

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. У.Д. Алиева»

Учебно-методический комплекс дисциплины

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ

(профессиональный цикл, вариативная часть, дисциплина по выбору)

Направление подготовки — «Дизайн»

профиль «Дизайн среды»

Квалификация «Бакалавр»

Карачаевск, 2015

Печатается по решению
Учебно-методического совета
Карачаево-Черкесского государственного университета им. У.Д. Алиева

Декоративное рисование. Учебно-методический комплекс / Сост. Н.С. Кириченко. – Карачаевск: КЧГУ, 2015. - 26 с.

Данное методическое пособие содержит задания по Декоративному рисованию и рекомендации по их выполнению. Предназначено для преподавателей и студентов очной формы обучения направления подготовки 54.03.01 (072500.62) — Дизайн (профиль «Дизайн среды»), квалификация бакалавр.

Методическое пособие составлено на основании Государственного образовательного стандарта высшего образования, общей образовательной программы профиля подготовки «Дизайн (Дизайн среды)» и на основе рабочей программы дисциплины «Декоративное рисование».

Составитель: Кириченко Н.С. к.п.н., доцент кафедры рисунка

Рецензенты:

Бостанов М.С., зав. кафедрой рисунка, доцент
Дерева Р.М., канд. искусствоведения, доцент.

Цели и задачи учебной дисциплины «Декоративное рисование»

Декоративное рисование требует от студентов творческого и самостоятельного осмысления объектов реальной действительности, переработки их для изображения средствами декоративного рисования, что способствует творческому саморазвитию.

Декоративное рисование основано на стилизации (декоративной переработке) форм и цвета объектов, на создании орнаментов. Как правило, декоративные работы представляют собой обобщение формы и цвета изображаемых с натуры объектов - листьев, цветов, бабочек. При работе над декоративным рисунком основной задачей художника является выявление пластики, движения и наиболее выразительных черт объекта.

Программный материал предусматривает освоение основных принципов декоративного рисования, так как в практической работе художник сталкивается с многообразием проявлений изображений растений, предметов, человека или животного.

Программные задания «Декоративного рисования» ставят своей целью прежде всего формирование целостного восприятия модели, умение выявлять образную суть изображаемого средствами графики. В практической работе необходимо опираться на навыки и знания, полученные при изучении рисунка, живописи, композиции и цветоведения, а также использовать в работе различные графические материалы.

При освоении курса «Декоративное рисование» необходимо исследовать образцы народных промыслов, оформления книжной продукции и предметов быта, максимально использовать технические средства и наглядно-демонстрационный материал (слайды, репродукции, плакаты, рисунки-образцы, диафильмы и т.д.). Применение их в учебном процессе значительно повышает эффективность занятий.

Следует подчеркнуть, что как бы ни были основательны познания студентов в области теории рисунка, как бы «технично» они не рисовали, основная цель их профессиональной подготовки не будет достигнута, если они не овладеют принципами создания графического образа, не разовьют в себе способность совмещать в процессе создания образа эмоциональное и рациональное начала.

Сложность и характер академических постановок, время их выполнения определены программой, однако в отдельных случаях в зависимости от уровня подготовки студентов преподавателю предоставляется право изменять их, сокращать или увеличивать количество времени на их выполнение в пределах общего количества часов, отведенных учебным планом.

Целью изучения дисциплины является:

1.1. Развитие творческих способностей студентов, приобретение специальных умений и навыков реалистического и декоративного изображения действительности на основе ранее полученных знаний по рисунку

1.2. Формирование профессиональных знаний и навыков в области декоративного рисунка, подготовка студентов к самостоятельной творческой работе.

Для достижения цели ставятся **задачи**:

- Овладение методами изобразительного языка декоративного рисунка.
- Приобретение умений декоративного изображения объектов окружающей действительности, в том числе и человеческой фигуры с помощью пластических возможностей графики
- Усовершенствование ранее полученных навыков рисования, развитие объемно-конструктивного мышления, творческого мышления, воображения и образной памяти.
- Научить работать с натуры, по памяти и по представлению при создании творческих декоративных рисунков, применять полученные навыки на практике.

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию	
Знать:	
Уровень 1	Технологию и техники декоративного рисования, графические материалы, основы стилизации изображения
Уровень 2	Работы мастеров искусств в графике, технику их исполнения
Уровень 3	Методы организации самостоятельной и творческой работы в графике
Уметь:	
Уровень 1	Выполнять задания по декоративному рисованию репродуктивным методом
Уровень 2	Организовывать свободное от основных занятий время; совершенствовать навыки декоративного рисования
Уровень 3	Выполнять творческие рисунки с использованием различных техник художественной графики; самостоятельно работать с теоретическими источниками
Владеть:	
Уровень 1	Навыками выполнения учебных заданий по декоративному рисованию репродуктивным методом
Уровень 2	Навыками по организации свободного от основных занятий времени; стремлением к совершенствованию навыков рисования
Уровень 3	Навыками самостоятельной работы с теоретическими источниками, практической работы разными графическими материалами; потребностью постоянно заниматься изобразительной деятельностью
ОК-10: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу	
Знать:	

Уровень 1	знать законы формообразования предметного мира, приемы декоративного рисования
Уровень 2	Знать графические средства выразительности и материалы, используемые в различных видах графики
Уровень 3	На основе знаний психологии восприятия рисунка применять графические средства выразительности
Уметь:	
Уровень 1	Уметь анализировать формы объектов окружающей действительности
Уровень 2	уметь достаточно точно применять средства графического языка для выразительности графической работы.
Уровень 3	Уметь самостоятельно применять полученные знания и умения по графике
Владеть:	
Уровень 1	Владеть навыками декоративного мышления и воображения
Уровень 2	Методом анализа формы и уметь логически верно трансформировать объект изображения в для определенного вида графики
Уровень 3	свободно владеть графическими средствами выразительности декоративного рисования
ОПК-1: способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка	
Знать:	
Уровень 1	основы предметной области: знать законы формообразования предметного мира, иметь представление о стилизации изображения
Уровень 2	основы предметной области: знать принципы создания узоров и орнаментов, иметь представление о законченном декоративном рисунке
Уровень 3	основы предметной области: знать о грамотности выполнения декоративного изображения в соответствии с требованиями, выработанными мастерами прошлого и традиционно существующей в современном дизайне, знать средства выразительности графических работ.
Уметь:	
Уровень 1	решать задачи предметной области: уметь использовать знания и умения в декоративном рисовании любых видов изображения
Уровень 2	уметь достаточно точно применять средства графического языка для выразительности графической работы.
Уровень 3	уметь самостоятельно применять полученные знания и умения по декоративному рисованию в создании дизайнерских решений
Владеть:	
Уровень 1	методами стилизации изображения средствами графики, а также методами художественного языка в других графических изображениях;
Уровень 2	Методом анализа формы и его использованием для решения задач в декоративном рисовании
Уровень 3	свободно владеть средствами выразительности графических работ, применять навыки декоративного рисования в дизайне среды

Студент должен уметь:

Рисовать с натуры, по памяти и по представлению объекты реальной действительности графическими материалами средствами декоративного рисунка.

Применять знания по декоративному рисованию в своей практической и творческой работе; демонстрировать уверенность владения техниками и технологиями рисунка графическими материалами в декоративных рисунках.

Студент должен знать:

Основные принципы создания работ в декоративном рисовании и декоративном рисунке, стилизации изображения на примере образцов классической культуры и живой природы.

Рекомендуется изучение классического наследия и методической литературы по рисунку с одновременной и неразрывной связью с практическим изучением орнамента в ДПИ, материалов художественной графики и законов композиции.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Программа дисциплины «Декоративное рисование»

3 курс 5 семестр

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
4.01	Декоративное рисование: его роль в учебном процессе и творчестве. /Лек./	4/7	2	ОК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.5 Л3.2
4.02	Изучение традиционных орнаментов и узоров в ДПИ, архитектуре /Ср./	4/7	2	ОК-1 ОК-6 ПК-2	Л1.5 Л1.6 Л2.5 Л2.14
4.03	Стилизация как основа декоративного рисования /Лек./	4/7	2	ОК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.4 Л1.5
4.04	Стилизация отдельных элементов для орнамента /Пр./	4/7	4	ОК-1 ОК-6 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.4 Л1.5
4.05	Стилизованные изображения элементов растительного и животного мира /Ср./	4/7	8	ОК-1 ОК-6 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л3.2
4.06	Принципы стилизации изображения /Лек./	4/7	4	ОК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.4
4.07	Декоративный рисунок предметов быта /Ср./	4/7	2	ОК-6 ПК-2	Л1.2 Л1.5 Л1.6 Л2.1
4.08	Узор и орнамент /Лек./	4/7	2	ОК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.4 Л2.8 Л2.15
4.09	Создание элементов орнаментов и узоров /Пр./	4/7	2	ОК-1 ОК-6 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.4 Л2.8
4.10	Построение орнамента в полосе. /Лек./	4/7	4	ОК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.4 Л2.13
4.11	Рисунок орнамента в полосе /Ср./	4/7	2	ОК-1 ОК-6 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.4 Л2.13
4.12	Построение орнамента в круге, квадрате /Лек./	4/7	4	ОК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.4 Л2.8 Л2.15
4.13	Рисунок орнамента в круге, в квадрате (по выбору студентов) /Пр./	4/7	2	ОК-1 ОК-6 ПК-2	Л1.1 Л1.4 Л2.8 Л2.15
4.14	Сетчатый орнамент: принципы построения /Лек./	4/7	2	ОК-1 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.4 Л2.15
4.15	Изучение принципов выполнения рисунка сетчатого орнамента /Ср./	4/7	6	ОК-1 ОК-6 ПК-2	Л1.1 Л1.2 Л1.4 Л2.8
4.16	Элементы декоративного рисования в оформлении интерьера, экстерьера /Лек./	4/7	8	ОК-1 ПК-2	Л1.3 Л1.5 Л2.15 Л3.2
4.17	Создание панно средствами декоратив-	4/7	2	ОК-1 ОК-6 ПК-2	Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л2.7

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
	ного рисования /Пр./				Л2.15 Л3.2
4.18	Городской пейзаж средствами декоративного рисования /Ср./	4/7	4	ОК-1 ОК-6 ПК-2	Л1.3 Л1.6 Л2.1 Л2.11 Л3.2
4.19	Разработка серии орнаментов для комплекта изделий /Пр./	4/7	2	ОК-1 ОК-6 ПК-2	Л1.1 Л1.4 Л2.2 Л2.15
4.20	Изучение образцов декоративного оформления предметов быта /Ср./	4/7	10	ОК-1 ОК-6 ПК-2	Л1.2 Л1.5 Л2.9 Л2.15
4.21	Декоративное рисование как средство создания творческих (дизайнерских) работ /Лек./	4/7	6	ОК-1 ПК-2	Л1.2 Л1.5 Л2.3 Л2.11 Л2.15
4.22	Создание творческой работы для определенного интерьера (детская комната, столовая, кафе, офис и др.) /Пр./	4/7	2	ОК-1 ОК-6 ПК-2	Л1.2 Л1.5 Л2.3 Л2.11 Л2.15
4.23	Завершение и оформление творческой работы /Ср./	4/7	10	ОК-1 ОК-6 ПК-2	Л1.3 Л1.5 Л2.7 Л2.8 Л2.15 Л3.2
4.24	Декоративное оформление паспарту, оформление декоративных рисунков /Лек./	4/7	2	ОК-1 ОК-6 ПК-2	Л1.3 Л1.5 Л2.15 Л3.2
4.25	Тематический рисунок на основе принципов декоративного рисования /Ср./	4/7	10	ОК-1 ОК-6 ПК-2	Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л2.7 Л2.8 Л2.11

Содержание лекционного курса

Тема 1. Декоративное рисование: его роль в учебном процессе и творчестве.

Задачи: познакомить с понятием «декоративное рисование»; осознать значение декоративного рисования для педагога и художника, различия в понятиях узор и орнамент; получить начальные навыки создания элементов орнаментов и узоров.

Задание на дом: Изучить традиционные орнаменты народов КЧР, орнаменты различных видов ДПИ.

Тема 3. Стилизация как основа декоративного рисования

Задачи: познакомиться с понятием «стилизация», принципами стилизации изображения, областями применения стилизованных изображений; получить практические навыки по стилизации изображения.

В этом задании студенты должны усвоить основные пропорции и объемы уметь взять характер, движение и широко осмыслить объект, преобразовать его изображение. На одном листе предлагается выполнить несколько изображений одного объекта:

реалистическое;

силуэтное (с сохранением пропорций и характерных черт);

с некоторой деформацией формы, но с сохранением наиболее характерных черт изображаемого;

изображение с разбиением на плоскости, которые подчеркнут форму, конструкцию и объем предмета, с заполнением этих плоскостей орнаментальными проработками.

Тема 6. Принципы стилизации изображения

Задачи: познакомиться с видами стилизации, техническими приемами стилизации, получить первоначальные навыки стилизации отдельных элементов узоров и орнаментов.

Стилизация — это намеренно обобщённое изображение того или иного предмета, придание ему какого-либо стиля.

Большое преимущество декоративного рисования в том, что оно предполагает стилизацию изображаемого:

- упрощение формы путем упрощения ее рисунка, когда достаточно отразить только главные, наиболее характерные признаки данного предмета.
- плоскостное изображение объемных предметов, которое не требует передачи светотени.
- условную передачу цвета, когда окраска рисунка может не соответствовать окраске реально существующего предмета, изображаемого студентами.

Сочетание стилизованных изображений (элементов) в определённой ритмической последовательности и создаёт узор.

Занятие целесообразно провести в форме тренинга формирования навыков стилизации различных изображений, когда теоретические сведения сопровождаются практической работой.

Тема 8. Узор и орнамент

Задачи: познакомиться с понятиями «узор», «орнамент», «ритм», «раппорт», осознать различия в этих терминах и в орнаментике различных видов декоративно-прикладного искусства.

Следует отличать понятия «узор» и «орнамент».

В орнаментальной композиции одним из наиболее важных принципов её построения является ритм — закономерное построение или чередование элементов. Узор предопределяет свободную композицию элементов или асимметричное решение. Единство в этом случае достигается гармоничным распределением форм и цветовых акцентов.

Для самостоятельного создания узоров и орнаментов следует ознакомиться с этим видом творчества у разных народов.

Каждый народ по-своему отражает в своем орнаментальном творчестве окружающую природу. Так, в русском орнаменте можно видеть берёзку, в украинском

— калину или подсолнух. Национальные особенности отразились и в цветовом решении орнаментов и узоров.

Чтобы создать узор, нужно знать основные принципы его построения. Узор в полосе, например, образуется простым повторением одного или нескольких элементов. Кроме полосного, есть узоры в квадрате, круге, а также непрерывный, или сетчатый. Последний может состоять из одного элемента, который, повторяясь, заполняет плоскость (ткань, обои).

Задание на дом: ознакомиться с орнаментами и узорами в разных видах декоративного творчества, сравнить их.

Тема 10. Построение орнамента в полосе

Задачи: осознать значение декоративного рисования для дизайнера и художника, различия в понятиях и принципах построения узора и орнамента в полосе; получить начальные навыки создания элементов орнаментов и узоров.

Занятие целесообразно провести в форме тренинга формирования навыков построения ленточного орнамента. Студенты знакомятся с принципами построения геометрического орнамента в полосе (ленточного орнамента) и выполняют его на формате А4.

Тема 12. Построение орнамента в круге, квадрате

Задачи: осознать значение декоративного рисования для дизайнера и художника, различия в понятиях и принципах построения узора и орнамента в квадрате и круге; получить начальные навыки создания орнаментов в круге и квадрате.

Тема 14. Сетчатый орнамент: принципы построения

Задачи: осознать значение декоративного рисования для дизайнера и художника, узнать принципы построения сетчатого орнамента в зависимости от системы узлов данного орнамента; получить начальные навыки создания сетчатых орнаментов.

Тема 16. Элементы декоративного рисования в оформлении интерьера, экстерьера

Задачи: познакомиться с видами техник декоративного рисования, проанализировать способы применения декоративного рисования в различных его проявлениях в оформлении интерьеров, экстерьеров.

Тема 21. Декоративное рисование как средство создания творческих (дизайнерских) работ

Задачи: познакомиться с идеями ведущих художников, дизайнеров, основанных на использовании декоративного подхода в создании произведений искусства.

Тема 24. Декоративное оформление паспарту, оформление декоративных рисунков

Задачи: познакомиться с понятием «паспарту», принципами его изготовления, видами паспарту, его назначением; проанализировать возможности декоративного решения паспарту.

Содержание практического курса

При выполнении практических заданий студенты выбирают графический материал самостоятельно, в зависимости от замысла будущей работы. Однако первоначально рекомендуется использовать графитный карандаш в силу его доступности и легкости внесения корректив в рисунки. Окончательные варианты следует выполнить аккуратно, с учетом возможностей выбранной техники. Работы по декоративному рисованию могут быть выполнены тушью, гелиевой ручкой, карандашом Конте, акварелью, пастелью, цветными карандашами, либо в смешанной технике.

Тема 4. Стилизация отдельных элементов для орнамента

Задачи: познакомиться с понятием «стилизация», принципами стилизации изображения, областями применения стилизованных изображений; получить практические навыки по стилизации изображения.

В этом задании студенты должны усвоить основные пропорции и объемы уметь взять характер, движение и широко осмыслить объект, преобразовать его изображение. На одном листе предлагается выполнить несколько изображений одного объекта:

реалистическое;

силуэтное (с сохранением пропорций и характерных черт);

с некоторой деформацией формы, но с сохранением наиболее характерных черт изображаемого;

изображение с разбиением на плоскости, которые подчеркнут форму, конструкцию и объем предмета, с заполнением этих плоскостей орнаментальными проработками.

Задание на дом: Завершить лист со стилизацией одного объекта. Разработать самостоятельно узор для аппликации. Формат по выбору студентов.

Тема 9. Создание элементов орнаментов и узоров

Задачи: формирование навыков стилизации и декоративного рисования элементов узора.

В этом задании студенты должны усвоить начальные технические приемы декоративного рисования, взаимосвязь формы предмета и выбора техники изображения, уметь взять характер, движение и широко осмыслить объект. Выбрав наиболее выразительный ракурс для изображаемого объекта (роза, колокольчик, кувшин, ваза, керосиновая лампа, лампа накаливания, скрепка и так далее), прорисовать основные объемы, затем прорабатываются детали объекта.

Тема 13. Рисунок орнамента в круге, в квадрате (по выбору студентов)

Задачи: композиция орнамента, соответствие всех элементов одному стилю, формирование профессиональных навыков по составлению орнаментов.

Узоры в квадрате, так же как и узоры в полосе, отличаются большим разнообразием. Поэтому следует определиться с назначением орнамента, который разрабатывает студент. Существует несколько видов декоративного оформления квадрата: крупный узор занимает всю середину квадрата, а углы заполняются второстепенными элементами; квадрат делят на четыре равные части, в каждой из которых повторяются элементы узора; элементы узора располагаются в центре и на диагоналях квадрата; квадрат украшают узорчатой каймой по краям, а середина остается свободной. В зависимости от назначения определяется композиция узора.

Задание на дом: Завершить рисунок

Тема 17. Создание панно средствами декоративного рисования

Задачи: композиция рисунка, характер конструктивной основы объектов, выбор техники декоративного рисования в зависимости от материала изображаемых предметов. Создать целостное декоративное изображение в выбранной технике.

Объектом изображения декоративного панно может быть не только объект реальной действительности, но и абстрактное понятие.

Задание на дом: Завершить рисунок декоративного панно. Выполнить 4-5 декоративных рисунков в различных техниках и с разной степенью обобщения. Формат и материал по выбору студентов.

Тема 19. Разработка серии орнаментов для комплекта изделий

Задачи: композиция орнамента, соответствие всех элементов одному стилю, формирование профессиональных навыков по составлению орнаментов.

Первоначально следует определиться с типом изделий, для которых разрабатывается орнамент (чайный сервиз, стол и стулья, текстиль для гостиной, набор канцелярских принадлежностей и т. д.). Определившись с изделиями, которые будут входить в комплект, станет ясно — потребуется орнамент в полосе, в круге, в квадрате, сетчатый орнамент или узор для какой-то поверхности. Поскольку это комплект, то все орнаменты разрабатываются из одинаковых элементов, в одной цветовой гамме.

Задание на дом: завершить рисунок орнаментов и оформить технические рисунки предметов комплекта с вариантами нанесения на них предлагаемого орнамента.

Тема 22. Создание творческой работы для определенного интерьера (детская комната, столовая, кафе, офис и др.)

Задачи: формирование навыков использования декоративного рисования в профессиональной деятельности; выполнение творческой работы средствами декоративного рисования.

В зависимости от назначения интерьера и замысла автора работа может выполняться с различной степенью стилизации или декоративности: от натуралистичного до абстрактного панно.

Содержание самостоятельной работы

Тема 2. Изучение традиционных орнаментов и узоров в ДПИ, архитектуре

Цель и задачи: познакомиться с практическим применением декоративного рисования, в частности орнаментов и узоров, в быту; осознать значимость декоративного рисования для человека.

Тема 5. Стилизованные изображения элементов растительного и животного мира

Цель и задачи: развивать навыки использования принципов стилизации изображения, выбора адекватных материалов и техник графики.

Рекомендуется выполнить ряд изображений, формируя их по несколько на одном листе (реалистическое изображение и стилизованное). Допускается использование репродуктивного метода (копирование по образцу) выполнения рисунка на начальном этапе обучения.

Тема 7. Декоративное рисование предметов быта

Задачи: развивать навыки использования принципов стилизации изображения предметов быта, выбора адекватных материалов и техник графики, использования различных приемов работы графическими материалами.

Тема 11. Рисунок орнамента в полосе

Задачи: закрепление и развитие полученных навыков

Самостоятельно поставить натюрморт, возможно с растениями или тематический, который изобразить в нескольких графических материалах. Можно использовать различную степень стилизации.

Тема 15. Изучение принципов выполнения рисунка сетчатого орнамента

Тема 18. Городской пейзаж средствами декоративного рисования

Цель и задачи: развивать навыки декоративного рисования пейзажа.

Для первых рисунков желательно выбирать простые по композиции мотивы с однозначно узнаваемыми атрибутами сельской жизни. Это могут быть стога, телега, околица, поля, домашние животные и птица, а также люди в соответствующих позах. Городской пейзаж невозможен без творения рук человеческих. Поэтому следует продумать первоначальную конструкцию изображаемых объектов, их взаимодействие, выбрать соответствующую манеру изображения.

Тема 20. Изучение образцов декоративного оформления предметов быта

Цель и задачи: изучить принципы декорирования различных предметов быта, подготовиться к выполнению практического задания.

Обратить внимание на размещение орнаментов на различных поверхностях, на пропорции свободного места и орнаментов, на традиционные для различных ремесел, народов и видов ДПИ элементы орнаментов, на соподчиненность всех элементов оформления предмета. Зарисовать схематически свои наблюдения.

Тема 23. Завершение и оформление творческой работы

Цель: создание завершенной работы выставочного характера, выполненной на основе принципов декоративного рисования.

Завершенная работа должна восприниматься цельно с читаемым композиционным центром. Оформление подбирается соответственно технике, в которой выполнялась работа: мягкие графические материалы обязательно закрепляются фиксативом и оформляются в паспарту под стекло; коллаж, рисунок тушью, темперой или акрилом можно оформить только в паспарту.

Тема 25. Тематический рисунок на основе принципов декоративного рисования

Задачи: создание творческой графической работы, композиция декоративного рисунка, характер выбранного сюжета и адекватность выбора техники рисования.

Тематический рисунок может быть выполнен в разной степени декоративной проработки: от натуралистического рисунка до орнаментальной композиции, в зависимости от подготовки и замысла автора.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

Декоративно-прикладное искусство своими корнями уходит в глубину народного творчества. Возникло это искусство благодаря стремлению человека украсить свой быт, выразить свое понимание красоты. Раскрывая себя в творчестве, люди на протяжении веков создали немало поистине высокохудожественных предметов, не только наделив их утилитарными функциями (прямым назначением в использовании), но и приложив к ним декоративные элементы. Под декоративностью следует понимать художественную обработку предметов обихода, внутреннее убранство жилища, художественную отделку внешнего вида архитектурного сооружения и т.д. К элементам декоративного искусства относятся декоративные росписи, декоративная скульптура, мозаика, витражи, роспись и резьба по различным материалам, художественное литье из металла,ковка, чеканка, ковроткачество, декоративные ткани и т.д. В декоративном искусстве используются самые различные изобразительные мотивы и орнаменты.

Декоративное искусство в отличие от прикладного (применимого в быту) включает произведения, не имеющие непосредственно утилитарного (сообразующегося исключительно с практической выгодой или пользой) значения. Однако резкую грань между ними установить трудно: ряд произведений можно отнести и к декоративному, и к прикладному искусству. Большинство художественных предметов обихода выполняют декоративные и утилитарные функции (исполнение, осуществление), поэтому оба эти понятия нередко заменяются общим — декоративно-прикладное искусство.

Декоративно-прикладное искусство является самым распространенным, самым массовым из всех областей художественного творчества. Оно прочно входит в повседневную жизнь, удовлетворяя разнообразные эстетические потребности людей.

Само декоративное искусство состоит из целого ряда пластических (архитектура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование) искусств, служащих созданию материально-предметной среды жизни человека.

Итак, декоративно-прикладное искусство является областью декоративного искусства.

Многие предметы декоративно-прикладного искусства связаны с узором (орнаментом). В таких видах прикладного искусства, как кружево, ковры, вышивка, узорное ткачество, орнамент появляется вместе с формой и материалом. Во многих других украшение наносится на готовую форму с выполнением основного условия — органичной связи узора или украшения с формой. Следовательно, произведения декоративно-прикладного искусства с орнаментальными композициями, выполненными народными мастерами-умельцами в разных материалах, разной техникой обработки формы изделия, дают эстетическое и функциональное единство в создании художественной вещи.

«Народное прикладное искусство — сложное явление национальной художественной культуры. Оно вмещает в себя и крестьянские самоделки, и изделия посадских кустарей и ремесленников, и изделия художественной промышленности. Это совершенно особая самостоятельная художественная система. В ней, как и во всякой другой, есть устойчивая сторона, которая обеспечивает ее существование, и изменчивая, подвижная сторона, которая обеспечивает контакт со средой.

Таким образом, народное искусство — не консервативная, мертвая художественная система, а система, постоянно развивающаяся. Благодаря своей необычной емкости народное искусство интересно не только с точки зрения художественной, но и с точки зрения исторической, этнографической, социологической, следует особо подчеркнуть научную ценность произведений народного искусства».¹

Очень богата материальная основа декоративно-прикладного искусства, т.е. использование разнообразных материалов. Мастера народных художественных промыслов применяют глину, поделочные камни, кость, рог, дерево, металлы и т.д.

---

¹Дайн Г. Л. Эстетическая и научная ценность произведений народного искусства. М., 1973. С. 44

Из поколения в поколение передаются технологические приемы художественной обработки и декоративной отделки изделий. В художественной обработке изделий действует главная закономерность декоративно-прикладного искусства — согласованность эстетического с утилитарным.

Декоративное рисование – это рисование в декоративной манере, оно существенно отличается от академического рисунка. В декоративном рисовании можно передать не только схожесть с данным объектом, но и внести условности. Важнейшим выразительным средством в декоративном изображении является линия. Основной задачей реалистического рисования является достоверная передача реальности объектов в двухмерном изображении. Достигается это за счет линейной перспективы и тональной передачи в изображении планов и объемов. Таким образом, это графическое изображение, приближенное к реальности.

Основной принцип декоративного изображения – достижение максимальной выразительности изображаемого, то есть достоверность отходит на дальний план, а на первый план выходят такие аспекты как: нарочитость – выявленная активность изображаемого, приукрашенность.

Если в академическом изображении объекта может быть практически любой мотив, то для декоративного пригоден лишь мотив, явно выразительный, способный мобилизовать творческий потенциал художника к декоративной его трактовке.

Безусловно, при значительном опыте и фантазии можно декоративно изобразить и любой мотив, а без наличия опыта более логично выбирать мотивы, отличающиеся своей выразительностью, как бы запоминающиеся глазу.

В реалистическом рисовании линия имеет более естественный, мягкий ход и как бы легко вживляется в среду рисунка, особенно в штриховке. В декоративном рисовании линия имеет более отчетливый выверенный характер, она ведется четко и осознанно, с начала и до конца, как бы утверждая свою суть на любом отрезке, исключая элемент случайности.

В декоративном рисовании все взвешенно, обдуманно и работает на утверждение декоративного образа.

Стилизация

Декоративное рисование основано на стилизации (декоративной переработке) форм и цвета объектов, на создании орнаментов. Как правило, декоративные работы представляют собой обобщение формы и цвета изображаемых с натуры объектов - листьев, цветов, бабочек. При работе над декоративным рисунком основной задачей художника является выявление пластики и движения объекта.

Стилизация — это намеренно обобщённое изображение того или иного предмета, придание ему какого-либо стиля.

Большое преимущество декоративного рисования в том, что оно предполагает стилизацию изображаемого:

- упрощение формы путем упрощения ее рисунка, когда достаточно отразить только главные, наиболее характерные признаки данного предмета.
- плоскостное изображение объемных предметов, которое не требует передачи светотени.
- условную передачу цвета, когда окраска рисунка может не соответствовать окраске реально существующего предмета, изображаемого учащимися.

Сочетание стилизованных изображений (элементов) в определённой ритмической последовательности и создаёт узор.

Узоры никогда не существуют сами по себе, они всегда отвечают назначению предмета, подчёркивают его форму и материал. В зависимости от материала и назначения предмета узоры выполняются в разных техниках — это вышивка, аппликация, резьба, лепка, роспись и др.

По характеру мотива узоры бывают геометрические, растительные, терратологические (стилизованные формы животных, рыб, птиц), смешанные.

Орнамент

Орнамент (лат. *Ornamentum* — "снаряжение, вооружение" от *Ornare* — "вооружать, оснащать, снабжать необходимым") — отвлеченный тип изображения, узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов (*утварь, орудия и оружие, текстильные изделия, мебель, книги и т. д.*), архитектурных сооружений (*как извне, так и в интерьере*), произведений пластических искусств (*главным образом прикладных*), у первобытных народов также самого человеческого тела (*раскраска, татуировка*). Связанный с поверхностью, которую он украшает и зрительно организует, орнамент, как правило, выявляет или акцентирует архитектуру предмета, на который он нанесён. Орнамент либо оперирует отвлечёнными формами, либо стилизует реальные мотивы.

Одна из характерных особенностей народного декоративного орнамента — это ритмическое повторение или чередование тех или иных элементов рисунка. Орнамент, составленный из геометрических форм и фигур, из сочетаний различных линий и пятен, называется геометрическим. Если же мотивом орнамента служит воспроизведение каких-либо предметов окружающего мира: растений, животных, человека, вещей, то такой орнамент называется изобразительным. Разновидностью изобразительного орнамента является так называемый растительный орнамент, составленный из декоративно переработанных цветов, листьев, плодов, веток каких-либо растений и т.д.

Другой особенностью орнамента является стилизация природных форм, которая предполагает декоративное обобщение формы путем упрощения ее рисунка:

изображение дается в самом общем виде, в нем отсутствуют детали и подробности, на первый план выступают только главные, существенные признаки, наиболее характерные для данного предмета. Кроме того, в элементах узоров отсутствует объем, а следовательно, и светотень, которая труднодоступна умственно отсталым школьникам. Цвет деталей орнаментов может быть также весьма условен.

Орнамент в полосе

Наиболее простой вид работы – рисование орнамента в полосе. Примером его может служить декоративный рисунок вышивки по краю одежды, полотенца, шарфа, скатерти, бордюра обоев, орнаментальное украшение для барабана, окантовки коробки и т.д.

Последовательность построения узора в полосе такова: сначала учащиеся рисуют полосу (или учитель дает им готовую полоску бумаги), затем делят ее на равные части, после чего заполняют их соответствующими рисунками, которые могут повторяться или чередоваться. Элементы орнамента размещаются отдельно друг от друга или же соединяются между собой.

При объяснении сущности таких понятий, как «ритм», «симметрия», «асимметрия», «центр», в линейных композициях узоров учитель пользуется наглядными пособиями (образцами декоративно-прикладного искусства, их репродукциями, таблицами, плакатами). Например, для передачи ритма в композиции необходимо рассмотреть чередование двух или более элементов изображения. В узоре-полосе могут быть изображены лист сирени, цветок сирени, лист березы, листья земляники с ягодами, ромашки, колокольчики и т.д. Для показа симметричности полосу делят пополам вертикальной чертой. Посередине изображается в вертикальном положении ягода земляники, а слева и справа - чередующиеся листья и ягоды земляники, но в наклонном положении. Таким образом будет соблюдена симметричность композиции и выделен ее центр.

Орнамент в квадрате

Узоры в квадрате, так же как и узоры в полосе, отличаются большим разнообразием. Поэтому учащимся необходимо рассказать о широком применении их в архитектуре (роспись плафонов, орнаментика пола, изразцы) и в изделиях текстильной промышленности (украшение платков, скатертей, салфеток, подушек и т.п.).

Существует несколько видов декоративного оформления квадрата: крупный узор занимает всю середину квадрата, а углы заполняются второстепенными элементами; квадрат делят на четыре равные части, в каждой из которых повторяются элементы узора; элементы узора располагаются в центре и на диагоналях квадрата; квадрат украшают узорчатой каймой по краям, а середина остается свободной.

В зависимости от назначения определяется композиция узора. Если основная часть узора размещается в центре квадрата, а некоторые элементы по углам – коврик; если узор располагается равномерно по всем сторонам – платок, салфетка; если квадрат разделен на четыре части, в каждой из них повторяются изображения узора – подушка и т.д.

Орнамент в круге

Схема построения узоров в круге, используемых для украшения посуды (тарелок, блюд и т. д.), такая же, как и в квадрате. Например, середина круга заполняется крупным узором, а край окаймляется нешироким декоративным рисунком; повторяющиеся элементы располагаются по краям, а середина остается свободной; элементы узора размещаются на осевых линиях симметрично вокруг середины. Таких элементов может быть четыре или восемь, и они повторяются или чередуются (по форме и цвету).

Сетчатый орнамент

Одной из разновидностей геометрического орнамента является сетчатый орнамент (по утверждению С.А. Соловьева).² Сетчатым его называют потому, что его композиция строится при помощи сетки, состоящей из системы разнообразных узлов. Сетчатый орнамент применяют для оформления пола, потолка, стен помещения и т. д. Сетчатый орнамент строится на ритмическом чередовании одного или нескольких мотивов.

Различают пять разновидностей сетчатых орнаментов, основывающихся на:

- 1). квадратной форме, позволяющей строить сетку из квадратов;
- 2). треугольной форме, состоящих из равносторонних треугольников;
- 3). прямоугольной форме;
- 4). ромбовидной форме;
- 5). параллелограмматической, состоящей из параллелограммов любой формы.

Зная разновидности системы узлов сетчатого орнамента, можно построить по нарисованной сетке мотив орнамента.

Наброски

Слово «набросок» говорит само за себя и означает «набросать», т.е. за короткий промежуток времени передать основную характеристику изображаемого объекта. В учебном процессе наброски необходимы как вспомогательный материал и, в то же время, как упражнения, позволяющие пополнить знания и развить навыки, полученные в процессе обучения.

Наброски отличаются именно краткосрочностью. Зарисовки более продолжи-

---

2 Соловьев С.А. Декоративное оформление: Учеб. Пособие. - М.: Просвещение, 1987. - С. 97-99

тельные по времени и служат другим целям. Например, работая над длительным рисунком, вы никак не можете уяснить для себя строение отдельных узлов и деталей модели. Чтобы разобраться подробнее, вам следует выполнить отдельные зарисовки мест, вызывающих затруднение, с разных положений.

Как ни парадоксально на первый взгляд, но при выполнении свободных набросков и зарисовок зачастую бывает очень полезно не «думать», а просто быстро и много рисовать. В результате что-то получается не хуже, чем при длительной мыслительной работе. Одно совершенно точно — чем больше и чаще выполняются наброски, тем лучше они получаются.

Наброски выполняются с натуры, по памяти, по представлению и воображению и имеют различные цели. Они могут служить вспомогательным материалом для длительного рисунка. Работа над зарисовками и набросками должна проводиться ежедневно и художник не должен расставаться с карандашом и альбомом.

Работая над набросками, необходимо каждый раз ставить перед собой определенные задачи, чтобы было заранее известно в каком плане надо выполнять набросок. Например, может ставиться задача передачи характерного движения или освещения, интересного ракурса природы, выявления тональных отношений, и т.д.

Приступая к выполнению наброска, надо решить — в длину или в ширину лучше взять лист бумаги и какого размера следует сделать рисунок. Для этого легкими прикосновениями карандаша делают первоначальную разметку. Как бы ни был краток срок выполнения наброска, вначале надо подумать о наиболее рациональном и красивом размещении его на листе бумаги.

Набросок требует лаконизма в применении графических средств, в нем должна быть продумана каждая линия. Для размещения больших масс на листе надо суметь охватить одним взглядом всю натуру, уяснить себе особенности строения ее «большой формы», из множества деталей выделить главное. Несколькими выразительными линиями на рисунке наносится обобщенная форма природы, передается ее движение.

Не следует обводить набросок контурными линиями одинаковой толщины, надо применять «живой» штрих, имеющий более сильные нажимы в теневых местах природы и тонкие, местами совсем исчезающие линии на освещенных сторонах.

В набросках без светотеневого разбора линии являются единственным средством передачи объема. Проведенная же одинаковым нажимом вокруг всего изображения линия создает впечатление силуэта, а не объемной формы.

В набросках часто используют разные графические материалы. Четкая и строгая техника штриховых зарисовок пером, густой бархатистый тон углевых набросков и богатство переходов при работе красноватой сангиной — все это дает огромное разнообразие возможностей в решении поставленных рисующим задач. Иногда для набросков применяют тонированную бумагу неярких цветов. Можно в ярких местах акцентировать мелом.

Наброски с натуры, например, пером и кистью без предварительной разметки карандашом приучают к творческой дисциплине в рисунке, заставляют обдумывать нанесение каждого штриха, каждой линии.

Выполнение набросков способствует развитию глазомера и умения координировать движения руки, быстро определять на глаз пропорции, подмечать характерные особенности натуры.

Тематика научно-исследовательских работ

- Анализ влияния освещения на передачу формы и объема изображаемого объекта в декоративном рисовании.
- Декоративное рисование в системе художественного специального образования.
- Графические материалы: разновидности и методические приемы работы. (карандаш, тушь – кисть/перо, пастель, соус, сангина, цветные карандаши, акварель и др.)
- Методические приемы выполнения орнаментов
- Влияние вида ДПИ на форму элементов орнаментов
- Традиционные орнаменты КЧР
- Методические приемы стилизации различных объектов.
- Линейная и воздушная перспектива в декоративном рисунке
- Применение декоративного рисования в различных видах ДПИ
- Декоративное рисование разными графическими материалами (в том числе на примере работ известных художников)
- Декоративные графические элементы в оформлении книг, журналов, сайтов
- Декоративное рисование в практике дизайнера среды/интерьера.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Рекомендуемая литература

Основная литература

1. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа : учеб.пособие для студентов вузов. - М.: ВЛАДОС, 2008.
2. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов : учеб.пособие для студентов вузов. - М.: ВЛАДОС, 2004.
3. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика : учеб.пособие для студентов вузов. - М.: ВЛАДОС, 2002.
4. Буткевич Л.М. История орнамента: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2003.
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов. - М.: Гуманитар. Изд. центр ВЛАДОС, 2008.

6. Соколова О.Ю. Секреты композиции для начинающих художников. М.: АСТ «Астрель», 2002.

Дополнительная литература

1. Авсиян О.А. Натура и рисование по представлению. М., Изобразительное искусство. 1985.
2. Барщ А.О. Наброски и зарисовки. – М., Просвещение, 1970.
3. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. – М., 2006.
4. Демчев П.Г., Черемных Г.В. Художественное оформление в школе: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004.
5. Елисеев М.А. Материалы, оборудование, техника живописи и графики. М., «Астрель», 2002.
6. Искусство рисунка./ Сост. Ельшневская Г.В. М., Советский художник, 1990.
7. Карпов Е., Понкратов Н. Энциклопедия художника. М.: Внешсигма, 2000.
8. Кириченко Н.С. Линогравюра, граттография, офорт и другие виды гравюры : учебное пособие. - Карачаевск: Изд-во КЧГУ, 2014.
9. Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись: Учеб. Пособие / Ю.М. Кирцер. – 5-е изд., стер. – М., Высшая школа, 2003.
10. Королев В.А., Копейкин М.С. Материалы и техника рисунка. М.: Изобразительное искусство, 1960.
11. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. М., Просвещение, 1981.
12. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка: Учебник. М.: Эксмо, 2006.
13. Ломоносова М.Т. Графика и живопись. - М.: АСТ Астрель, 2002.
14. Материалы и техники рисунка. Под ред. Королева В.А. М., Изобразительное искусство, 1987.
15. Рыбакова Л.П., Шерман С.С. Графика XVIII – XX веков. М., 1958.
16. Смит С. Рисунок. Полный курс: Учебное пособие по рисованию. М., «Астрель», 2001.
17. Соловьев С.А. Декоративное оформление: Учеб. Пособие. - М.: Просвещение, 1987.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Мастерские рисунка, соответственно оборудованные наглядными пособиями и стендами;
- Принадлежности для рисования;
- Методический фонд с работами студентов, методическая литература, альбомы по искусству, таблицы с примерами стилизации изображения и построения орнаментов;
- Видео-комната, оборудованная видеоматрицей и телевизором, либо проектором, для просмотра кинофильмов (презентаций) по разным направлениям истории искусства, творчества мастеров искусств.

Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации по дисциплине

---

1. Для получения зачета студенты представляют на кафедру все работы, выполненные в течение семестра (академические, самостоятельные, домашние). Зачет проводится коллегиально (коллектив кафедры) на основе просмотра работ каждого студента.
2. Критерии оценки качества рисунка можно определить таким образом:
  - Степень владения учащимися навыками декоративного решения изображения в соответствии с замыслом.
  - Грамотность выполнения стилизации изображения в соответствии с требованиями, выработанными мастерами прошлого и традиционно существующей в современности методике выполнения декоративного рисунка.
  - Целостность изображения и умение применять средства графического языка для выразительности декоративного рисунка.

Контрольные вопросы для самопроверки

---

1. Что такое «стилизация»?
2. Какие виды орнаментов вы знаете?
3. Принципы построения орнаментов (в полосе, в квадрате, в круге).
4. Различия в понятиях «узор» и «орнамент».
5. Что называется мотивом орнамента?
6. Роль кратковременных рисунков (набросков и зарисовок) в профессиональной подготовке художника.
7. Графические материалы и их значение для выразительности рисунка.
8. Средства выразительности рисунка.

9. Значение рисунков по памяти, представлению, воображению в подготовке будущего художника.
10. Что называется орнаментом?
11. Какие специфические свойства имеет орнамент?
12. Как складывались исторически орнаментальные композиции?
13. Для чего и где применяют орнаментальные композиции?
14. Что означает термин «декоративное рисование»?
15. Принципы построения сетчатого орнамента.
16. Каковы возможности преобразования объектов при их декоративном изображении?
17. Что означает декоративное рисование, приближенное к реальности?
18. Охарактеризуйте особенности декоративного рисования фруктов разной формы.
19. Каковы художественные особенности древнеегипетского орнамента?
20. Каковы художественные особенности греческого орнамента?
21. Каковы художественные особенности римского орнамента?
22. Каковы художественные особенности арабских орнаментов?
23. Охарактеризуйте основные черты орнаментики народов Кавказа.

СОДЕРЖАНИЕ

Цели и задачи учебной дисциплины «Декоративное рисование».....	3
СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	7
Программа дисциплины «Декоративное рисование».....	7
Содержание лекционного курса.....	8
Содержание практического курса.....	11
Содержание самостоятельной работы.....	13
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ.....	14
Стилизация.....	16
Орнамент.....	17
Наброски.....	20
Тематика научно-исследовательских работ.....	21
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	22
Рекомендуемая литература.....	22
Основная литература.....	22
Дополнительная литература.....	22
Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	23
Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации по дисциплине.....	23
Контрольные вопросы для самопроверки.....	24

ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ
учебно-методический комплекс дисциплины

для направления «Дизайн»
профиль «Дизайн среды»

Редактор Н.В. Ефрюкова
Корректор Е.М. Плуговая
Компьютерная вёрстка - Н.С. Кириченко

Подписано в печать . . . 2015 г.
Формат 60x84/16
Бумага офисная
Объём 1,2 п. л.

Тираж 30 экз.

Издательство Карачаево-Черкесского
государственного университета им. У.Д.Алиева:
369202, г. Карачаевск, ул. Ленина, 29.
ЛР040310 от 21.10.1997.

Отпечатано в типографии
Карачаево-Черкесского госуниверситета:
369202, г. Карачаевск, ул. Ленина, 46.