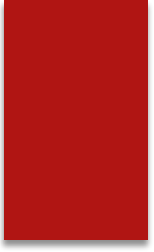

ФГБОУ ВПО ЧГПУ им.И.Я.Яковлева,
факультет художественного и музыкального образования
кафедра изобразительного искусства и методики его
преподавания

Гайнутдинова С.И.

ОБРАЗ В ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

Чебоксары 2020

Изобразительная деятельность включает в себя восприятие реальной формы, ее переосмысление, преобразование и отражение в соответствии с видением художника.

Художественный образ - это эстетическая категория или специфический способ отражения и воспроизведения действительности в материале определенного вида искусства: живопись, графика, скульптура, ДПИ.

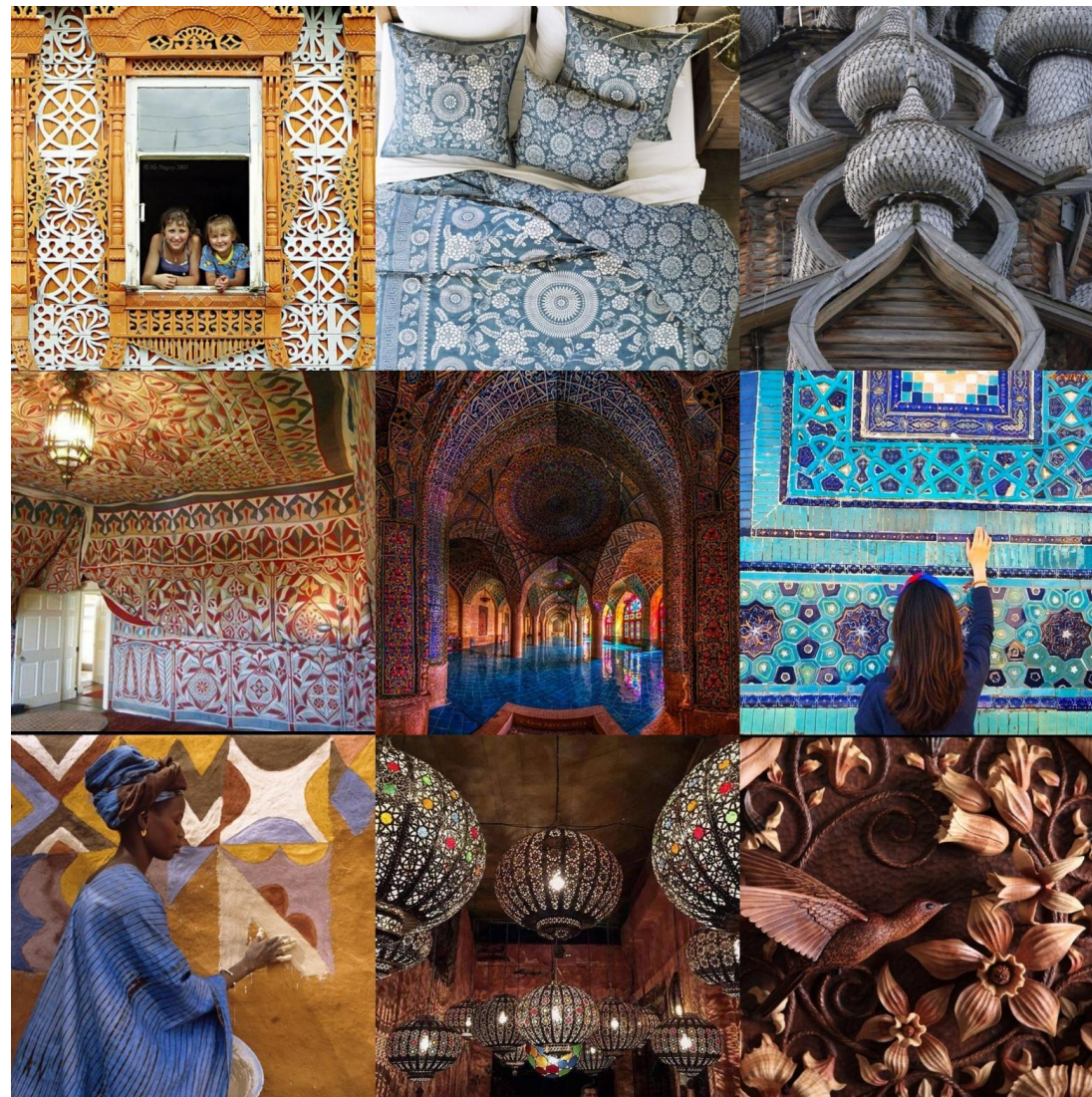
Художественный образ, как и всякий образ вообще, являясь отражением жизни в сознании людей, обладает свойством обобщать явления действительности. В своем художественном творчестве всякий художник выделяет из чувственных образов непосредственного созерцания существенное, глубокое, общее и, объединяя эти черты воедино, приходит к созданию определенного типа. Именно в форме типа в художественном образе выражается обобщение.

Через художественный образ выражается метод образного познания мира, который отражается художником, писателем или музыкантом в произведениях искусства. Благодаря его свойствам и особенностям произведение воздействует на чувства и сознание людей.

Декоративно- прикладное искусство

Декоративно-прикладное искусство разнообразно, как окружающий нас мир. У каждого народа складывались свои формы предметов, орнаменты, образы и мотивы, цветовые сочетания. Поэтому произведения декоративно-прикладного искусства в той или иной степени являются отражением культурного уровня народа определенного исторического периода.

Природа ДПИ не изобразительна, особенности создания образа во многом обусловлены техническими и художественными возможностями материала, а также продиктованы соображениями конструктивности, красоты и пользы

Образы в ДПИ

Принципы создания образов в ДПИ выработывались тысячелетиями и неизменно им присущи:

- большая обобщенность и плоскостность,
- художественная условность,
- орнаментальность,
- ритмическая повторяемость изображения.

Здесь по-иному используются художественные средства: форма, объем, линия, ритм, цвет, фактура.

Материал в ДПИ

Воплощение всякого художественного образа в ДПИ зависит в первую очередь от объективных возможностей материала. Один и тот же предмет по-разному изображается в мозаике, в резьбе по дереву, в металле, ткацких переплетениях. В течении многих веков люди использовали разные материалы, они опробовали множество способов их обработки, нашли наиболее целесообразные и экономичные формы для них. И в этом процессе люди научились видеть природную красоту материала, «чувствовать» ее, заставили «заговорить» простой камень, дерево, металл, обычный кусок материи.

Значение, которое имеет материал в жизни декоративно-прикладного творчества, настолько велико, что деление на жанры здесь осуществляется именно в соответствии с материалом или способом его изготовления. Огромен набор видов ДПИ, классифицируемых

по материалам: дерево, соломка, металл, кость, камень, стекло, глина, текстиль, флористика;

по способам обработки: пиление, ковка, чеканка, резьба, выжигание, ткачество, плетение, литье;

по назначению: мебель, утварь, одежда, аксессуары, украшения, ковры, декоративные формы.

Классификация видов ДПИ

Особенности восприятия декоративно-прикладного искусства

Художественное восприятие произведения декоративно-прикладного искусства рассчитано на **визуальное восприятие**, когда воспринимается цвет, колорит, ритм, масштаб, декор, орнамент и т.п.

С помощью осязания можно почувствовать материал, форму, фактуру (гладкость полированной поверхности металла, шероховатость камня) и т.д.

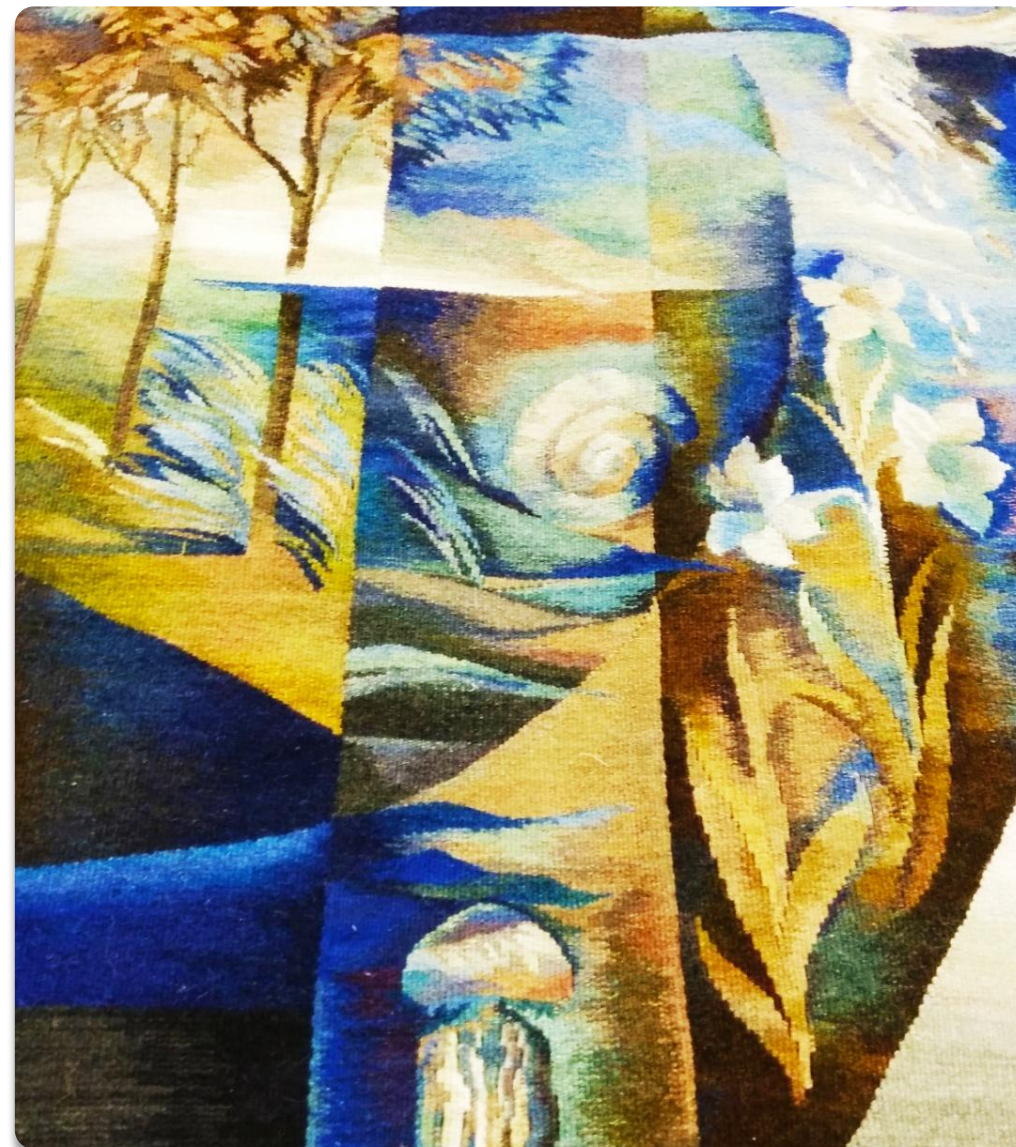
Художественное восприятие произведений декоративно-прикладного искусства происходит и на **эмоциональном уровне**. «Составляя органическую часть предметной среды, с которой повседневно соприкасается человек, произведения декоративно-прикладного искусства своими эстетическими достоинствами, образным строем, характером постоянно воздействуют на душевное состояние человека, его настроение, являются важным источником эмоций, влияющих на его отношение к окружающему миру».

Поэтому творчество художника декоративно-прикладного искусства отличается **владением образным, ассоциативным и логическим мышлением, умением подключать к мыслительному процессу воображение и фантазию**.

Декоративность

В современном изобразительном искусстве термин «декоративность» указывает прежде всего на художественный метод, направленный на создание объемного художественного образа, имеющего **повышенную выразительность по сравнению с реальными объектами окружающего мира.**

В ДПИ ценится не сходство изображений с изображаемым объектом, а то, какие цветовые пятна и фигуры образует декоративное произведение, воспринимаемое на расстоянии, имеет ли оно художественную выразительность при потере своего сюжетного смысла, превращается ли в своеобразную композицию, имеющую нужный для данной среды эмоциональный строй, как украшает окружающую действительность.

Особенности станкового изобразительного искусства

В отличие от станкового искусства, для актуальности и правдоподобия которого важно соблюдение таких основных требований - **единство места, единство времени, единство действия** и **психологичность**, в ДПИ они не обязательны в качестве главенствующих и основных моментов построения образа всего произведения в целом. Больше того, специфичным для декоративного искусства является как раз свобода от этих требований и подчинение их другим закономерностям.

Особенности декоративной композиции

Декоративное искусство иначе воздействует на зрителя, действует в иной области и иными средствами. В произведениях декоративного искусства наблюдаются прямо противоположные моменты:

множественность места,

множественность времени,

множественность действия,

замена психологического раскрытия образа эмблематикой, аллегорией, символикой.

Художник в декоративной композиции

отказывается от светотени, от единства освещения и от освещения вообще,

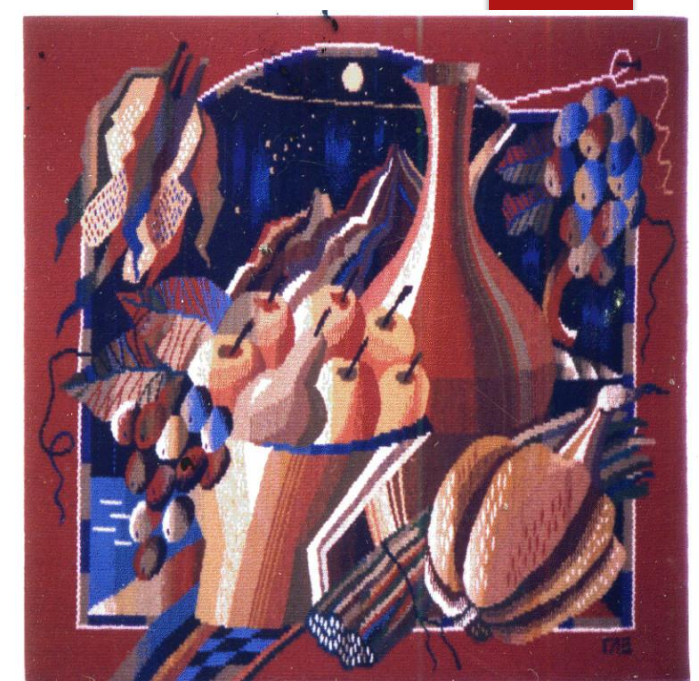
переходит на условные локальные цвета,

на плоскостные изображения, на силуэты,

совершенно отказывается от перспективы и ракурсов.

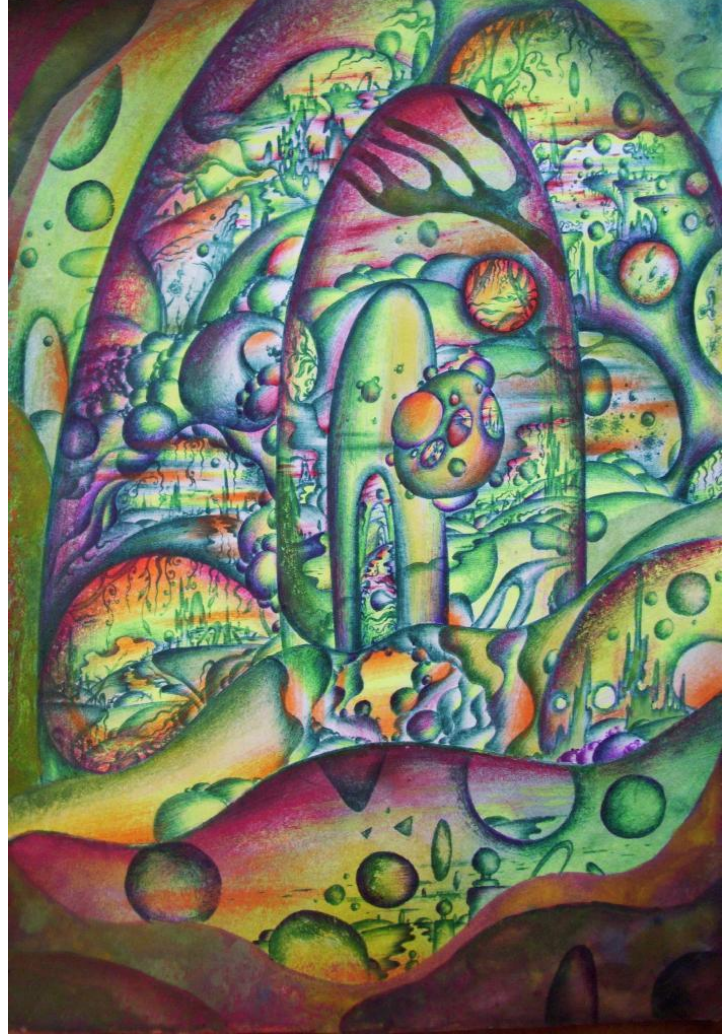

Особенности декоративной композиции

Все более и более ограничивая себя передачей общих характерных черт объекта, художник приближается к тому минимуму конкретности, который необходим для узнавания того или иного явления, или для превращения индивидуализированного образа в образ видовой, или для перехода этого последнего в эмблему.

С множественностью места часто связаны также множественность времени, множественность действия и множественность масштаба. Одновременно способность прикладного искусства к широким совмещениям и к смелым сопоставлениям создает почву для выражения в одном произведении широчайших идей, охватывающих целые ряды событий, мест, эпох.

Выразительные средства ДПИ

Среди выразительных средств ДПИ можно выделить

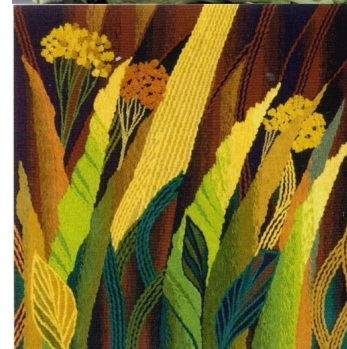
формообразующие средства (материал и способы обработки, конструкция, инструментарий, техника, традиционные и авторские приёмы, композиция, ритм, колорит, цвет, линия, форма и т.д.) и

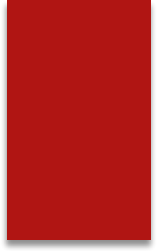
смыслообразующие (узоры, мотивы, образы, орнаменты, сюжеты и значение их символики). Первая группа средств направлена на анализ форм декоративно-прикладного искусства, а вторая на осмысление содержания этих форм.

Первое, на чем останавливается взгляд при знакомстве с предметом, это форма.

Форма является одним из объектов художественного образа, элементом внешнего материала художественного образа и определяется назначением предмета.

Форма

Одно из отличительных выразительных средств декоративно-прикладного искусства - орнамент. Обобщенность, абстрагированность, синтетизм образов орнаментального искусства, универсальность и выразительность художественного языка делают его проводником стилевых особенностей художественной культуры определенного исторического периода, региона, национального искусства, выразителем ее творческих основ и образных особенностей, специфики формообразования.

Орнамент

Художественный мир орнамента — это модель действительности, все объекты и законы которой подчинены особой логике и своим задачам. Художественный образ в орнаменте можно охарактеризовать как философско-эстетическое и логико-образное осмысление мира. Основным формообразующим принципом орнамента является метафоричность - выражение образа через систему стилистических фигур. Орнаментальный образ отличается ярко выраженной знаковостью, ассоциативностью. Художественный язык орнамента отличается универсальностью, лаконизмом, экономичностью и выразительностью. Для орнамента характерна подчеркнутая формализация и структурность. Художественный образ в орнаментальном искусстве представляет собой единую сложноорганизованную многоуровневую структуру. Важными составляющими образной структуры являются элементы и категории идейного содержания и формы — тема, идея, выражение субъективного соотношения изображенного и изображаемого мира, художественные концепции времени, пространства, движения, ритм, композиция, система выразительных средств и приемов и т.д., специфически проявляющие себя в искусстве орнамента.

С большой силой и ясностью образная природа прикладного искусства выражается в народном орнаментальном творчестве. В произведениях народного искусства, почти всегда прикладных, реалистические образы имеют очень обобщенный характер, часто переходят в геометризованные орнаментальные фигуры. Обогащенные фантазией, они приобретают новые черты и становятся более или менее значительными эмблемами. В этой выразительной силе коренится художественная природа орнамента.

Орнамент

Стилизация

Особое значение в профессиональной подготовке будущих специалистов имеет декоративное рисование, направленное на развитие ассоциативно-образного мышления, творческих способностей, фантазии, воображения и интуиции. Основным инструментом перехода от реалистического изображения к декоративному является стилизация, выступая эффективным средством создания художественного образа на основе творческой переработки, видоизменения и преобразования реалистических объектов.

Стилизация — это производное понятие от стиля, трактующееся в двух ипостасях:

- 1) Свободное использование или намеренная имитация художественного языка какого-либо стиля, характерного для определенного автора, течения, художественного направления, стиля определенных исторических эпох, стран и народов, национальной школы, группы произведений, а также как индивидуально-авторский стиль.
- 2) Процесс работы, представляющий собой декоративное изображение объектов (фигур, предметов) с помощью ряда условных приемов изменения формы, объемных и цветовых отношений. Творческая стилизация — это воплощение художественного образа с яркой выразительностью и декоративностью, созданного на основе авторской переработки реалистических объектов.

СТИЛИЗАЦИЯ

При создании декоративных композиций, так же, как и при создании объекта декоративно-прикладного искусства, используется метод творческой стилизации, который предполагает создание натурального объекта в виде художественного символа, т.е. происходит творческое переосмысление автором реально существующих объектов природы и окружающего мира. Основной задачей в данном процессе является создание художественного образа, имеющего повышенную выразительность и декоративность.

СТИЛИЗАЦИЯ

Процессу стилизации присущи: упрощение форм, обобщенность деталей, символичность, передача более четкой геометрической структуры, чувственность. Эти основные черты помогают создать качественно новый художественный образ изображаемых вещей, предметов.

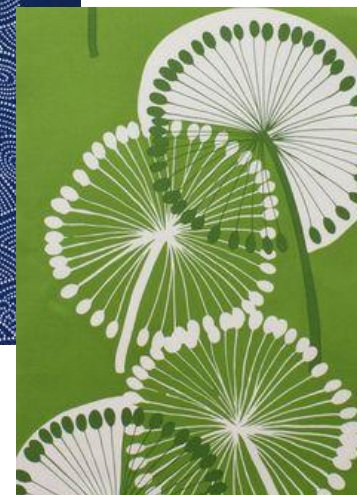
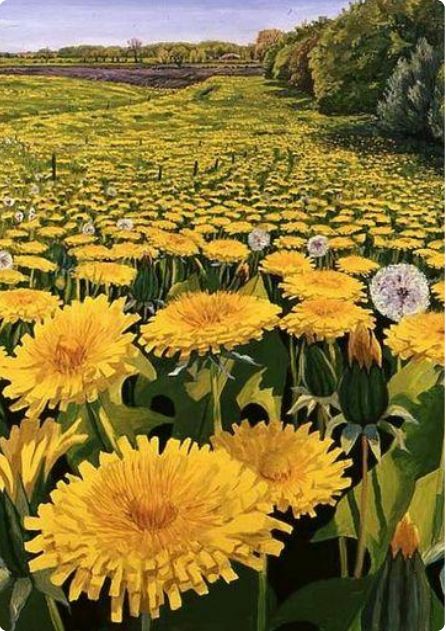
В процессе стилизации художник отказывается от всего второстепенного, несущественного, мешающего четко передать объект. Его цель – обнаружить самое главное, характерное, раскрыть суть, передать эмоциональные впечатления.

Интерпретация

Грамотное выполнение перехода от реалистического изображения к декоративному происходит при последовательном и параллельном ведении натурального и декоративного изображения заданного объекта действительности, с использованием метода «последовательных трансформаций».

Переработанные стилизованные изображения наиболее ярко выявляют внутренний мир художника и позволяют создавать новые визуально-эстетические объекты декоративно-прикладного искусства в соответствии с материалом и функциональным назначением. Создаваемая художником интерпретация – это художественный образ, несущий в себе метафору, подтекст, иносказание, вызывая в свою очередь ассоциации у зрителя.

ие образа
ативной композиции с помощью
приемов стилизации

ВИДЫ СТИЛИЗАЦИИ

в зависимости от способов изменения первоначальной формы, классифицируются как:

1. художественное обобщение формы с целью выявления особенностей «большой» формы конкретного объекта действительности, **упрощение формы** с сознательным отказом от несущественных элементов объекта изображения и его подробной детализировки;
2. трансформация объекта в **знак- символ** (определение и отображение индивидуальных особенностей формы, характерных пропорций, особенностей конструктивного построения, объема и пространственных отношений изображаемого объекта в линейном и силуэтном решении);
3. декоративная трансформация – **превращение в украшение, узор, орнамент**;
4. **анимирование объекта**, придание ему черт какого-либо характера (комичность, мрачность, приветливость, веселье);
5. абстрактная, беспредметная стилизация (замена реалистических деталей объекта изображения воображаемыми элементами, эмоционально-образное изображение, построенное на различных ассоциациях, связанных с формой, назначением объекта);
6. **геометризация** (способ создания изображения посредством геометрических фигур);
7. **метафора** (придание образу иносказательного смысла);
8. **гипербола** (преувеличение каких-либо наиболее характерных деталей объекта);
9. **изменение пропорций** с целью усиления образной выразительности.

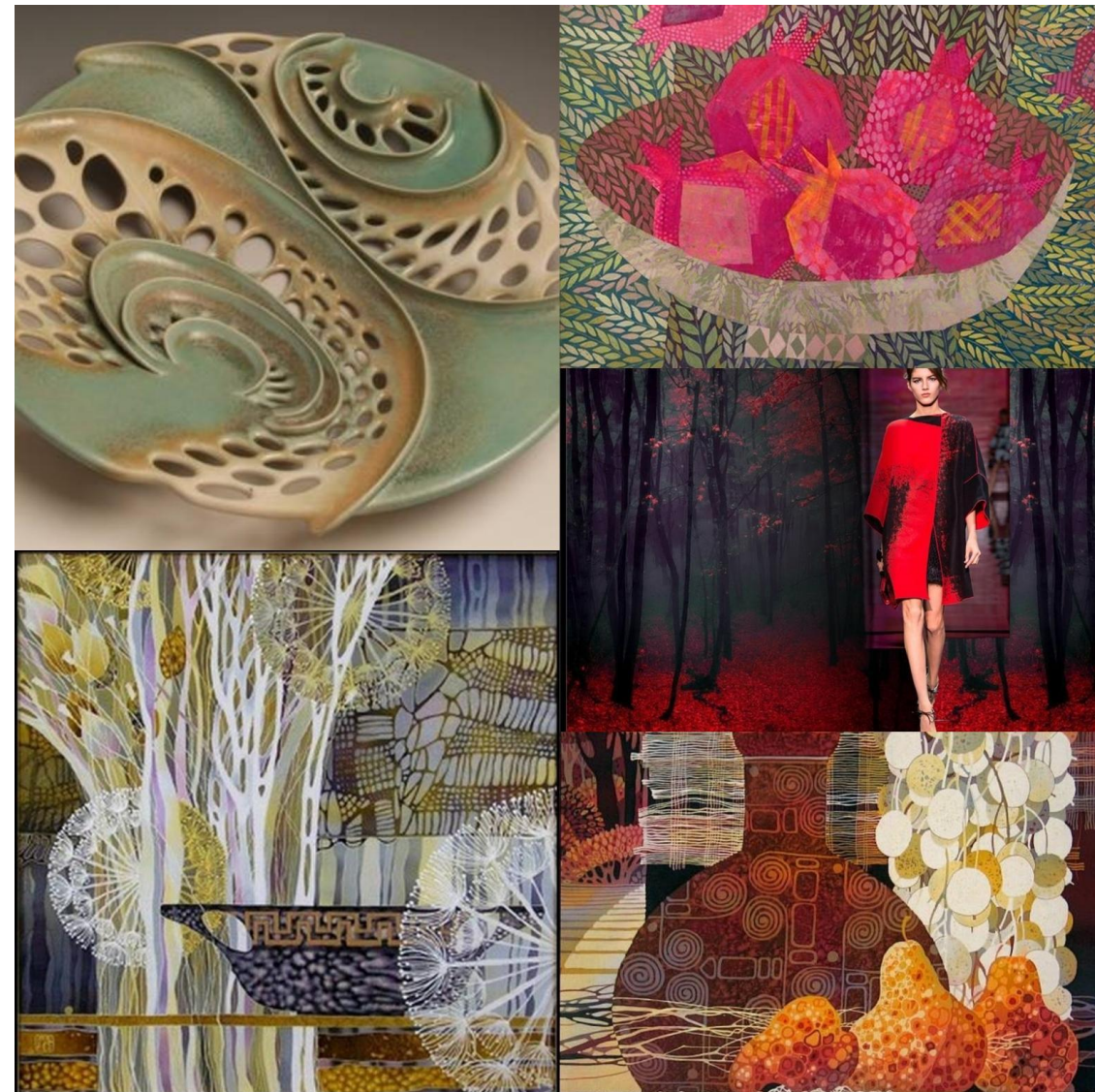

Средства создания художественного образа в декоративной композиции

Возможность развития художественного образа предполагает известную условность, которая выражается посредством стилизации природных, растительных и животных, а также неодушевленных форм. При создании художественного образа художник раскрывает ее идею путем замещения объекта образом, происходит процесс художественного обобщения, т.е. **концентрация, сгущение и заострение типичных черт формы, декоративная подача ее особенностей, ритмическая организация общего строя произведения, его композиции**, посредством которых повышается эмоциональная выразительность произведения. Такой творческий процесс предполагает постоянное обогащение образного арсенала, поиск адекватных средств выражения явлений и идей. **Языковые средства условности объединяются в целый комплекс образно-пластических приемов перевода натурального изображения в образ: использование гиперболы, символа, аллегии, знака; изменение природных цветовых и тональных отношений; усиленная декоративность цвета; усиленная декоративность линии; изменение соотношений пропорций, размеров, количества объектов; подчеркнутый силуэт; намеренная незаконченность изображения; геометризация и обобщенность форм; разномасштабность** и пр. Часто при создании образа приходится пользоваться не одним каким-либо приемом, а использовать сразу несколько, иногда все одновременно.

Поскольку создание художественного образа — это выражение художником своего ощущения, личного видения предмета, явления, окружающего мира, это душевный настрой художника, передающего зрителям свое понимание действительности, в образовательном процессе будущих художников декоративно-прикладного искусства важно развивать творческое видение мира, которое отражается в чувственном опыте человека, взаимодействующего с объективным миром.

Образ в ДПИ

Во всех видах изобразительного и
ДПИ можно проследить два вида
выражения темы:

Сюжетно-тематическое

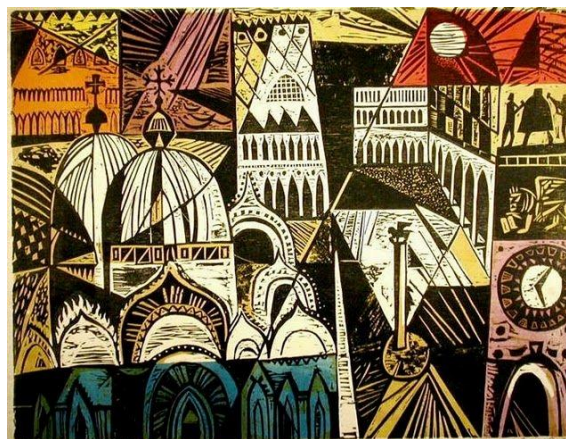
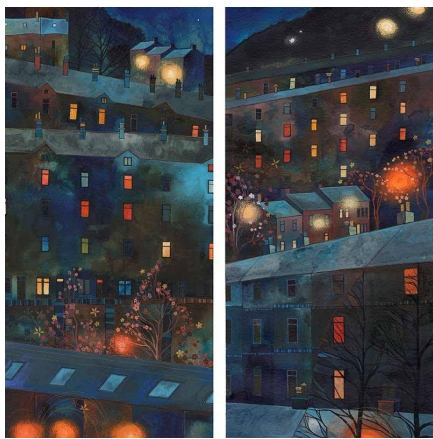
Образно-ассоциативное

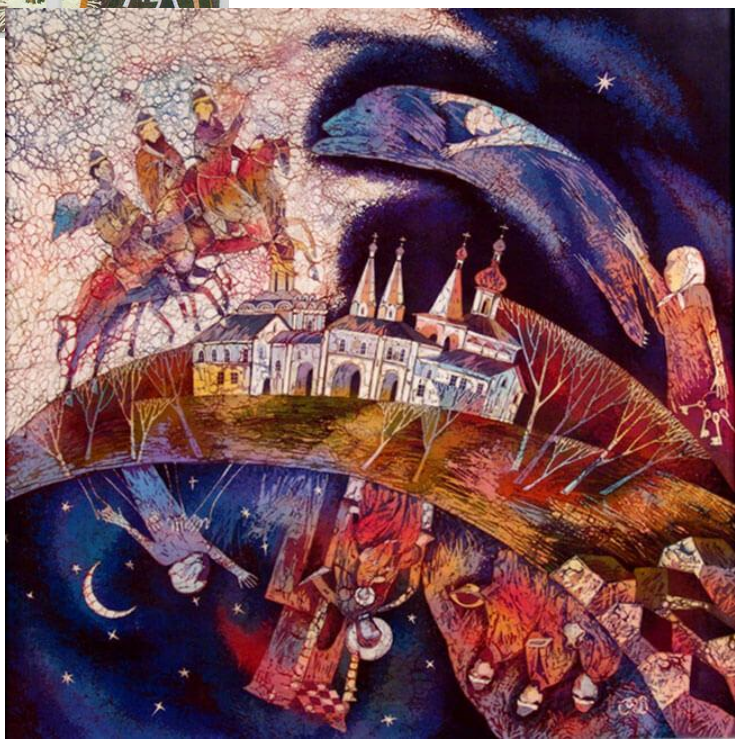
Тема

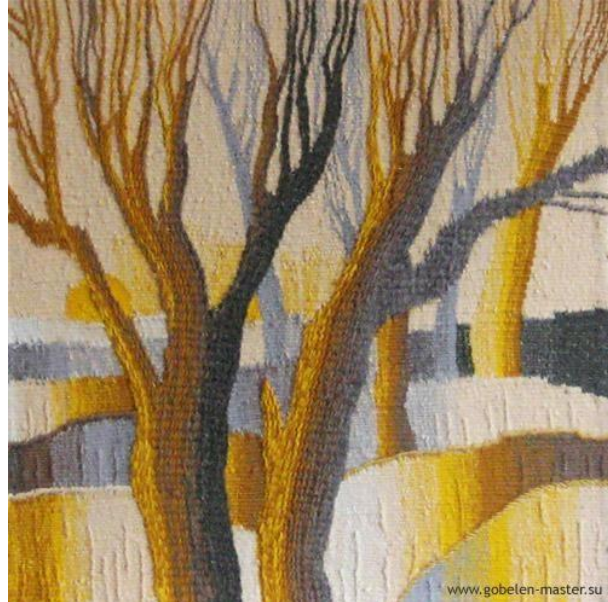

Город

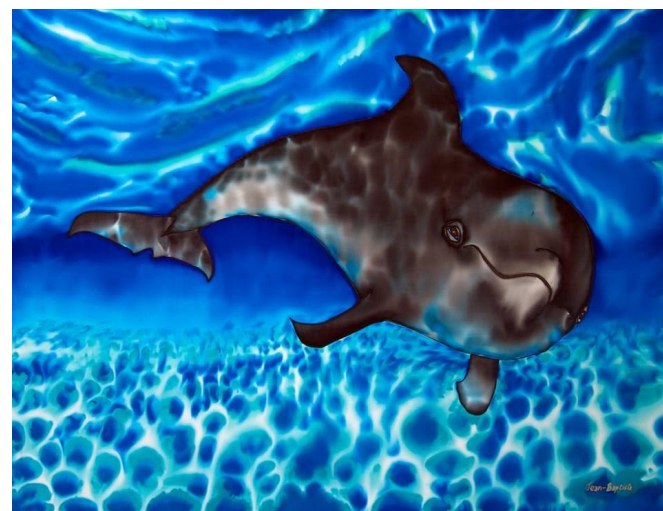

Пейзаж

Природа

Приемы усиления декоративности композиции:

- оверлеппинг (загораживание)
- использование приема «ПОЗИТИВ-НЕГАТИВ»
- членение плоскости на части
- насыщение орнаментом
- дробление изображения
- использование модульной сетки
- введение постоянного модуля и фиксация его цветом

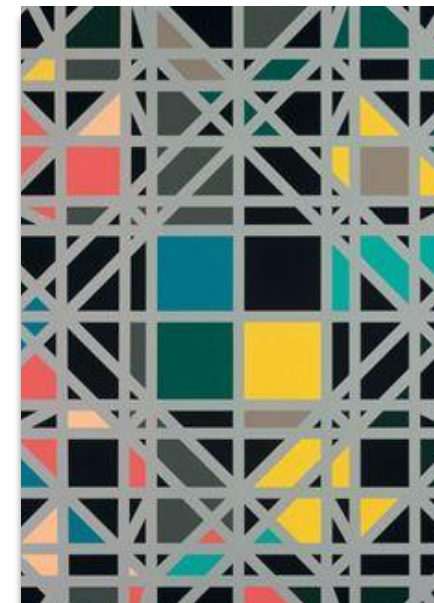
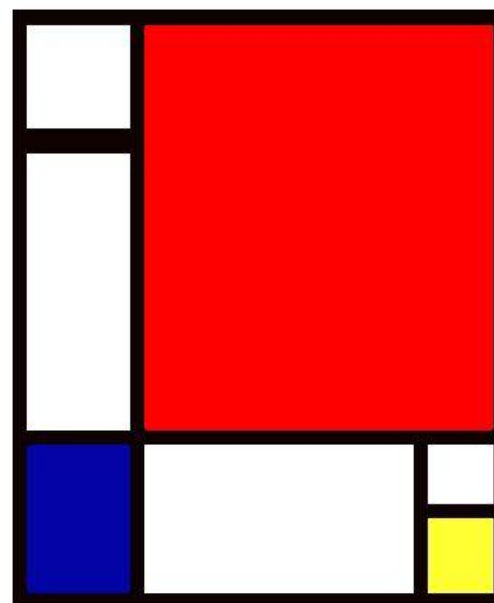
Декоративность

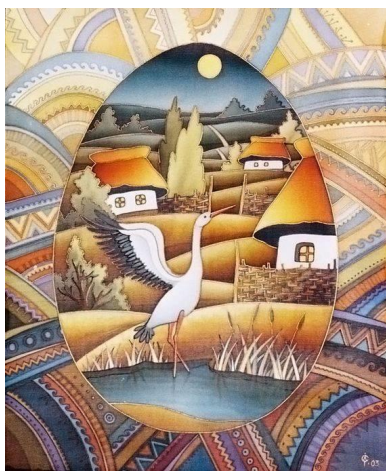

Одним из практических приемов, позволяющих создавать и сохранять общую пропорциональность и композиционный баланс, является использование систем воображаемых сеток, покрывающих картинную плоскость композиции.

Модульные сетки характером линий, размером и формой ячеек задают определенный эмоциональный фон, ритм, графический строй картины.

Сетка

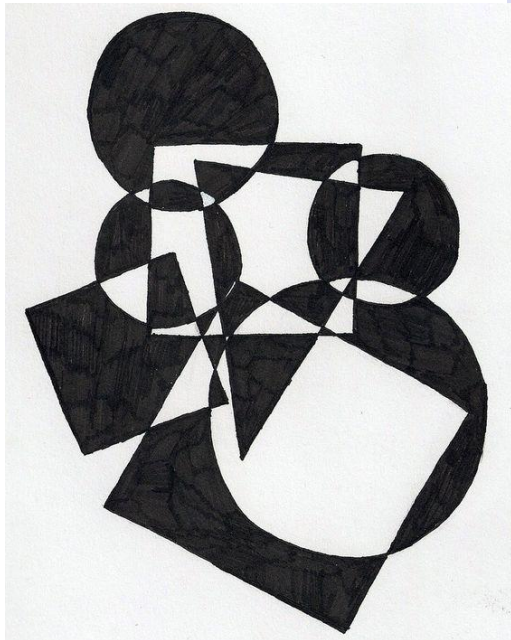
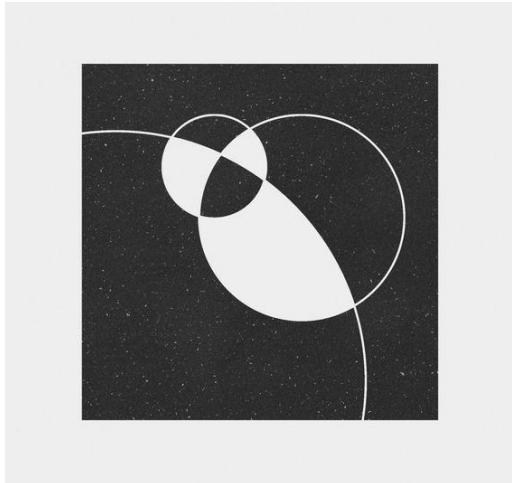
Использование модульной сетки в декоративной композиции

Ритм в декоративной композиции

Позитив-негатив

В современном искусстве все активнее развивается интеллектуальное, ассоциативно-смысловое направление поисков художника, в нем все большее значение приобретают обобщенные, символические образы. Это вызвано необходимостью выражения глубоких переживаний, отражения существенных сторон действительности, передачи жизненного опыта, которые не могут обойтись без известной абстрагирующей работы мышления, воображения и фантазии.

Успешность деятельности художника декоративного искусства, мастерство состоит в его избирательной деятельности: умение отсесть лишнюю информацию, выбрать самое важное для передачи идеи, придать ей художественную форму, создать художественный образ.

В декоративном искусстве кроется еще столько художественных тайн — цветосветовые эффекты, разнообразные пластические формы, неожиданности фактур и сочетаний материалов, синтез поэзии и музыки. Раскрытие их эмоционального воздействия на человека еще только начинается. Художественное содержание декоративных произведений, их эстетическая сущность становятся глубже и совершеннее. Декоративному искусству в создании подлинно художественной среды жизнедеятельности человека принадлежит большое будущее.

ЛИТЕРАТУРА

Голубева О. Л. Основы композиции. М., 2004. С. 49.

Панксенов Г. И. Живопись: форма, цвет, изображение. М., 2008. С. 47.

Молотова В. Н. Декоративно-прикладное искусство. М., 2010. С. 26.

Поровская Г.А. Художественный образ и особенности художественно-образной системы искусства. Великий Новгород, 2009 С.10.

Кушнарёва С.А., Развитие духовных потребностей средствами декоративно-прикладного искусства у студентов Амурского педагогического колледжа. Библиотека авторефератов и диссертаций по

педагогике <http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-stilizatsiya-kak-sredstvo-sozdaniya-hudozhestvennogo-obraza-v-protse-sses-naturnogo-i-dekorativnogo-risovaniya#ixzz5qaPFoISK>

Соколова Е. О. Стилизация как средство создания художественного образа в процессе натурального и декоративного рисования

Библиотека авторефератов и диссертаций по

педагогике <http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-stilizatsiya-kak-sredstvo-sozdaniya-hudozhestvennogo-obraza-v-protse-sses-naturnogo-i-dekorativnogo-risovaniya#ixzz5qaQ1QJZg>

Себрякова Н.В. Роль восприятия в обучении проектированию художника декоративно-прикладного искусства / Материалы VI Международной научно-практической конференции «Образование. Наука. Культура» (21 ноября 2014г.): сборник научных статей под редакцией профессора Б.В. Илькевича. Ответственный редактор Н.В. Соловьева.- Гжель: ГГХПИ, 2015. – С.398-40.

Использование материалов презентации

Использование данной презентации, может осуществляться только при условии соблюдения требований законов РФ об авторском праве и интеллектуальной собственности, а также с учетом требований настоящего Заявления.

Презентация является собственностью авторов. Разрешается распечатывать копию любой части презентации для личного некоммерческого использования, однако не допускается распечатывать какую-либо часть презентации с любой иной целью или по каким-либо причинам вносить изменения в любую часть презентации. Использование любой части презентации в другом произведении, как в печатной, электронной, так и иной форме, а также использование любой части презентации в другой презентации посредством ссылки или иным образом допускается только после получения письменного согласия авторов.