: светлый на темном фоне и наоборот.

Иногда возникает необходимость приспособления орнамента для его выполнения в определенном материале. Например, если требуется устранить мелкие детали, сделать более обобщенную форму отдельных элементов и т. п.

В случае создания рельефного орнамента решаются общие вопросы: о назначении, материале, об изучении живой формы. Помимо того возникают новые вопросы: о высоте рельефа и его собственном характере. Высота рельефа напрямую зависит от освещения. Для слабого освещения не годятся низкие рельефы, плавные переходы от высоких к низким точкам.

Цвет материала также влияет на характер рельефа. Белый мрамор допускает тонкий рельеф, плавные переходы в отличие от рельефа, отлитого из чугуна. При подборе материала учитывается не только красота силуэта живой формы, но и ее рельефность. Затем выполняется прорисовка с учетом одинаковости и правильности изображения отдельных элементов.

Таким образом, стилизация живой формы допускается лишь в смысле переработки живой формы в декоративную с учетом материала, способа его обработки и присущих этому материалу художественных качеств.

Если же для создания орнамента выбран геометрический мотив, то для того чтобы он получился выразительным, четким, интересным, создающему

необходимы, во-первых, знания геометрии: сведения о фигурах - прямолинейных и криволинейных, закономерных и незакономерных, плоских и пространственных, геометрических построениях, сопряжениях, геометрических преобразованиях, во-вторых,

Необходимо уметь пользоваться чертежными инструментами, выполнять точные построения. Кроме того, необходимо понимать смысл таких математических понятий, как пропорция, симметрия, гномон, фрактал и уметь пользоваться ими.

1.3. Составление рабочих рисунков орнамента. Предварительно составляется эскиз двух повторяющихся элементов, затем - рабочий рисунок. Процесс выполнения рабочего рисунка начинается с вычерчивания точной формы декорируемого объекта. Вначале на рабочий рисунок наносится все то, что может быть сделано с помощью чертежных инструментов, а затем рисуется то, что надо сделать как рисунок.

1.4. Исполнение орнамента в материале. После утверждения рабочего рисунка он переводится на материал и исполняется с учетом использования технологических возможностей на данный момент.

2. Геометрия в орнаменте. Анализируя некоторые орнаменты, можно наблюдать примеры использования в них геометрических построений. Например, деления окружности на равные части сопряжения

2.1. Геометрические построения. При построении орнаментов широко используются геометрические построения. Приведем некоторые из них. Деление отрезка пополам — проведение серединного перпендикуляра. Раствором циркуля, большим половины отрезка, проводятся дуги из центров, являющихся концами отрезка. Точки пересечения дуг соединяются прямой, которая является перпендикулярной к заданному отрезку и делит его пополам. Деление отрезка пополам. Деление отрезка на n частей. Деление отрезка на n частей. Чтобы разделить отрезок на любое число частей, например, на четыре, достаточно через любой конец отрезка провести прямую, на которой отложить три равных отрезка произвольной величины. Конец последнего отрезка соединяется с концом заданного. Параллельно построенной прямой проводятся линии через концы отложенных отрезков. На пересечении с заданным отрезком получают точки деления

2.2. Сопряжения. Сопряжением называется плавный переход по кривой от одной линии к другой. Сопряжения бывают циркульные и лекальные. Построение их основано на свойствах касательных к кривым линиям. Сопряжение отрезков прямых с циркульными кривыми будет возможно, если точка сопряжения является одновременно и точкой касания прямой к дуге кривой. Следовательно, радиус сопряжения должен быть перпендикулярным к прямой в точке касания. Сопряжение циркульных кривых возможно тогда, когда точка сопряжения будет являться одновременно и точкой касания сопрягаемых дуг. Следовательно, точка касания должна находиться на линии центров дуг окружностей.

2.3 Композиционные схемы построения орнаментов. Изучая орнаменты от самых древних до современных, можно заметить, что с течением времени менялось их содержание, но композиционный строй, его ритмическая основа оставались неизменными. В композиции орнамента присутствует математическая основа. Особую роль играют симметрия и разбиение плоскости на равные фигуры. Иногда с целью получения большей выразительности изображения или следуя каким-то условностям (национальным, религиозным и др.), создатели орнаментов допускают отклонения от основных законов. Например, вместо симметрии применяют асимметрию. Но эти отклонения наблюдаются у незначительного количества орнаментов. Преобладающее большинство орнаментов построено на основе строгой математической логики.

3. Композиционные схемы основных типов орнаментов.

3.1. Композиционные схемы построения розеток. Розеткой называется орнамент, вписанный в круг или любую другую правильную фигуру, т. е. имеющую одну или несколько осей симметрии: овал, квадрат, ромб и др. Существуют четыре схемы построения таких орнаментов. Первая схема предполагает наличие одной плоскости симметрии. Персидский орнамент.

Вторая схема основана на применении двух и более плоскостей симметрии, в результате пересечения которых возникает ось симметрии. Благодаря наличию плоскостей симметрии орнамент-розетка обладает, как и в первой схеме, устойчивостью, уравновешенностью. Орнамент-розетка.

4. Цвет в орнаменте. Цвет есть неотъемлемая, органичная часть повседневной жизни человека. В зависимости от уровня знаний люди дают ему самые разные характеристики: «мрачный», «праздничный», «кричащий», «теплый», «холодный» и т.д. Это говорит о том, что ни один цвет не существует отдельно от человека и от других цветов. Сам по себе цвет лишен смысла. Цвет, цветовая гамма, цветовая гармония воспринимаются как нечто определенное, благодаря выработанным культурой представлениям. Цвет как понятие физическое - это свойство света вызывать определенное зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом отражаемого или испускаемого излучения.

Для дизайнера, художника, архитектора цвет - это средство, позволяющее выявлять существенное, главное в их произведениях, проектах, а также вызывать определенные эмоциональные ощущения от восприятия таковых. Изучением цвета и его влияния на восприятие занимаются ученые различных направлений — физики, художники, дизайнеры, архитекторы, психологи. Для представителей изобразительного искусства самым важным является умение сознательно подобрать те или иные красочные сочетания, оттенки цвета из бесконечного их разнообразия. Такую возможность им дает наука о цвете — цветоведение и исследования психологов в области восприятия.

В данной программе нет возможности и необходимости приводить сведения по цветоведению. Эти знания обучающиеся должны получить при изучении специальной дисциплины. Но следует отметить некоторые моменты. При создании орнаментов и орнаментальных композиций нужно обращать

внимание на психологические и эстетические свойства разных цветов и их сочетаний.

4.1. Психологические свойства цветов.

Свойства: темно – подавление, светло-охристый – успокоение, фиолетовый – сосредоточение, карминный – стимулирование, красно-желтый – возбуждение, ярко-оранжевый – раздражение.

4.2. Эстетические свойства цветов. Свойства: розовый - изысканность, утонченность; красно-золотистый – роскошь, богатство; пурпурно-золотистый – достоинство, власть; красный и белый – торжество и парадность; черный и белый – деловитость и строгость; розовый и голубой – мягкость и интимность.

При этом следует учитывать традиционную цветовую гамму, присущую для различных эпох, народов, стилей, а также рекомендации, приводимые в специальной литературе. Так, например, в практическом курсе по построению орнаментов Шейлы Стеррок «Кельтские узоры» приводятся «Удачные сочетания цветов», такие как два цвета — оранжевый и фиолетовый, ярко-голубой и красный, золотой и светло-голубой, черный и красный и др.. Три цвета — светло-оранжевый, черный и голубой или светло-красный, темно-зеленый и фиолетовый и др., Четыре цвета — ультрамарин, свинцово-красный, зеленовато-бронзовый и сиреневый или золотой, темно-синий, светло-красный и черный и др.

В сборнике образцов «Орнаменты. Цветовая гамма» приводятся различные комбинации цвета для одинаковых орнаментов, соответствующих разным стилям: «Мода», «Поп», «Деко», «Азиатские мотивы», «Индустриальный стиль». При этом каждой цветовой гамме дается словесная характеристика. Например, для индустриального стиля цветовая гамма образована из смеси приглушенных полутонов, заимствованных у строительных материалов.

В качестве мотивов орнамента используются геометрические элементы, фигуры. Для стиля «Мода» цветовая гамма соответствует тенденциям современной моды, т. е. предполагается, что эта палитра не является постоянной, а может изменяться. Нельзя принимать эти рекомендации как догму, но изучать и анализировать подобного рода советы полезно.

5. Орнаментальная композиция. Дословный перевод с латинского слова «композиция» означает составление, связывание. В словарях, энциклопедиях, специальной литературе приводятся разъяснения этого понятия. Так, «Советский энциклопедический словарь» указывает на то, что композиция это: 1) построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером, назначением и во многом определяющее его восприятие. Композиция — важнейший, организующий элемент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его компоненты друг другу и целому.

2) музыкальные, живописные, скульптурные или графические произведения; 3) произведение, включающее различные виды искусств или составленное из различных произведений.

Орнаментальную композицию следует рассматривать как самостоятельное произведение изобразительного искусства, подчиняющееся законам композиции и композиционным приемам и средствам. Знание этих законов, приемов и средств обучающиеся получают при изучении учебной дисциплины «Композиция», поэтому в данной программе они не приводятся. Не следует путать понятие «орнаментальная композиция» с понятием «орнаментация художественного произведения». Во втором случае орнамент выступает как средство придания наилучшей выразительности художественному, живописному или графическому произведению, основой которого является определенный сюжет.

Орнаментальная композиция представляет собой художественное произведение, в котором за основу принимается орнамент или разные виды орнаментов. При создании орнаментальных композиций используются разнообразные мотивы: геометрические, растительные, зооморфные, антропоморфные, символические, геральдические.

Орнаментальные композиции заключаются в геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, или их обрамлением служат конкретные образы или элементы последних. Встречаются они в искусстве самых разных народов и в разные эпохи.

Законы орнаментальной композиции:

1. Закон пропорциональности в орнаментальной композиции заключается в установлении соразмерности частей в отношении целого и одна к другой. Пропорциональные отношения площадей рисунка и фона, размеров орнаментальных мотивов и их составных частей, линейных характеристик орнаментальных форм и т.п. определяют выразительность композиции.

2. Закон соподчинения — звучание выразительных средств орнаментальной композиции обеспечивается выделением из их числа главных и подчинения им второстепенных. Закон соподчинения в штучных композициях трансформируется в закон доминанты (господствующей идеи): когда в композиции отчетливо выделяется один или несколько орнаментальных мотивов по размерам, форме, фактуре и цвету.

3. Закон трехкомпонентности, смысл которого заключается в том, что для убедительного выражения сложного и разнообразного движения орнаментальных мотивов необходимо показать в композиции три фазы этого движения (три разных размера, три разных интервала, между мотивами) и периодически их повторять. Число «три» является тем минимальным числом, которое позволяет достаточно четко определить разнообразие какого-либо явления.

4. Закон контраста — взаимодействие контрастных элементов взаимно усиливает и обостряет их противоположные свойства, а взаимодействие родственных элементов смягчает и нивелирует их качества. Правило группирования следует из закона контраста. Оно формируется следующим образом: части, подобные размерам, форме, цвету и близкие по расстоянию, имеют тенденцию к зрительному объединению в одно целое.

5. Закон орнаментального контрапункта – построение орнаментальных мотивов возможно из ряда замкнутых элементов путем соединения их в целостный орнаментальный образ.

6. Закон простоты – максимальной убедительности и выразительности орнаментального образа следует добиваться минимальными средствами при максимальном определении подробностей

6. Виды орнаментальных композиций. В искусстве орнамента существует много примеров круговых и прямоугольных орнаментальных композиций.

Основы создания орнаментальной композиции - изучение теоретической основы построения орнаментов и приобретение навыков их выполнения. Практическая работа непосредственно связана с курсами истории орнамента, рисунка, живописи, композиции, начертательной геометрии, перспективы, проектирования, цветоведения.

При создании орнаментов необходимы сведения о способах построения и трансформации изображений, их компоновки, цветового решения. Разработанные орнаменты используются в проектировании: графическом, архитектурном, ландшафтном и др.

Данная программа включает специально разработанные учебные задания по теории орнамента, охватывающие все вопросы, связанные с созданием орнаментов на базе межпредметных связей. Заключительным этапом является создание орнаментальной композиции.

Выполнение заданий нацелено на изучение специальных вопросов, касающихся создания орнаментов, развитие творческих способностей и самостоятельную работу обучающихся.

7. Общие требования к выполнению и оформлению заданий. Все задания выполняются на листах формата А4. Для оформления можно использовать компьютерную графику либо любые художественные материалы: карандаши, акварель, тушь, гуашь, цветную бумагу и др.

Учебно-тематический план

№	Тема	количество часов		
		всего	теория	практика
1	Орнамент. Виды орнамента	2	0,5	1,5
2	Геометрический орнамент	2	0,5	1,5
3	Стилизация. Стилизация и трансформация	4	0,5	3,5
4	Ленточный орнамент	4	0,5	3,5
5	Раппорт. Растительный орнамент	4	0,5	3,5
6	Зооморфный орнамент	4	0,5	3,5

7	Антропоморфный орнамент	4	0,5	3,5
8	Замкнутый орнамент. Орнаментальная композиция замкнутого орнамента в квадрате	6	0,5	5,5
9	Замкнутый орнамент. Орнаментальная композиция замкнутого орнамента в круге	6	0,5	5,5
10	Сетчатый орнамент. Способы построения орнамента Модуль. Разработка орнамента нового разработанного модуля	6	0,5	5,5
11	Способы построения плетеного орнамента	4	0,5	3,5
12	Фантастический орнамент	6	0,5	5,5
13	Астральный орнамент	4	0,5	3,5
14	Пейзажный орнамент	4	0,5	3,5
15	Творческая работа. Орнаментальная композиция по выбору учащегося	6	0,5	5,5
	итого:	66	7,5	58,5

Содержание предмета

1. Орнамент. Виды орнамента.

Задача: Что такое орнамент? Назначение орнамента. История развития орнамента. Ритм в орнаменте. Отличие орнамента от росписи.

Орнамент повсюду окружает нас в повседневной жизни. Он служит украшением зданий, сооружений, мебели, оружия, тканей и других предметов, относящихся к сфере декоративно-прикладного искусства, широко применяется в прикладной и книжной графике и плакате. Украшая и облагораживая предметы повседневной жизни, орнамент играет роль естественного звена между искусством и производством, являясь одной из самых необходимых в человеческой деятельности гибких форм творчества.

Виды орнамента: по характеру композиции; по используемым мотивам. По закономерностям построения выделяют три разновидности: ленточный, замкнутый, сетчатый.

Орнамент строится из многократно повторяющегося рисунка или мотива. Мотивом в орнаменте называют декоративный элемент, положенный в основу орнаментальной композиции. В зависимости от мотива, используемого в орнаментальной композиции, орнамент может быть геометрический, растительный, зооморфный антропоморфный, геральдический, каллиграфический и смешанный.

2. Геометрический орнамент

Задача: Построить геометрический орнамент в полосе. Элементы геометрического орнамента:

линии — прямые, ломаные, кривые;

геометрические фигуры — треугольники, квадраты, прямоугольники, круги, эллипсы, а также сложные формы, полученные из комбинаций простых фигур.

3. Стилизация. Стилизация и трансформация

Задача: 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. Выполнить стилизацию растительных элементов.

3 Ленточный орнамент

Задача: ленточный орнамент имеет вид ленты или полосы. Такой орнамент состоит из повторяющихся элементов и ограничен с двух сторон — сверху и снизу. К этому типу орнамента относятся бордюры, каймы, а также декоративная полоса под названием —меандр. “Меандр” - знаменитый греческий орнамент. Известен ещё со времён палеолита.

Бордюр, составленный из прямых углов, складывающихся в непрерывную линию. Получил название от извилистой реки Меандр в Малой Азии.

Выполнить (по желанию учащегося : Античный орнамент, Средневековый орнамент, Византийский орнамент.

4. Растительный орнамент

Задача: Растительный орнамент составляется из стилизованных листьев, цветов, плодов, веток и т.д.

Самый распространенный в народном искусстве после геометрического и самый излюбленный во многих видах народного творчества. Разные времена и разные народы давали свои растительные мотивы. В раннем средневековье

особенно популярными были виноградная лоза и трилистник; во времена барокко - тюльпан и пион; в период модерна – лилия и т.д.

Можно сказать, что растительный орнамент использует самый многочисленный комплекс мотивов, а различных вариаций таких мотивов существует бесчисленное множество. Причем один и тот же мотив может быть сильно приближен к натуре, а может быть упрощен до неузнаваемости.

Выполнить растительный орнамент на основе стилизованных форм (домашнее задание).

5. Зооморфный орнамент

Задача: Зооморфный орнамент включает стилизованные изображения реальных или фантастических животных. Встречаются приближенные к реальным и чрезвычайно упрощенные изображения птиц и зверей.

Выполнить орнамент на основе стилизованных форм животных.

6. Антропоморфный орнамент

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

Выполнить орнамент.

7.Замкнутый орнамент. Орнаментальная замкнутого орнамента в квадрате.

Задача: Орнамент. Замкнутый орнамент. Способы построения замкнутого орнамента. Это орнамент, в котором декоративные элементы сгруппированы так, что создают замкнутое движение. Он komponуется в прямоугольнике, квадрате или круге (розетты). Мотив в нем либо не имеет повтора, либо повторяется с поворотом на плоскости (так называемая поворотная симметрия). Чаще всего используется для украшения тарелок, скатертей, салфеток и т.д. (

Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент и квадрате). Построение орнаментальной композиции с помощью зеркального отражения

- относительно горизонтали;
- относительно вертикали;
- горизонтали и вертикали одновременно;

8.Замкнутый орнамент. Орнаментальная замкнутого орнамента в круге.

Задача: Розетка, розётта (от фр. rosette, буквально «розочка») в архитектуре — мотив орнамента в виде лепестков распустившегося цветка. В Древнего Египте наибольшее распространение получили мотивы на основе стилизованного цветка лотоса, видимого сверху. Знакомство с принципами построения замкнутого орнамента в круге способом переноса: вращение вокруг вертикальной оси; изучение литературы по истории и видам замкнутого орнамента, выполнение эскизов орнамента по определенной схеме.

Образование «розетка» повторяется заданное количество раз. Центр вращения может быть расположен: на краю вращаемой фигуры; за пределами фигуры; в пределах фигуры. Этот прием дает возможность образовать различные орнаментальные формы. Розетка может образоваться и другим способом. Это зеркальное отражение: образование зеркальной пары; вращение зеркальной пары. Схемы построения замкнутого орнамента выполняются графически условно. Размещаются на одном формате А4, подача графическая

Выбор мотива для создания орнаментальной композиции из ранее разработанных декоративных тем (стилизованные цветы, насекомые, птицы). Композиционная структура замкнутого орнамента (орнамент в круге).

9.Сетчатый орнамент. Способы построения сетчатого орнамента. Модуль. Выполнение орнамента на основе разработанного модуля.

Задача: взять за основу элемент — модуль, на его основе разработать орнаментальные конструкции и скомбинировать из них циклические композиции. Образцом для построения орнамента может стать все что угодно: любой предмет, растение, животное, символ. От ученика требуется грамотно обработать, стилизовать, трансформировать найденный модуль

Называется так потому, что его композиция строится при помощи сетки, с ритмичным чередованием одного или нескольких мотивов. Эти орнаменты имеют две оси переносов — горизонтальную и вертикальную. Сетчатый орнамент — это узор, элементы которого располагаются вдоль многих осей переноса и создают движение во всех направлениях.

Простейший сетчатый орнамент представляет собой сетку из параллелограммов. Он характерен в большей степени для тканей и обоев, применяется для оформления пола, потолка, стен помещения и т.д.

Сетчатый орнамент строится на ритмическом чередовании одного или нескольких мотивов.

Изучение способов образования сетчатого орнамента. Предварительное вычерчивание учащимися решеток является полезным вспомогательным приемом при построении сетчатого орнамента.

Виды решеток:

- пересечение вертикальных и горизонтальных линий создает простую квадратную решетку. Элементы орнаментов могут располагаться в разных, квадратах решетки;

- сжатие решетки по вертикали или горизонтали превращает квадраты в прямоугольники, деформирует вписанные в них элементы;

- превращение исходной квадратной решетки в ромбы и далее - в треугольники;

- шесть равных треугольников образуют шестиугольную решетку.

Орнаментальная симметрия является основным принципом любого сетчатого орнамента. Вычерчивание решеток для сетчатого орнамента.

Создание трех вариантов сетчатого орнамента на основе выбранных решеток Композиционная структура сетчатого орнамента.. Формат А4, подача графическая, аппликативная или печатная. Создание коллекции сочетаний гармоничных цветовых пар.

10. Способы построения плетеного орнамента

Задача: Построение плетеного орнамента с использованием геометрических мотивов Приобрести навыки построения плетеного орнамента.

11. Фантастический орнамент

Задача: В основе этого вида орнамента лежат изображения воображаемого, чаще символического содержания. Особенное распространение фантастический орнамент с изображением сцен из жизни сказочных животных получил в странах Древнего Востока (Египта, Ассирии, Китая и Индии. Выполнить орнамент.

12. Астральный орнамент

Задача: Утверждает культ неба. Основными элементами являются изображение неба, солнца, облаков, звезд. Выполнить орнамент.

13. Пейзажный орнамент

Задача: главные объекты этого орнамента – самые разнообразные мотивы: горы, деревья, скалы, водопады, часто в сочетании с архитектурными мотивами и элементами животного орнамента. Особенно большое развитие получил в декоративноприкладном искусстве Японии и Китая. Выполнить орнамент.

14.Творческая работа. Орнаментальная композиция по выбору учащегося.

Задача: создание творческой итоговой композиции на основе полученных знаний и навыков. Графическая или живописная трактовка (по выбору учащегося).

Критерии оценки

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку обучающихся:

«5» (отлично) ставится, если обучающийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, с учетом декоративности и стилизации, учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения. Правильно выбран

масштаб изображения, правильно переданы пропорции, аккуратность при выполнении работы.. Общая выразительность композиции.

«4» (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность.

«3» (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, ребенок неряшлив и безынициативен.

Формы и методы контроля, система оценок

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется преподавателем практически на всех занятиях. В качестве средств текущего контроля успеваемости обучающихся программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую грамотность.

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих просмотров работ обучающихся за счет внеаудиторного времени.

На просмотрах выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования.

Ожидаемые результаты и способы их проверки:

В конце обучения учащиеся должны:

знать/понимать

- основные выразительные средства художественного языка графики, живописи;
- порядок ведения работы над орнаментальной композицией;
- фактурные возможности графических и живописных материалов;
- свойства различных рисовальных и графических материалов.
- знать понятия «орнамент», «пропорция», «симметрия», «форма», «контрформа»;
- знать теорию орнамента;
- знать приёмы стилизации;

уметь:

- различать в работах композиционный центр, ритм темных и светлых пятен, видеть соотношение пропорций, читаемость силуэтов;

- владеть материалами и инструментами;
- выполнять самостоятельно графические орнаментальные композиции в предложенных техниках;
- грамотно располагать орнаментальную композицию в листе, учитывая пропорции предметов;
- применять изученные термины;
- выполнять учебные и творческие задания;
- использовать качество графической линии;
- передавать графическое решение пространственных отношений;
- применять изученные технические приемы в творческих работах;
- уметь моделировать форму сложного тератологического орнамента;
- уметь последовательно вести рисунок орнамента по модулю.

Методический материал

Орнаментальная композиция. Классификация орнаментов. Композиция – это составление, построение, структура художественного произведения, обусловленные его содержанием, характером и назначением. Соответственно, орнаментальная композиция означает составление, построение, структуру узора, пластически завершенную, определяемую образным содержанием, характером и назначением.

Композицию нельзя рассматривать в отрыве от времени, от стиля эпохи. Как художественная форма, композиция претерпевает с течением времени неизбежные изменения. Нужно освоить теоретический и практический опыт прошлых поколений, чтобы понять логику развития художественной формы в соответствии с современными мировоззренческими принципами. Вместе с тем, творческий процесс работы над композицией представляет собой индивидуальное образное мышление художника, его мысли, представления, реализуемые в конкретном художественном произведении. Следовательно, личность всегда выполняет свою корректирующую функцию в процессе композиции. Вспомним: Ле Корбюзье определяет композицию, как результат интуитивного творчества и сознательного выбора. И, действительно, для творческого процесса одинаково важно развитие интуитивного художественного чувства и логического интеллектуального мышления. Поэтому, и сам процесс может быть представлен как органическое единство интуитивного и логического начал.

Итак, композиция – это орнаментальная структура художественного произведения со всеми характерными для него особенностями используемых выразительных языковых средств. Данное определение в настоящее время представляется слишком узким и односторонним. Ведь художественное орнаментальное творчество сначала и до конца протекает в русле специфического для художника мышления, языка, на котором он изъясняется. Значит, композиционно такое средство для выражения художественной идеи,

это язык художественного произведения, язык орнаментации – зримый, доступный и лаконичный, выразительный – способен, с одной стороны, четко воспроизвести эмоциональные характеристики натурной формы, её пластический образ; с другой стороны (и в этом заключается специфика упомянутого языка), он сможет вызвать у зрителя не прямые, а сложные ассоциации о предметах и явлениях природы.

Образы орнаментального искусства могут передаваться на условном символическом языке или же сами представлять собой символы. Процесс абстрагирования предполагает рассмотрение в объекте лишь части его свойств. Совокупность последних и будет являться художественной абстракцией данного объекта. Орнамент (украшение) – это узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов и предназначенный для украшения различных предметов. Основными классификационными признаками орнамента служат происхождение, назначение и содержание.

Технический орнамент Возникновение орнамента, его первичных форм было обусловлено трудовой деятельностью человека (фактура поверхностей изделий из глины, отпечатки пальцев, рисунок простейших клеток в ткани при её выработке, спиралевидные витки, получаемые при плетении веревок и т.д.). Среднеазиатский караван верблюдов Символический орнамент Возникновению и формированию символического орнамента способствовало то, что произведения орнаментального искусства очень близки по своей природе условию символического изображения. Фактически сами орнаментальные образы представляют собой символы или систему символов.

В орнаменте, дошедшем до нас из глубины веков, можно встретить изображения животных, людей, орудий труда, которые лишь с трудом обнаруживают сходства с образами, их навеявшими. Дальнейшая эволюция таких изображений обычно уводила далеко от первоисточника. Естественно, что отдельные явления природы, отдельные животные имели в жизни человека большое значение. Он стремился различными путями их запечатлеть. В изображениях разная степень условности. Появившись в Древнем Египте и других странах Востока, символический орнамент продолжает играть важную роль (изображение серпа и молота).

Геометрический орнамент. Постепенно и в техническом, и символическом орнаментах линии и пятна стали образовывать более сложные комбинации, значения. Так возникает геометрический орнамент, который продемонстрировал свою жизнеспособность в разные эпохи и у разных народов. Потеряв сюжетную основу, этот орнамент сохранил свою эстетическую ценность. В нём всегда делается акцент на строгом чередовании ритмических элементов и их цветовых сочетаниях, иногда на активной стилизации отдельных мотивов природы. Ведь первооснова любой геометрической формы – это какая-то реально существующая форма, до пределов обобщённая и упрощённая (греческий меандр – волна, круг – солнце и т.д.).

Растительный орнамент. Это самый распространённый после геометрического, для которого характерны свои излюбленные мотивы, причём последние различны в разных странах, в разные времена. Если в Японии и Китае любимое растение – хризантема, в Индии – боб, фасоль, в Иране – гвоздика, а в России – подсолнух, ромашка. Если в раннем средневековье популярны были виноградная лоза и трилистник, то в период поздней готики – чертополох и плод граната, а во времена барокко – тюльпан, пион. В 18 веке властвует роза, а в период расцвета стиля модерн – лилия и ирис. Растительный орнамент имеет наибольшие возможности в части разнообразия используемых мотивов, приемов исполнения. В одних случаях мотивы трактуются реалистично, объёмно, в других – более стилизовано, когда предпочтение отдается условной плоскостной форме.

Каллиграфический орнамент Состоит из отдельных букв и элементов текста, выразительных по своему пластическому рисунку и ритму. Искусство каллиграфии наиболее характерно и полно развилось в таких странах, как Китай, Япония, ряде арабских стран, в определенном смысле заменяя собой изобразительное искусство. Фантастический орнамент В основе лежат выдуманные изображения, чаще символического и мифологического содержания. Особенное распространение фантастический орнамент с изображением животных получил в странах древнего Востока (Египет, Ассирия, Китай, Индия, Византия). А в эпоху средневековья был популярен в связи с тем, что религия запрещала изображение живых существ. Астральный орнамент Утверждал культ неба. Основными элементами орнамента были изображение неба, солнца, облаков, звезд. Наибольшее распространение получил в Японии и Китае. Пейзажный орнамент Получил распространение в текстильных изделиях Японии и Китая. Стилизованное изображение реки и окружающей ее растительности

Животный орнамент Здесь возможны как реалистические, так и более условные, стилизованные изображения птиц, зверей. В последнем случае орнамент приближается к фантастическому.

Предметный или вещный орнамент Возникнув в античном Риме, он не переставал и в дальнейшем широко использоваться. Содержание предметного орнамента составляют предметы военной жизни, быта, музыкального и театрального искусства. Выразительные средства орнаментальной композиции, основные понятия.

К выразительным средствам орнаментальной композиции относятся: точки, пятно, линия, цвет, фактура. Все они являются, в то же время, элементами композиции. Естественно, эти средства приобретают в орнаментальном художественном произведении более сложные и разнообразные формы, превращаются в орнаментальные мотивы – геометрические или изобразительные, в зависимости от поставленных задач и целей.

Наконец, композицией следует считать как непосредственную практическую работу художника, так и конечный результат творчества – художественное произведение. Раппорт – минимальная площадь

повторяющегося рисунка, включающая мотив и расстояние до соседнего мотива. Закономерное повторение раппорта по горизонтали и вертикали образуют раппортную сетку – конструктивную основу рисунка.

Мотив – это часть орнамента, главный его элемент. Мотив может представлять собой один элемент (и тогда мы имеем простой мотив) или же состоять из многих элементов, пластически оформленных в единое орнаментальное образование. Ритм – закономерное чередование и повторение соизмеримых и чувственно ощутимых элементов.

Ритм является главным организующим началом любой орнаментальной композиции. Ритмическая организация – взаиморасположение мотивов или элемента мотива на композиционной плоскости. Композиционные связи – пропорциональные соотношения элементов по размерам и интервалам, ритмический порядок их чередования.

Пластика – в орнаментальном искусстве плавные непрерывные переходы одних элементов в другие.

Стилизация – видоизменение и переработка природного мотива при наибольшем художественном обобщении с целью выявления условных декоративных качеств.

Колорит – общий, преобладающий цвет орнаментальной композиции. Ритмическое движение – постепенные плавные или более резкие скачкообразные переходы от малых форм к большим, от близких к далеким, от простых к сложным, от светлого к темному и т. д. Будучи всегда прерывным, оно распространяется на самые разные характеристики формы: в орнаментальной композиции размеры элементов, расстояние между ними, их наклоны или повороты, цвет или светлотные отношения элементов.

Методические рекомендации

Практическое задание. Выполнение ритма на основе природного аналога. Необходимо создать плоскостной графический орнамент из упрощенной стилизованной природной формы. За основу орнамента можно взять какое – либо несложное растение, например, цветок, плод, листок или насекомое. Их нужно зарисовать с натуры со всеми подробностями, а потом упростить так, чтобы осталась контурная схема зарисовки. Потом из этих элементов составить ритмический ряд, ритмическую сетку. Законы, правила орнаментальной композиции. Для орнамента характерны два состояния: относительный покой и движение, то есть статика и динамика. В какой бы форме и виде они не проявлялись, - это первооснова всех закономерностей орнаментального искусства.

Пропорциям и пропорциональным отношениям в любом искусстве принадлежит очень большая и, по существу, определяющая роль в самом широком смысле слова. Без убедительных пропорций в целом и деталях не может быть художественного произведения. Пропорциональные отношения площадей рисунка и фона, размеров орнаментальных мотивов и их составных

частей, линейных характеристик орнаментальных форм и т. п. определяет выразительность композиции.

Статичные композиции основываются на принципе симметрии, одинаковости. Динамичные композиции основываются на принципе асимметрии, неодинаковости, противопоставления. Закон соподчинения. Противопоставление тех или иных свойств и характеристик орнаментальных мотивов в одной композиции неизбежно связано с гармонией всех противоположных и противоречивых явлений, каких бы свойств они не касались. Это следует из закона соподчинения, который формулируется следующим образом: разное звучание выразительных средств орнаментальной композиции обеспечивается выделением из их числа главных и подчинения им второстепенных.

Закон трехкомпонентности. Для убедительного выражения сложного и разнообразного движения орнаментальных мотивов достаточно и необходимо показать в композиции три фазы этого движения (три разных размера, три поворота) и периодически их повторять. При построении сложной композиции из многих растительных мотивов, если их дать в трех различных четко отличающихся размерах, расположить в трех разных поворотах, на трех разных расстояниях, это придает изображению целостность их движения, позволяет создать разнообразные орнаментальные формы.

Закон простоты. Максимальной убедительности и выразительности орнаментального образа следует добиваться минимальными выразительными средствами при минимальном определении подробностей. Художник всегда стремится увидеть и изобразить любое явление, любую форму наиболее скупыми средствами, выражая самое существенное и главное в объекте.

Орнамент из неизобразительных форм. Самый сложный неизобразительный орнаментальный узор или мотив, по существу, состоит из простейших геометрических элементов правильной или неправильной формы. Наиболее точно передает характер очертаний любой формы линия. Она является основным формообразующим элементом. Различают три вида линий: Прямые – вертикальные, горизонтальные, наклонные. Кривые – с постоянным радиусом кривизны окружности или их дуги. Кривые – с переменным радиусом кривизны – параболы, гиперболы и их отрезки.

Рассмотрим функции неизобразительных абстрактных элементов. Прямые линии и кривые с постоянным радиусом кривизны способны выразить плавное, спокойное движение. В природе этих линий лежат постоянство, статика, уравновешенность. При этом, если горизонтальные линии символизируют постоянство, а вертикальные – прочность, основательность, то наклонные прямые линии создают впечатление постепенного движения.

Совсем другой характер движения передают линии с переменным радиусом кривизны. Они несут в себе большую динамичность, напряженность и устремленность, неравномерность и активное движение(и нарастающее, и убывающее). Особенно остро способны выразить динамичность ломаные линии с острыми углами, так называемые молниеобразные.

Практическое задание. Выполнить геометрический линейный (ленточный) орнамент. Разработать сбалансированный графический элемент орнамента из простых геометрических форм, разных по размеру, по тону. Возможно использование акварельной подложки определенной цветовой гаммы. Из полученного элемента составить линейный орнамент. Статика, динамика в орнаментальной композиции. Статические композиции. Статика – состояние покоя, равновесия. Лучше всего это состояние реализуется с помощью правильных симметричных геометрических мотивов. Хорошо идею статики выражают квадратный раппорт и симметричные мотивы, имеющие две взаимно перпендикулярные плоскости симметрии.

Условия статики: 1. симметрия мотива, выраженная наличием хотя бы одной вертикальной плоскости симметрии. 2. обеспечение пропорциональных отношений рисунка и фона. 3. выразительность силуэтных очертаний мотива и членение его на части. От введения в композицию незначительных динамических элементов статичность рисунка только усиливается. Когда композиции содержат только прямолинейные мотивы, то они оставляют впечатление четкости, ясности. Композиции, организованные только из криволинейных мотивов, характеризуются плавностью и легкостью, выражают ощущение покоя. Композиции, выполненные из контрастирующих между собой прямолинейных и криволинейных элементов, выглядят своеобразными и нарядными.

Динамические композиции. Главным принципом динамической организации мотивов в рисунке является неодинаковость, контраст и противопоставление различных характеристик мотивов. Здесь самое главное согласовать между собой разнообразные движения элементов, найти главные, подчинить им другие, т. е. привести композицию к общему пластическому единству. Один из видов ритмических движений строится по принципу смещенного зеркального отражения мотивов.

Пластические направления, объединяющие движения ритмических элементов, мотивов, следует рассматривать как одно из существенных специфических средств построения динамических рисунков, особенно сложных и многоэлементных. Чаще всего для пластических направлений выбирают криволинейную форму – спокойную, дугообразную, более динамичную спиралеобразную. Можно использовать более конфликтные направления, например, ломаные линии. Сложные пластические движения форм.

Ритмические движения элементов в орнаментальной композиции при всем их разнообразии практически без исключения представляют собой движения прерывные, поскольку эти элементы всегда отделены один от другого большим или меньшим расстоянием. Иначе обстоит дело, когда мы говорим о пластических движениях в орнаментальной композиции. Пластикой в этой области принято называть переходы одних элементов в другие. В орнаментальной композиции пластические движения элементов могут принимать следующие виды: 1. Членение плоскости на части.

Членение плоскости на части в виде линий простых или орнаментальных полос – ведущее выразительное средство. Сюда следует отнести и членение отдельных, достаточно крупных орнаментальных мотивов. Очерчивание форм орнаментальных мотивов. (линейная обрисовка) Движение, которое возникает при сближении ритмических элементов, когда последние начинают зрительно образовывать почти непрерывное направление. Чувственный мир объективной реальности необходимо не только эмоционально ощущать, но и аналитически его осмысливать.

В этом смысле изучение и понимание закономерностей пластического движения форм для художника очень существенно с двух точек зрения:

1. чтобы распознать и увидеть указанные закономерности в природе, суметь выразить их средствами графического языка.

2. чтобы творчески интерпретировать закономерности при создании новых орнаментальных мотивов.

Любой орнамент, какому бы народу и эпохе он принадлежал, строится на трех геометрических линиях. А эти три вида линий представляют три вида базисных пластических движений. Орнамент может состоять либо из линий одного вида, либо представлять собой сочетание линий двух или даже трех видов.

Разным видам линий соответствуют разные виды пластических движений, принципиально отличаются по внешнему виду и, что особенно важно, являются источником различных эмоциональных ощущений. Практическое задание. Выполнить орнамент статической композиции. Необходимо создать орнамент с абстрактным статическим рисунком, используя нюансные ахроматические цвета.

Выполнить орнамент динамической композиции. Необходимо создать орнамент с абстрактным динамическим рисунком, используя контрастные ахроматические цвета. Хроматические орнаментальные композиции. Общие сведения. Мир, окружающий человека, чрезвычайно красочен. Психофизиологический механизм восприятия цвета — явление весьма сложное. Как справедливо отмечал французский специалист по цвету на производстве Ж. Вьено (1893 — 1959), цвет может вызвать беспокойство, возбуждение или потрясение, создать гармонию, он может творить чудеса, но способен привести и к катастрофе. Вопросы цветоведения тесно связаны с физикой, физиологией, светотехникой, психологией, эстетикой, искусствоведением и т. д.

Цвет — это свойство тел вызывать то или иное зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом отражаемого или излучаемого ими света. Цвет обладает такими основными характеристиками, как цветовой тон (различные оттенки цвета), насыщенность (степень яркости цвета), светлота (отражающая способность цветовой поверхности). Законы цветовых гармоний относительны.

В каждую историческую эпоху у того или другого народа те или иные гармонические сочетания цветов считались особенно красивыми. Например,

терракотово-красный с черным — основной мотив росписи керамики Древней Греции, для Туркестанской керамики типичны различные сочетания глубокого кобальтового 43 цвета с цветом золотистой охры.

Установлено, что некоторые цвета солнечного спектра, так называемые теплые тона — красные, оранжевые, желтые — действуют на человека возбуждающе, расширяют зрачки и даже учащают пульс, вызывая общее утомление. Другие, так называемые холодные тона — синие, голубые, зеленые — успокаивают, уменьшают утомляемость глаз. В помещении можно создать впечатление простора, применив светлые холодные тона. Теплыми — красными, коричневыми тонами — можно, наоборот, создать впечатление суженности пространства. Один и тот же предмет, окрашенный в светлый или просто белый цвет, всегда выглядит более легким, а в темный или черный — кажется тяжелее. Одно и то же помещение или предмет производит различное впечатление в зависимости от его окраски. Помещения, окрашенные в голубые, синие, зеленые цвета, кажутся более прохладными, чем они есть на самом деле, а окрашенные в оранжевые, желтые, — более теплыми.

Цвет тесно связан с такими средствами композиции, как пропорция, масштаб, нюанс. Особенно велика роль цвета для достижения образности формы, то есть он помогает раскрыть сущность вещи, обострить или ослабить характер формы. Известно, что в спектре солнечного луча семь основных цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Все эти цвета имеют очень много оттенков. Из трех основных цветов — красного, желтого и синего — можно составить все остальные цвета. Смешивая краски этих цветов, можно получить зеленый цвет (синяя краска с желтой), оранжевый (желтая с красной), фиолетовый (красная с синей) и другие промежуточные цвета. Выпускается большое количество красок различных цветов и оттенков.

Для наиболее полного и правильного использования их необходимо знать основные законы цветоведения. Все цвета делятся на ахроматические и хроматические. К первым относятся белый, черный и все оттенки серого цвета. Хроматическими называют все спектральные цвета, а также пурпурные со всеми их оттенками, то есть красно-фиолетовые или малиновые тона, которых в спектре нет и которые получаются только в результате смешения в разных пропорциях спектральных цветов. Ахроматические цвета различаются между собой только степенью светлоты, поскольку пигмент в них отсутствует.

Хроматические цвета обладают тремя свойствами: цветовым тоном, светлотой и насыщенностью. К тому же они делятся на теплые (красный, оранжевый, желтый с оттенками) и холодные — голубой, синий с оттенками. Зеленый, фиолетовый и красный цвета могут быть и теплыми и холодными в зависимости от того, какой оттенок в них преобладает. Если к зеленому цвету прибавить больше желтых тонов, а к фиолетовому — красных, то эти цвета будут теплыми, если же добавить к ним голубые или синие тона, — холодными. Теплые и холодные цвета, помещенные рядом, усиливают друг друга.

Хроматические цвета также хорошо выделяются на фоне ахроматических. Так, красный, оранжевый, желтый цвета на сером фоне будут казаться ярче. Тонов цветовой палитры, которую нам предлагает промышленность — будь-то гуашь, акварель, масляные краски — вполне достаточно для того, чтобы получить нужные нам цвета, а из цветов — цветовую гармонию. В природе гармония цвета бесспорна. Изучая ее на примерах природных аналогов, исследуя условия, которые привели к этой гармонии, человек ищет ключ к научному решению цветовой гармонии искусственной среды. Насыщенностью называется степень отличия хроматического цвета от развитого ему по светлоте ахроматического. Контраст — это кажущееся изменение цвета по светлоте или цветовому тону в зависимости от окружения.

Практическое задание.

Выполнить каллиграфический орнамент. Разработать плоскостной орнамент на основе шрифтовой композиции. Возможно использование изображения как группы букв, так и их характерных элементов. Начальный этап работы — отрисовка орнаментального элемента, решение его в единой цветовой гамме. Возможно использование графических изобразительных средств. Второй этап — составление раппортной (модульной) сетки, нанесение рисунка орнамента. Завершение работы — цветовое решение орнаментального рисунка. Выполнить орнамент на основе животного аналога. Может быть разработан как непосредственно животный, так и фантастический орнамент. Для этого необходимо выбрать объект — реальное или мифическое существо. Прорисовать его со всеми подробностями. Затем стилизовать до условной формы. Разработать сложный элемент для линейного орнамента. Цветовое решение — за выбором студента. Завершающий этап — выполнение орнамента в чистовом варианте. Выполнить орнаментальную композицию в круге.

Необходимо разработать вольную орнаментальную композицию в произвольном цветовом решении. При создании подобной композиции принято круг делить на сектора. Один сектор и будет являться элементом орнамента. Предпочтительна работа в формате А-3. Изображение поместить в полукруге.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основная учебная литература

- Богатеева З. А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. — М.: Просвещение, 1986.
- Голицын С. — Слово о мудром мастере. — М.: Детская литература, 1977.
- Горичева В. С., Филиппова Т. В. Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок. — Ярославль: Академия развития, К^о, 2000.
- Гусакова М. А. Аппликация. — М.: Просвещение, 1987.
- Нагибина М. И. Из простой бумаги мастерим, как маги. — Ярославль: Академия развития, К^о, 1998.

Попова О. С. , Каплан Н. И. Русские художественные промыслы. – М.: Знание, 1984. 1. Слейтер С. Геральдика: иллюстрированная энциклопедия. - М., 2006.

Стингл М. Тайны индейских пирамид. - М., 1982. Кастальева, Т.Б.

Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. - Москва-Ростов-н/Д, 2003.

Узоры симметрии / под ред. М. Сенешаль, Дж. Флена. - М., 1980.

Устин В.Б. Композиция в дизайне. - М., 2005.

Фокина Л.В. Орнамент. - Ростов н/Д, 2005.

Фоменко А.Т. Наглядная геометрия и топология. - М., 1998

Стеррок Ш. Кельтские узоры. - М.: НИОЛА-ПРЕСС, 2007.

Школа рисования: стили в искусстве. Орнаменты и декоративные мотивы. - М., 2005.

Дополнительная учебная литература

1. Журнал «Юный художник»

2. Журнал «Искусство в школе»

3. Журнал «Художественная галерея»

6. Таблицы:

Аппликации в детском саду

Виды вышивок

Узор в полосе

Карнавальный костюм

Схема рисования бабочки

Узор из растительных элементов в круге, квадрате

Элементы открыток

Пасхальные яйца

Стилизация формы

Мастера Палеха

Интернет - ресурсы

Материально – техническое обеспечение дисциплины

- | | |
|----|---|
| 1) | стулья |
| 2) | столы |
| 3) | методический фонд |
| 4) | библиотека |
| 5) | выставочные помещения |
| 6) | учебные аудитории (мастерские) для групповых и мелкогрупповых занятий |
| 7) | ноутбук |