

ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЯКОВЛЕВСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»

Методическая разработка
учебного занятия по МДК 01.01.
Основы композиции

Преподаватель:
Жданова Э.Н.
Группа: 25 Д
Специальность
54.02.01. Дизайн
Дата проведения
18.02.2022



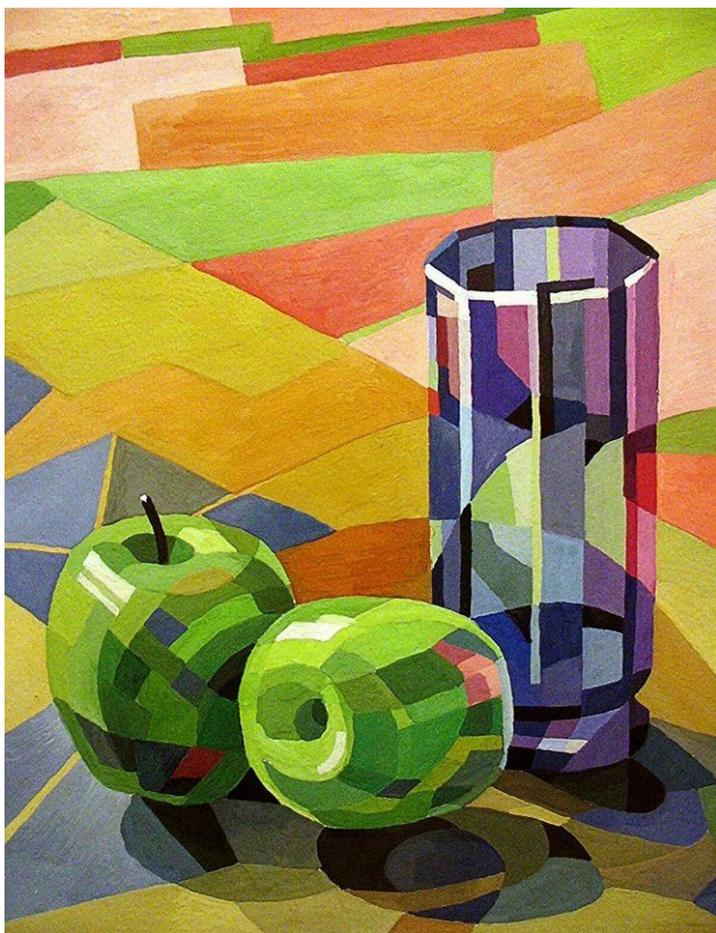
г. Строитель, 2022 г.

ЦЕЛЬ

- познакомиться с принципами и методами стилизации;
- закрепить знания способов разработки декоративной композиции.



ЭТАП АКТУАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТИВНОГО ОПЫТА ОБУЧАЮЩИХСЯ



ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ -

ЭТО КОМПОЗИЦИЯ,
ИМЕЮЩАЯ ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ В
И МОДИФИЦИРОВАННЫЕ, СТИЛИ
ЖЕ АБСТРАКТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ,
КОТОРЫЕ, ПРИДАВАЯ ЕЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ВИД,
УСИЛИВАЮТ ЕЁ ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ.



ГЛАВНОЙ ЦЕЛЮ

ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ

ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТИЖЕНИЕ ЕЮ МАКСИМАЛЬНОЙ

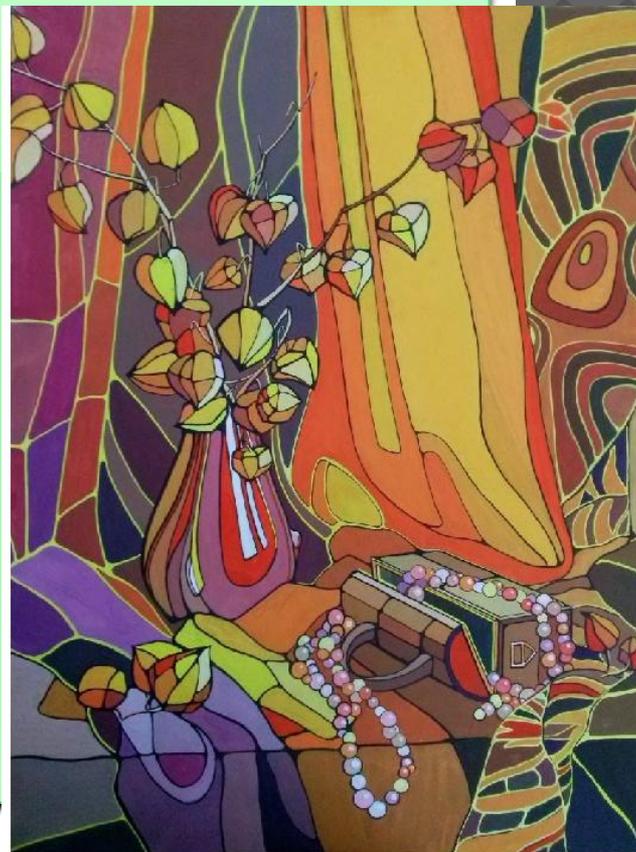
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ

И ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ

С ЧАСТИЧНЫМ ИЛИ ЖЕ ПОЛНЫМ (В
БЕСПРЕДМЕТНЫХ КОМПОЗИЦИЯХ)

ОТКАЗОМ ОТ ДОСТОВЕРНОСТИ,

КОТОРАЯ СТАНОВИТСЯ ИЗЛИШНЕЙ
ИЛИ ДАЖЕ МЕШАЮЩЕЙ.



ЭТАП ИЗУЧЕНИЯ НОВЫХ
ЗНАНИЙ И СПОСОБОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СЛОВО СТИЛЬ

ПЕРЕВОДИТСЯ

С ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА

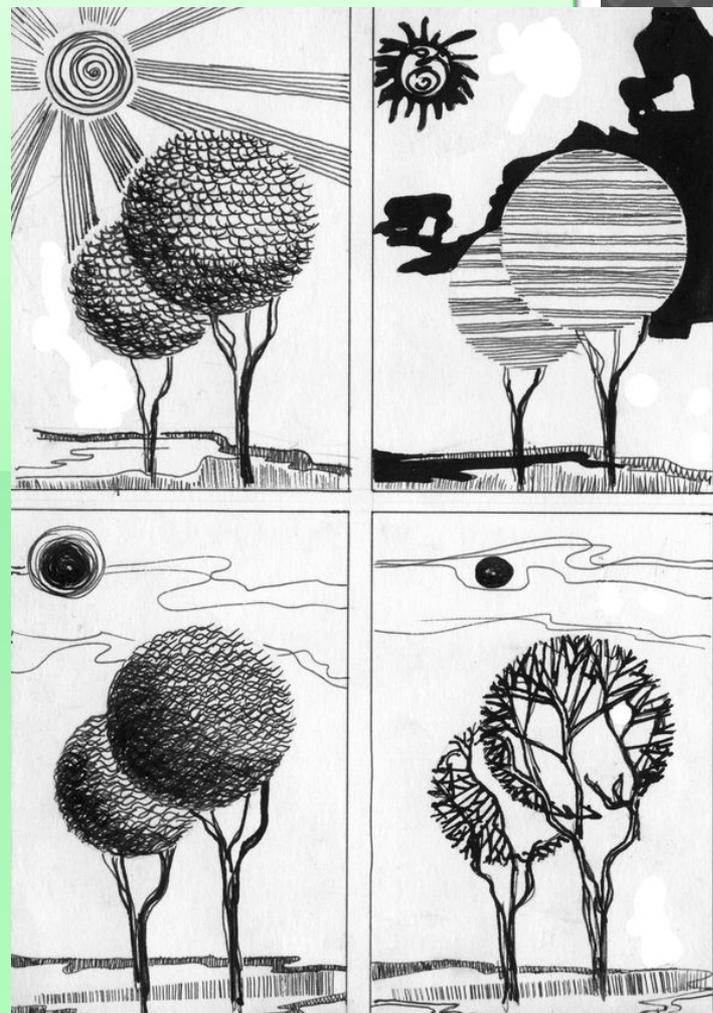
КАК «ПАЛОЧКА ДЛЯ ПИСЬМА».

СТИЛИЗАЦИЯ -

УПРОЩЕННЫЙ ЧЕТКИЙ
КОНТРАСТНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ
РИСУНОК,

В ОСНОВЕ КОТОРОГО ЛЕЖИТ
ШТРИХ, ПЯТНО, ЛИНИЯ.

УПРОЩЕННОСТЬ, ЛАКОНИЗМ,
СИМВОЛИЧНОСТЬ, ЗНАКОВОСТЬ -
ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ
СТИЛИЗОВАННОГО РИСУНКА.

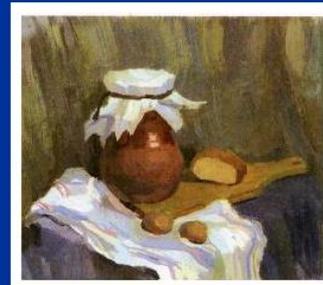


**ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ СТИЛИЗАЦИИ - ЭТО
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РЕАЛИСТИЧНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
ПУТЕМ ОТРАЖЕНИЯ
СУТИ.**

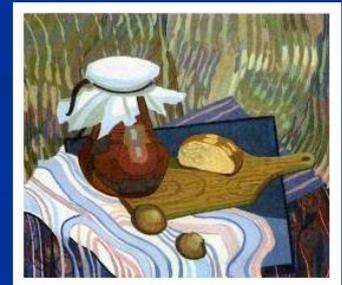
**Определите вид натюрморта:
реалистический, декоративный,
абстрактный.**



1



2



3

ТЕРМИН «СТИЛИЗАЦИЯ»

ТРАКТУЕТСЯ КАК

ДЕКОРАТИВНОЕ ОБОБЩЕНИЕ ФОРМ

С ПОМОЩЬЮ РЯДА УСЛОВНЫХ ПРИЕМОВ,

УПРОЩЕНИЯ И ОБОБЩЕНИЯ РИСУНКА И АБРИСА,

ОБЪЕМНЫХ И ЦВЕТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

ВИДЫ СТИЛИЗАЦИИ

ПОВЕРХНОСТНАЯ



ДЕКОРАТИВНАЯ



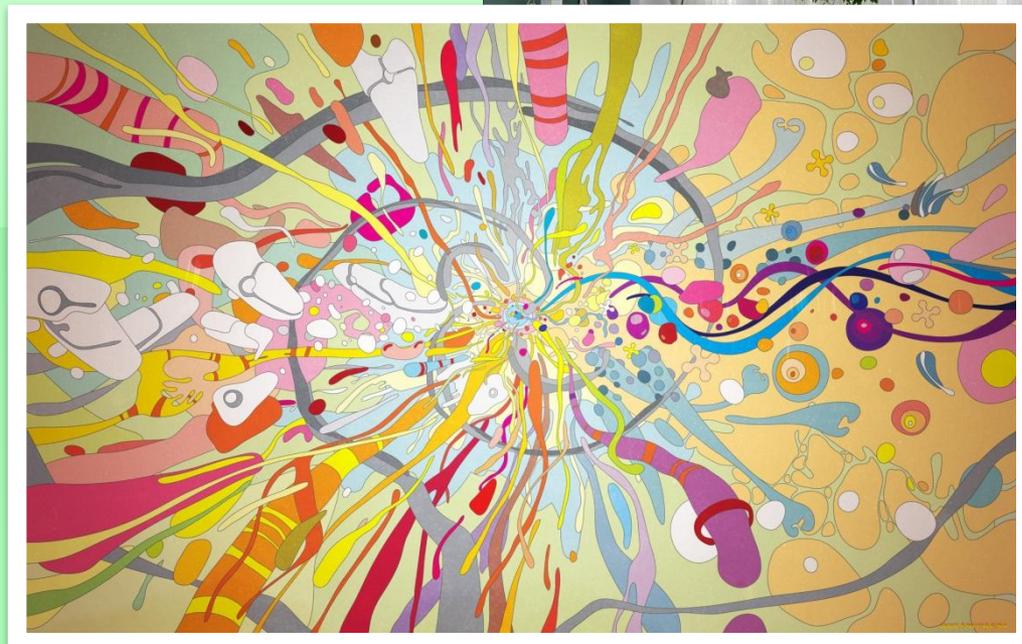
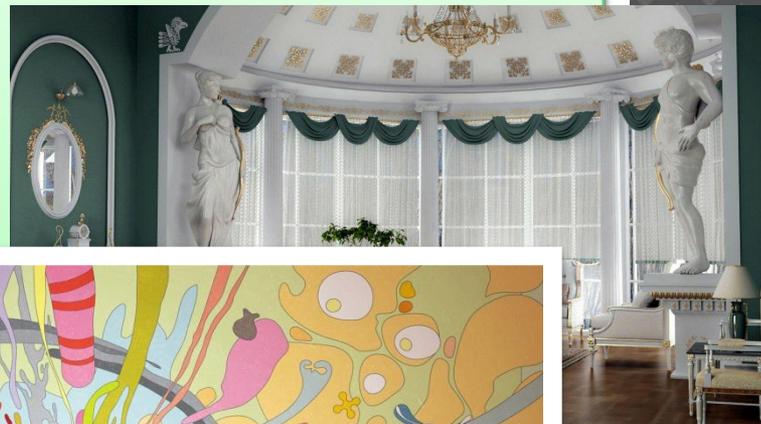
АБСТРАКТНАЯ

ВИДЫ СТИЛИЗАЦИИ

ПОВЕРХНОСТНАЯ

ДЕКОРАТИВНАЯ

АБСТРАКТНАЯ



ПРИНЦИП.

**ЭТО ОСНОВНОЕ, ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
КАКОЙ-ЛИБО ТЕОРИИ, РУКОВОДЯЩАЯ ИДЕЯ,
ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.**

**ОСНОВНЫМИ
ПРИНЦИПАМИ СТИЛИЗАЦИИ
В СОЗДАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:**

**ПРИНЦИП ОБОБЩЕНИЯ
ПРИНЦИП УПРОЩЕНИЯ
ПРИНЦИП УСЛОЖНЕНИЯ (НАРАСТАЮЩЕЙ
ДЕКОРАТИВНОСТИ)**

ПРИНЦИП ОБОБЩЕНИЯ

ЭТО МЫСЛЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СХОДНЫХ ПО КАКИМ-ЛИБО
КАЧЕСТВАМ ОБЪЕКТОВ,
ПОМОГАЮЩЕЕ ЛУЧШЕ ВЫРАЗИТЬ
ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ИДЕЮ.



ПРИНЦИП УПРОЩЕНИЯ.

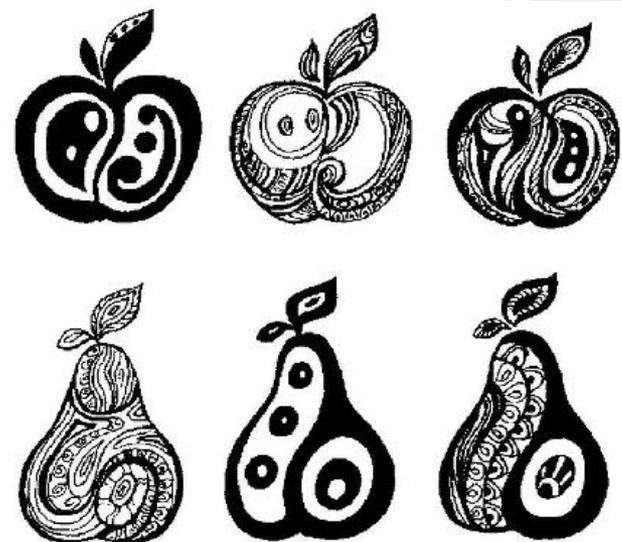
УПРОЩЕНИЕ СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ ДЛЯ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ КАЧЕСТВ
ИЗОБРАЖАЕМОГО ОБЪЕКТА
ПУТЕМ ОТБРАСЫВАНИЯ
НЕСУЩЕСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ,
«ВЫПРЯМЛЕНИЕМ» ЛИНИЙ КОНТУРА
И УСИЛЕНИЯ ФОРМ



ПРИНЦИП НАРАСТАЮЩЕЙ ДЕКОРАТИВНОСТИ.

УСЛОЖНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ТАКЖЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ВИДОМ СТИЛИЗАЦИИ
И УСИЛИВАЕТ ДЕКОРАТИВНОСТЬ
ГРАФИЧЕСКОГО ЛИСТА

С ПОМОЩЬЮ ДЕТАЛЕЙ ПРОРАБОТКИ ЭЛЕМЕНТОВ,
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗНООБРАЗНОЙ ГРАФИЧЕСКОЙ
ФАКТУРЫ, УСИЛЕНИЯ ЦВЕТОВОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ.



**В РЕШЕНИИ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА
ЧАСТО ПРОИСХОДИТ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПРИНЦИПОВ СТИЛИЗАЦИИ**



ГРАНИЦЫ СТИЛИЗАЦИИ

НАХОДЯТСЯ В ПРЕДЕЛАХ МЕЖДУ
ТОЧНЫМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕМ ФОРМЫ
И КРАЙНЕЙ СТЕПЕНЬЮ ЕЕ УПРОЩЕНИЯ.



**ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ ЧЕРТЫ,
ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ СТИЛИЗАЦИИ
У ОБЪЕКТОВ КАК ЭЛЕМЕНТОВ
ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ, - ЭТО:
ПРОСТОТА ФОРМ,
ИХ ОБОБЩЁННОСТЬ И СИМВОЛИЧНОСТЬ,
ЭКСЦЕНТРИЧНОСТЬ, ЧУВСТВЕННОСТЬ,
ГЕОМЕТРИЧНОСТЬ,
КРАСОЧНОСТЬ.**

МЕТОДЫ СТИЛИЗАЦИИ КАК СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ТВОРЧЕСКИЙ И ПОДРАЖАТЕЛЬНЫЙ.



ПРИ СОЗДАНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
НАИБОЛЕЕ ПЛОДОТВОРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ
МЕТОД ТВОРЧЕСКОЙ СТИЛИЗАЦИИ.



**ПРИ ТВОРЧЕСКОЙ СТИЛИЗАЦИИ
ЛУЧШЕ ВСЕГО СЛЕДОВАТЬ
ТВОРЧЕСКОМУ ПРИНЦИПУ ТРИАДЫ:**

**«ПОЗНАТЬ, ОЦЕНИТЬ
И УЛУЧШИТЬ».**

ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОБРАЗА ПРИМЕНЯЮТ МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ.

Способ	Содержание деятельности
Типизация	Выявление наиболее общего и характерного, присутствующего в реалистических объектах
Индивидуализация	Выделение существенных индивидуальных характеристик
Идеализация	Предельное акцентирование выделение какого-то одного, но индивидуального качества объекта
Гиперболизация	Преувеличение художественной образности
Схематизация	Упрощение формы до геометрических фигур
Комбинирование	Сочетание и перегруппирование элементов
Агглютинация	Совмещение или склеивание несовместимых частей
Акцентирование	Подчеркивание характерных черт, свойств
Метафора	Перенос смыслов и черт одушевленных предметов на неодушевленные

ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ - ЭТО КОМПОЗИЦИЯ, ИМЕЮЩАЯ ВЫСОКУЮ СТЕПЕНЬ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ И МОДИФИЦИРОВАННЫЕ, СТИЛИЗОВАННЫЕ ИЛИ ЖЕ АБСТРАКТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ПРИДАВАЯ ЕЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ ВИД, УСИЛИВАЮТ ЕЁ ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ.

ТЕРМИН «СТИЛИЗАЦИЯ» В ГРАФИЧЕСКОЙ КОМПОЗИЦИИ ТРАКТУЕТСЯ КАК «ДЕКОРАТИВНОЕ ОБОБЩЕНИЕ ФОРМ С ПОМОЩЬЮ РЯДА УСЛОВНЫХ ПРИЕМОВ, УПРОЩЕНИЯ И ОБОБЩЕНИЯ РИСУНКА И АБРИСА, ОБЪЕМНЫХ И ЦВЕТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ».

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ СТИЛИЗАЦИИ - ЭТО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РЕАЛИСТИЧНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ.

ОСНОВНЫМИ ПРИНЦИПАМИ СТИЛИЗАЦИИ В СОЗДАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

ПРИНЦИП ОБОБЩЕНИЯ

ПРИНЦИП УПРОЩЕНИЯ.

ПРИНЦИП УСЛОЖНЕНИЯ, НАРАСТАЮЩЕЙ ДЕКОРАТИВНОСТИ.

ОСНОВНЫЕ ОБЩИЕ ЧЕРТЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ СТИЛИЗАЦИИ У ЭЛЕМЕНТОВ ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ, - ЭТО: ПРОСТОТА ФОРМ, ИХ ОБОБЩЁННОСТЬ И СИМВОЛИЧНОСТЬ, ГЕОМЕТРИЧНОСТЬ, КРАСОЧНОСТЬ.

МЕТОДЫ СТИЛИЗАЦИИ КАК СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА ТВОРЧЕСКИЙ И ПОДРАЖАТЕЛЬНЫЙ.

ПРИ СОЗДАНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА НАИБОЛЕЕ ПЛОДОТВОРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОД ТВОРЧЕСКОЙ СТИЛИЗАЦИИ.

ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОГО ОБРАЗА ПРИМЕНЯЮТ МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ.

ВОПРОС 1.

ЗАДАЕТ КОМАНДА БЕЛОГО ЦВЕТА

РАНЬШЕ БЫЛА РЕАЛИСТИЧНАЯ ГРАФИКА, НАД КОТОРОЙ ДИЗАЙНЕР СИДЕЛ, НЕ ПОКЛАДАЯ ПЁРЫШКА, НЕДЕЛЮ КРЯДУ.

А ТЕПЕРЬ ЧТО? ВСЕ РАБОТЫ ОДИНАКОВЫЕ И ПЛОСКИЕ, ОБИЛИЕ ПРОСТРАНСТВА.



1976



1977



1998



2002



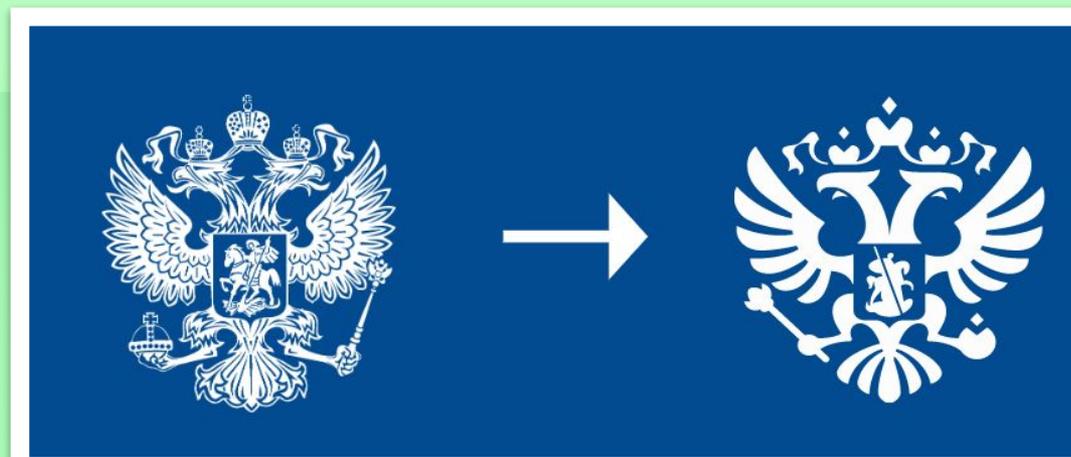
2007



Current Logo

ВОПРОС 1.

ЧТО ЭТО - БОЛЕЕ ГЛУБОКОЕ ПОНИМАНИЕ
ДИЗАЙНА КАК ПРЕДМЕТА (ДИЗАЙН – НЕ ПРО ТО, КАК ЭТО
ВЫГЛЯДИТ, А ПРО ТО, КАК ЭТО РАБОТАЕТ)
ИЛИ ПРОСТО НЕОПРАВДААННЫЙ ПРИМИТИВИЗМ?



1949



1971–Present



1997–Present

ВОПРОС 2.

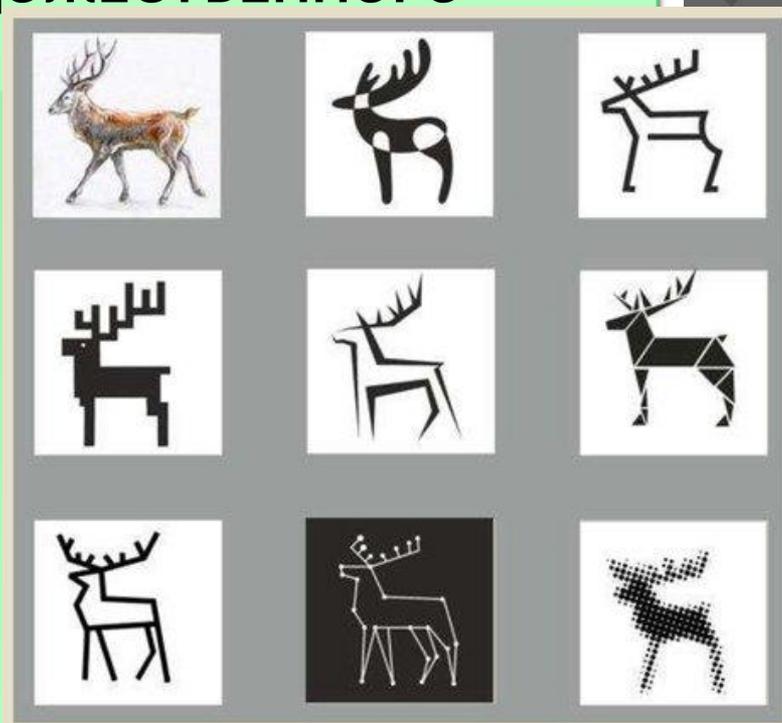
ЗАДАЕТ КОМАНДА ЧЕРНОГО ЦВЕТА

БОЛЬШИНСТВО ИЗВЕСТНЫХ ХУДОЖНИКОВ-ПЕДАГОГОВ В ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ МЕТОД ОБОБЩЕНИЯ ФОРМЫ.

ОНИ ПРЕДЛАГАЛИ НА НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ ВЫПОЛНЕНИЯ РИСУНКА С НАТУРЫ ЛЮБОЙ ОБЪЕКТ ИЗОБРАЖЕНИЯ РАССМАТРИВАТЬ КАК СУММУ ПРОСТЕЙШИХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ («ОБРУБОВКА», ОБОБЩЕНИЕ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ ДО ШАРА, ЦИЛИНДРА, ПРИЗМЫ).

ВОПРОС 2.

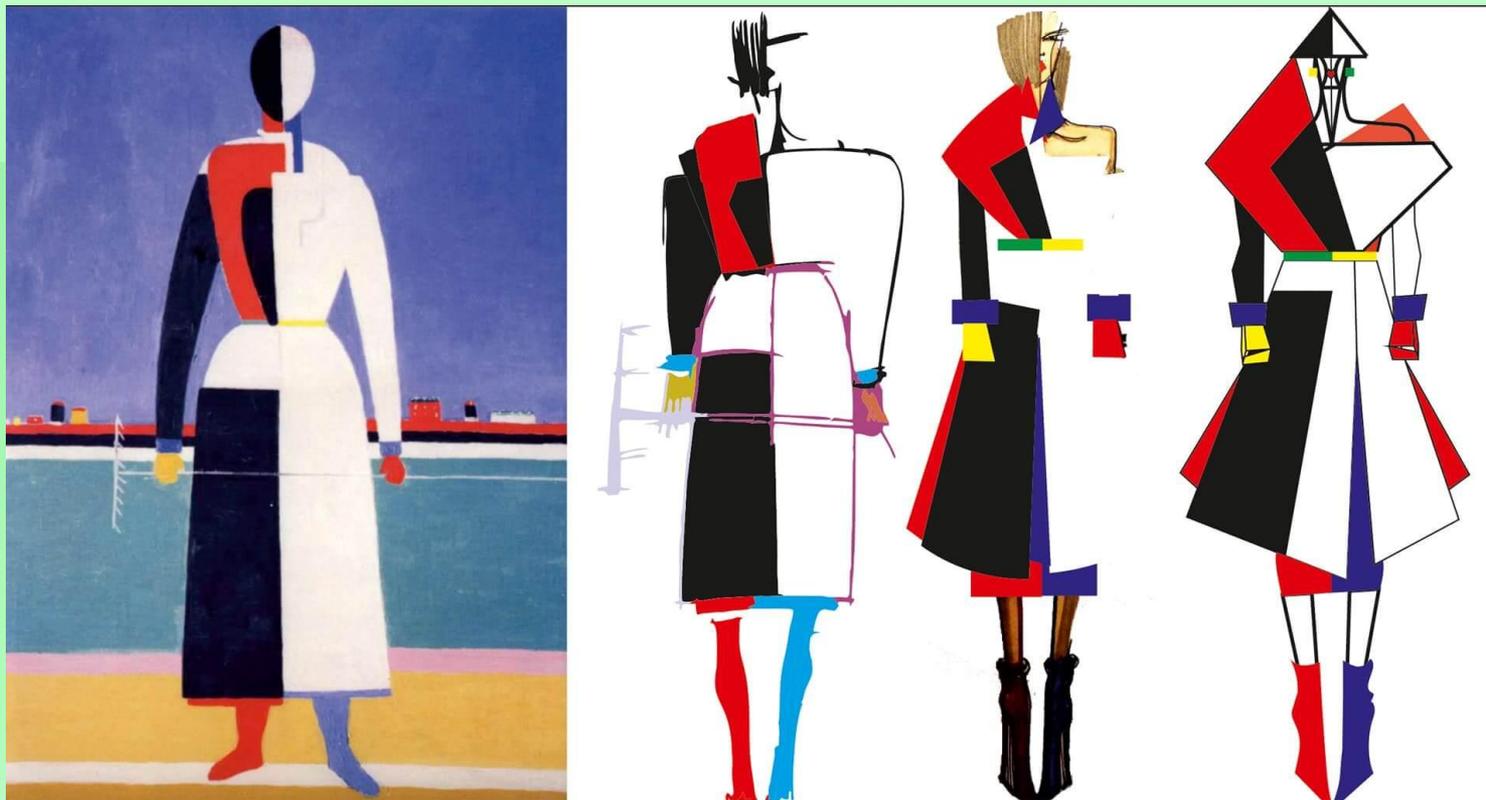
ВЕРНО ЛИ, ЧТО МЕТОД ОБОБЩЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ СОСРЕДОТОЧИТЬ ВНИМАНИЕ НЕ НА ВТОРОСТЕПЕННЫХ ДЕТАЛЯХ, А НА ОСНОВНОМ СТРОЕНИИ, ЯВЛЯЯСЬ ТЕМ САМЫМ ОДНИМ ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОТБОРА ХАРАКТЕРНОГО В ИЗОБРАЖАЕМОМ ОБЪЕКТЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА?



ВОПРОС 3.

ЗАДАЕТ ЭКРАН БЕЛОГО ЦВЕТА В ЧЕРНОЙ РАМЕ

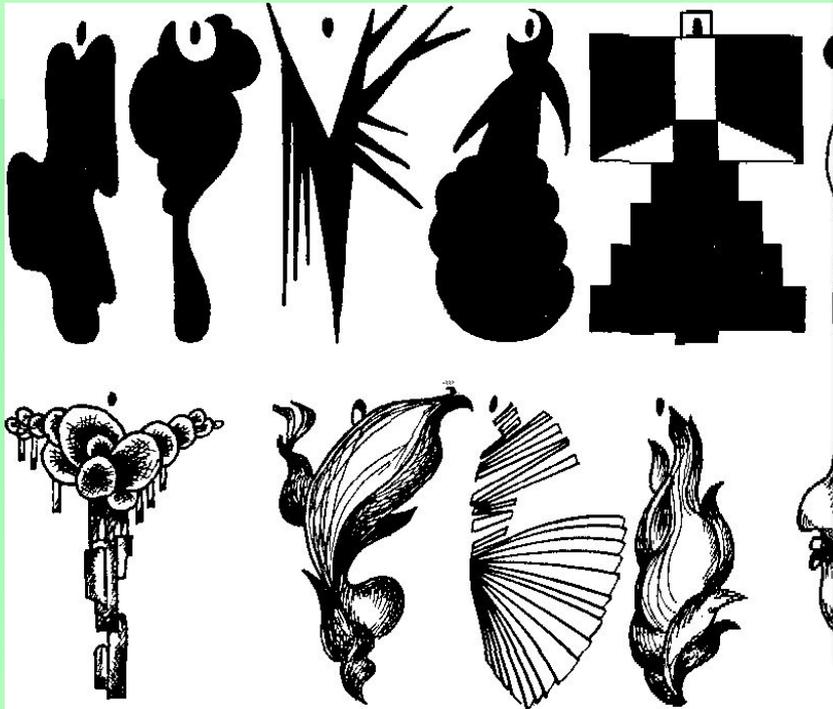
ХУДОЖНИКИ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИНЦИПЫ СТИЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ УНИКАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ В КОСТЮМЕ.



ВОПРОС 3.

ЗАДАЕТ ЭКРАН БЕЛОГО ЦВЕТА В ЧЕРНОЙ РАМЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ДИЗАЙНЕРЫ СОЗДАЮТ ПОРОЙ
ДОВОЛЬНО НЕСУРАЗНЫЕ И СТРАННЫЕ МОДЕЛИ. НУЖНЫ
ЛИ ТАКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ?



ВОПРОС 4.

ЗАДАЕТ ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ В БЕЛОЙ РАМЕ

В МОСКВЕ ЕСТЬ КАФЕ «ЗИС», В ИНТЕРЬЕРЕ КОТОРОГО РАСПОЛОЖЕН ЧЕРНЫЙ КУБ. СТЕНЫ ЕГО, БЛАГОДАРЯ ТАЛАНТЛИВЫМ ХУДОЖНИКАМ ПОСТОЯННО ТРАНСФОРМИРУЮТСЯ, ПРЕВРАЩАЯСЬ В СОВЕРШЕННО НОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ИСКУССТВА.



ВОПРОС 4.

ОДИН ИЗ ПОСТОЯННЫХ ХУДОЖНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ НАД ИНТЕРЬЕРОМ ЭТОГО ПРОСТРАНСТВА – ГРИГОРИЙ ПЕРШИН, СТУДЕНТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ АКАДЕМИИ ИМ. А.Л. ШТИГЛИЦА.

«ПЕРВАЯ РАБОТА – ОДНА ИЗ САМЫХ ЛЮБИМЫХ. Я ВЗЯЛ СВОЮ ЛЮБИМУЮ ТЕМУ СУПРЕМАТИЗМ. ВДОХНОВЛЯЯСЬ ТВОРЧЕСТВОМ МАЛЕВИЧА, Я ПРИДУМАЛ КОМПОЗИЦИЮ, КОТОРАЯ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ВСЕ СТОРОНЫ КУБА, ТАК ЖЕ КАК СУПРЕМАТИЗМ ЗАТРАГИВАЕТ ВСЕ ГРАНИ РАЗУМА.»

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ,
ПОДОБНЫЕ ИДЕИ
ДОЛЖНЫ
ВОПЛОЩАТЬСЯ
В КАФЕ ИЛИ
В МУЗЕЕ?



ЭТАП ОБОБЩЕНИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИИ

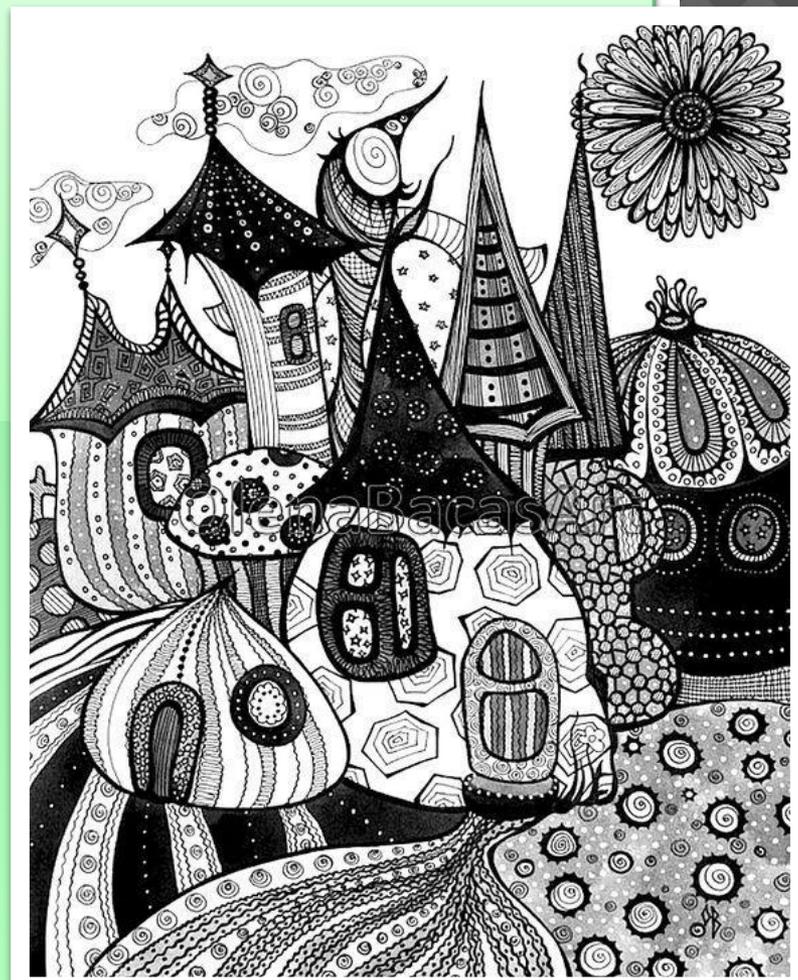
КАПИТАНЫ КОМАНД ПОДВОДЯТ ИТОГ

СТИЛИЗАЦИЯ
ПРИМЕНЯЕТСЯ
В ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОМ
ИСКУССТВЕ



КАПИТАНЫ КОМАНД ПОДВОДЯТ ИТОГ

СТИЛИЗАЦИЯ
ПРИМЕНЯЕТСЯ
В ГРАФИЧЕСКОМ
ДИЗАЙНЕ



КАПИТАНЫ КОМАНД ПОДВОДЯТ ИТОГ

СТИЛИЗАЦИЯ
ПРИМЕНЯЕТСЯ
В ГРАФИЧЕСКОМ
ДИЗАЙНЕ



КАПИТАНЫ КОМАНД ПОДВОДЯТ ИТОГ

СТИЛИЗАЦИЯ
ПРИМЕНЯЕТСЯ
В ЖИВОПИСИ



КАПИТАНЫ КОМАНД ПОДВОДЯТ ИТОГ

СТИЛИЗАЦИЯ
ПРИМЕНЯЕТСЯ
В ДИЗАЙНЕ
ИНТЕРЬЕРА



КАПИТАНЫ КОМАНД ПОДВОДЯТ ИТОГ

СТИЛИЗАЦИЯ
ПРИМЕНЯЕТСЯ
В АРХИТЕКТУРЕ

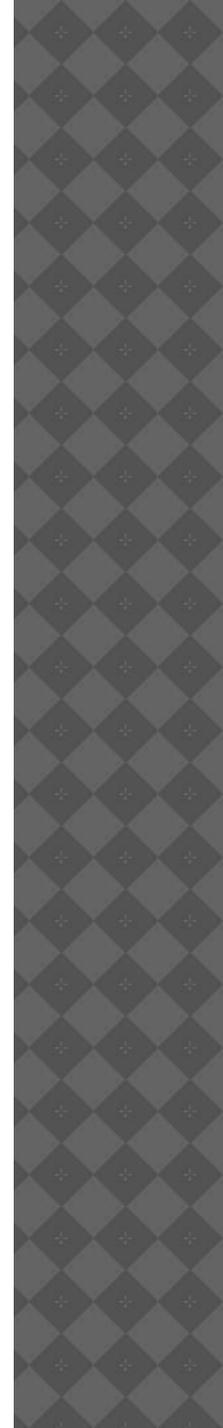


КАПИТАНЫ КОМАНД ПОДВОДЯТ ИТОГ

СТИЛИЗАЦИЯ
ПРИМЕНЯЕТСЯ
В КОСТЮМЕ



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ



ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

НАЙТИ В КАКОМ-ЛИБО ЖУРНАЛЕ БОЛЬШОЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЦВЕТОВ, ЖИВОТНЫХ, ЧЕЛОВЕКА. ЭТО ПОТРЕБУЕТСЯ НАМ ДЛЯ РАБОТЫ НА СЛЕДУЮЩЕМ ЗАНЯТИИ КАК РЕАЛИСТИЧНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ, ПОДЛЕЖАЩЕЕ СТИЛИЗАЦИИ.

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

ИЗУЧЕНИЕ ТАБЛИЦЫ «ЖАНРЫ СТИЛИЗАЦИИ» НА СТРАНИЦЕ 56 В УЧЕБНИКЕ «СТИЛИЗАЦИЯ»

ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ

ЗАРИСОВАТЬ ПРИМЕРЫ ИЗ ТАБЛИЦЫ «ЖАНРЫ СТИЛИЗАЦИИ».