

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра рисунка и живописи

И.Н. БОРДУКОВА

СТИЛИЗАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ФОРМ

методические указания для выполнения графических заданий на «Учебной
рисовальной (бионической) практике»

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом
государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»

Оренбург 2008

УДК 741(07)
ББК 85.15я73
Б 82

Рецензент
кандидат искусствоведения С.Г. Шлеюк

Бордукова И.Н.

Б-82 Стилизация растительных форм: методические указания для выполнения графических заданий на «Учебной рисовальной (бионической) практике» / И.Н. Бордукова. – Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2008. – 27 с.

В методических указаниях рассматриваются этапы стилизации бионических форм на основе морфологии и структурного анализа.

Методические указания предназначены для студентов, проходящих учебную рисовальную (бионическую) практику на II курсе по программам высшего профессионального образования по специальности 070601 – Дизайн специализации Дизайн костюма.

ББК 85.15я73

© Бордукова И.Н., 2008
© ГОУ ОГУ, 2008

Содержание

Введение.....	4
1 Методические цели и задачи	5
1.1 Методическая цель	5
1.2 Методические задачи	5
2 Общие требования	5
3 Состав материалов, используемых в проекте	6
4 Графические упражнения	6
4.1 Выполнение натурной зарисовки	6
4.2 Конструктивно-морфологический анализ формы	6
4.3 Структурный анализ систем и подсистем	7
4.4 Графическая стилизация растительных объектов	7
4.5 Преобразование растительных объектов в мотив – знак	8
4.6 Выполнение орнаментальных композиций	8
5 Методические пояснения	9
Список использованных источников	12
Приложение А Натуралистическое изображение растений	13
Приложение Б Конструктивно-морфологический анализ формы	16
Приложение В Структурный анализ систем и подсистем	18
Приложение Г Графическая стилизация растительных объектов	19
Приложение Д Примеры выполненных графических заданий на листе формата А3	22

Введение

Художественное проектирование костюма, как и все современные нам области культуры, основано на научных принципах. В работе дизайнера особое значение приобретает научный анализ формы, так как творить по законам красоты может только природа. Представления о прекрасном заимствованы нами от природы, и растительный мир играет здесь решающую роль. Бесконечное разнообразие природных форм всегда служит источником вдохновения и творческих идей для человека. Орнамент, созданный на основе растительных форм, является самым распространенным в мировом прикладном искусстве. И современный дизайн находит в строении растений множество плодотворных идей.

Изображение растений в учебной практике студента базируется на объективном изучении природы. Процесс творческого преобразования природной формы располагает определенной системой условных знаков в виде форм, линий, пятен, цветов и т.д. В определенных комбинациях знаки создают в человеческом воображении образное представление о предмете, которое выражается в творческой графической работе.

В «Требованиях к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности «Дизайн костюма» по «Учебной рисовальной (бионической) практике» указаны следующие дидактические единицы:

- знание принципов художественной обработки натуры;
- владение методикой работы над стилизацией растительных форм;
- владение приёмами гармонизации рисунка и изделия.

Развитие творческого потенциала у студента зависит от навыков стилизации бионических форм, осознанного подхода к композиционному решению работы, умения передавать образы, стилистически сходные с источником вдохновения. Совершенствование творческих способностей студента определяется развитием его вкуса и мастерства.

1 Методические цели и задачи

1.1 Методическая цель

Освоение методов стилизации и принципов формообразования орнаментов на основе бионических форм для дальнейшего применения разработок в области дизайна костюма.

1.2 Методические задачи

Осуществление художественно-образного преобразования бионических форм.

2 Общие требования

Курсовой проект основывается на знаниях, полученных на первом курсе по дисциплине «Проектирование костюма».

Студенты самостоятельно выбирают исходные природные объекты, тем самым задают художественный образ будущих орнаментальных изображений.

В процессе проектирования большое внимание уделяется художественным обобщениям и поиску оптимального пропорционального соотношения и гармоничности, общей стилистической направленности орнамента.

В состав графического задания входит:

- натурные зарисовки природных объектов на листе А-3;
- конструктивно – морфологический анализ природных объектов на листе А-3;
- структурный анализ форм природного объекта на листе А-3;
- графическая стилизация природных объектов на листе А-3;
- преобразование растительных объектов в мотив – знак на листе А-3;
- выполнение орнаментальных композиций на основе растительных форм на листе А-3.

Этапы выполнения задания:

- вводная лекция;
- утверждение темы;
- подбор и анализ аналогов;
- выполнение вспомогательных графических заданий;
- выполнение элементов графической части задания;
- компоновка на листе;
- итоговое исполнение задания и графическая подача на листе А-3.
- разработка трёх вариантов природных форм на формате листа А3.

3 Состав материалов, используемых в проекте

Материалы и инструменты, необходимые в работе над заданием:

- ватман, белый или цветной картон;
- тушь, гуашь, акварель, карандаши, пастель, гелиевая ручка.

4 Графические упражнения

4.1 Выполнение натурной зарисовки

Это первый этап, осуществляемый на пленэрной практике, когда студенты в окружающем природном мире находят объекты для дальнейшей работы.

Применение растительных форм в проектировании следует начинать с изучения и наблюдения природных объектов, с их натуралистических зарисовок.

Цель:

- самостоятельно выбрать характерную, выразительную часть растения (листка, плода, и т. д.) и провести анализ его внешних характерных черт.

Задачи:

- выполнить аналитическое изображение бионической формы;
- разработать детальную зарисовку природы с передачей плановости, перспективы, объёмности, силуэта, с натурной отработкой деталей и фактуры поверхности (приложение А);
- скомпоновать изображаемый объект в формате листа.

4.2 Конструктивно-морфологический анализ формы

В любой природной форме можно увидеть геометрическую основу. Простые фигуры имеют одну геометрическую форму, а сложные - несколько.

Конструкция – это основа формы предмета, связывающая отдельные элементы в одно целое.

Пропорции – размерное соотношение частей формы между собой или между различными объектами. Соразмерность частей сохраняет красоту формы.

В основе определения пропорций лежит метод сравнения.

Цели:

- проанализировать зрительно воспринимаемые признаки формы исследуемого объекта: конфигурацию, пропорциональность элементов, фактурность;
- проанализировать единство конструкции внутренней и внешней растительной формы;
- выявить геометрическую гармонию растительной формы;
- выявить взаимосвязь элементов формы через морфологический анализ

объекта. (Приложение Б) [9, 10, 11]

Задачи:

- выполнить геометрическую конструкцию зарисованного ранее объекта растительной формы;
- вписать выбранный для анализа объект растительной формы в геометрическую фигуру.

4.3 Структурный анализ систем и подсистем

Любую бионическую форму можно представить в виде системы, которая состоит из ряда подсистем, то есть растение – это система, может состоять из цветка, листьев, бутонов и т.д. Каждая бионическая форма, то есть система, имеет свою внутреннюю организацию – структуру. Структура - это принцип построения бионической формы.

Структура необходима для анализа исходной бионической формы. Анализ начинается с выявления подсистем в системе, затем более мелких формообразовательных единиц. Таким образом, через анализ структуры бионической формы выявляется характер связи частей целого. А также характерный ритм элементов бионической формы.

Цель:

- рассмотреть сложную бионическую форму как систему, состоящую из подсистем;
- выявить схему связей и отношений между составными частями;
- выразить многообразие натуральных изображений через сочетание небольшого числа элементарных форм.

Задачи:

- изучить части и детали выбранного объекта с точной их зарисовкой;
- составить варианты комбинаций простых форм между собой.
- выделить из ранее выполненных вариантов наиболее гармоничную графическую форму, сохраняющую основные свойства, характерные для выбранного объекта. (Приложение В) [9, 10, 11]

4.4 Графическая стилизация растительных объектов

Следующий этап стилизации – это поиск графического решения к каждой растительной форме. Необходимо провести стилизацию натуралистического объекта в декоративную форму.

Стилизация – намеренное использование формальных признаков и образной системы того или иного стиля в новом, необычном для него художественном контексте. Она предполагает свободное обращение с прототипами, в частности, трансформацию форм, но при сохранении связи с исходным стилем, творческим источником, который всегда узнаваем.

Цель:

поиск условного графического выражения внешних особенностей

объекта.

Задача:

- создать серию стилизованных графических изображений на основе выбранных растительных форм и их деталей;
- создать серию ритмических и метрических закономерностей из полученных ранее стилизованных изображений, фактуры и строения природных объектов. (Приложение Г) [14]

4.5 Преобразование растительных объектов в мотив – знак

Мотив – знак – графическое изображение на основе сочетания: точка, пятно, линия, обладающее определенной совокупностью интегральных признаков, организованных на изобразительной плоскости в соответствии с потребностями выражаемой информации.

Интерес представляет не сам по себе процесс отображения действительности с помощью знаков, а условность, которая способствует расширению возможностей познания и творчества.

Цели:

- преобразовать природные объекты в знаковые графические изображения;
- преобразовать стилизованные элементы в лаконичную форму- мотив – знак, передающий образ натурального источника.

Задачи:

- создать с помощью линий и пятен лаконичную форму;
- добиться художественного обобщения при сохранении сходства с исходным материалом. (Приложение Д, рисунки Д.1-Д.2) [9, 10, 11, 14]

4.6 Выполнение орнаментальных композиций

Орнамент (от лат., *ornamentum* - украшение) – это узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении элементов.

В растительном мире разнообразие повторяемости элементов и мерность их чередования можно наблюдать на основе расположения листьев, плодов и цветов.

Ритм – универсальный структурный принцип, действенный для любого эстетического объекта. Это слово происходит от греческого «соразмерность, стройность» – «закономерное чередование соизмеримых и чувственно ощутимых элементов (звуковых, речевых, изобразительных и т.п.). Одно из важнейших проявлений ритма – повторность элементов, мерность их чередования. На основе этой мерности и складывается все многообразие ритмических соотношений.

Ритмическая упорядоченность элементов может быть не только простой, но и подчиняться сложным закономерностям.

Пластические свойства орнаментов ассоциируются у нас с композициями

форм, зрительно «перетекающих» друг в друга, или с одной изменяющейся на своём протяжении формой. Только растения обладают всеми видами пластических движений форм, существующих в искусстве. В растительных формах «перетекание» может происходить плавно, с замедлением, с ускорением, импульсами, но этот процесс непрерывен. Если в ритме важна повторяемость элементов, мерность их чередования, то пластика определяет характер расположения, движение, протяженность данных элементов на плоскости и в пространстве.

Цель:

– изучение комбинаторных и композиционных законов создания образных структур на основе найденного мотива – знака.

Задачи:

– построить линейный орнамент с помощью структур, элементом которого является мотив – знак;

– выполнить варианты цветового решения орнамента;

– выполнить трансформацию орнамента при помощи изменения пропорций базовых элементов и изменения угла их поворота. (Приложение Д, рисунки Д.3-Д.6) [9, 10, 11]

5 Методические пояснения

Методические указания представляют собой руководство по решению творческих и композиционных задач в дизайне костюма. Оно должно служить вспомогательным материалом для студентов второго курса по дисциплине «Проектирование костюма», так как включает в себя подробное рассмотрение темы и перечень всех упражнений и заданий, необходимых для раскрытия темы.

Человек является частью живой природы. Поэтому на протяжении всей истории развития человечество постоянно черпало вдохновение в природных формах.

Желание общения с природой у человека индустриальной эпохи стало не интуитивным, а вполне осознанным концептуальным действием. Дизайнеры одежды на основе этой идеи разрабатывают различные коллекции одежды, аксессуаров, главную роль в которых играет растительный орнамент.

Орнаменты берут своё начало от декорирования бытовых форм изделий и повтора на них лаконичных знаков, несущих символический смысл. Они всегда создавались человеком на основе наблюдений природы, в сочетании с его стремлением к декоративности и символичности.

Творческий подход к изображению растения заключается в передаче на плоскости или в объёме художественного образа. Образ может исполняться различными графическими способами: от легкого росчерка контуров линий, до сложного многотонального рисунка. Изображение растения может содержать все основные виды пластического движения линии, характерные для «идеального орнамента». Ими считаются вертикальные, горизонтальные, косые

и кривые линии, а также циркульные дуги параболы, спирали, и т.д. Наличие столь разнообразных форм линий позволяет эффективно применять узоры во многих видах одежды. При гармоничном взаимодействии графического изображения орнамента и изделия рождаются варианты различных образных решений.

Визуально воспринимая орнамент, мы осознаем, что преобладание той или иной группы линий или пятен создает впечатление статичности или динамичности, упорядоченности или хаотичности изображения. В декоративных тканях, панно, графический образ растения часто становится основой образного решения всего изделия.

«Владение приемами формообразования и стилизации бионических форм необходимо для дизайнера. Это позволяет создавать и воспринимать гармоничность орнаментов. Для качественного проектирования орнаментов на основе бионических форм необходимо творческое исследование природы его гармоничности, понимания процесса формообразования и восприятия»/[11]

«Студентам необходимо осознать, что принцип стилизации по своей содержательной сути, своему формообразующему потенциалу применяется в дизайне для обобщения, системного соподчинения многообразных признаков, характеристик и свойств в содержании самого предмета, для установления в их взаимоотношениях той меры, которая позволяет наглядно выразить наиболее существенное в содержании предмета». [10]

Все изображения растений, используемые в практике художника можно объединить в три раздела:

- аналитический;
- образно-эмоциональный;
- орнаментально-пластический.

Названия условны, но отражают их целевые установки.

Основной целью аналитических изображений является внимательное изучение строения растения (цветка), разбор отдельных составляющих. Такие рисунки отличаются ясной проработкой форм и деталей.

Аналитическое изображение исполняется с натуры и представляет собой рисунки трёх типов:

- морфологический анализ форм;
- пластический анализ форм;
- длительный детальный аналитический рисунок растения.

Морфологический анализ форм аналогичен изображениям в ботанических атласах. На одном листе бумаги дается общий вид, цветок, плод, разрез цветка, лист и другие детали, в зависимости от особенностей растения. Если наибольший художественный интерес представляет лист, то главное внимание можно уделить ему; если очень красив и сложен цветок, то цветку и т.д. произвольность выбора открывает студенту простор для выражения творческого отношения к композиции рисунков.

Пластический анализ форм производится чаще всего на основе одного элемента растения или части стебля с листьями (плодами). На одном формате листа выбранный объект (цветок и т. п.) дается в различных ракурсах. Рисунки

могут быть выполнены как в одной технике, так и различными графическими средствами выражения и приёмами. Во втором случае цветок или ветка могут изображаться линейно, силуэтом, со светотенью, и т.д.

Длительный детальный аналитический рисунок исполняется отдельно на весь формат заданного листа методом линейно-конструктивного (объёмного) рисования.

Прежде всего, методика включает целый комплекс общих и специальных методов, использующих растительные мотивы в дизайне костюма.

«Рассматривая изображения растительных мотивов как органичную часть всей рисовальной подготовки, мы выделяем и специфику работы. Кроме того, любые исторически обозримые методы работы художника над растениями имеют одну общую особенность – форма растений не употребляется в орнаменте без той или иной степени художественного обобщения. Это правило наглядно видно в сравнении «живой» природы с изделиями декоративно-прикладного искусства разных времен и народов. Именно с принципов художественной обработки начинается различие существующих методов».[10]

Орнамент и вещь, которую он украшает, находятся в органической связи, в образном единстве. Принципиальным является то, что орнамент усиливает содержательность вещи и связан с ней в соответствии с логикой её использования и логикой построения.

Форма вещи и материализованная в ней функция применения влияет на форму и функцию орнамента.

Чтобы успешно работать в области создания растительного орнамента, художнику необходимы фундаментальные знания в области графического изображения и его профессионального применения. Понимание сложности создания орнамента в текстиле требует от дизайнера специальной профессиональной подготовки.

Список использованных источников

1. Большой российский энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. – 1888 с.: ил.
2. Новый словарь иностранных слов. - Мн: Современный литератор, 2005. – 1088 с.
3. Буткевич Л.М. История орнамента: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л.М. Буткевич. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 272 с.: ил.
4. Чернышев О. В.Формальная композиция: творческий практикум. – Мн.: Харвест, 1999. – 312 с.
5. Васютинский Н.А. Золотая пропорция / Н.А. Васютинский. – М.: Молодая гвардия, 1990. – 238 с.
6. Моделирование и художественное оформление одежды: учеб. для средн. спец. учеб. заведений / В.В. Ермилова, Д.Ю. Ермилова. - М.: Академия, 2000. – 184 с.
7. Иттен Иоханнес. Искусство формы / Иоханнес Иттен; пер. с нем. и предисловие Л. Монаховой. – М.: Изд. Д. Аронов, 2001. – 136 с.: ил.
8. Чернышев О.В. Формальная композиция: творческий практикум / О.В. Чернышев. – Мн.: Харвест, 1999. – 312 с.
9. Пармон Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары: учеб. для вузов. / Ф.М. Пармон. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромбытиздат, 1997. – 318 с.
10. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Н.П. Бесчастнов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. – 176с.: ил.
11. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды: учеб. для средн. спец. учеб. заведений / Т.В. Козлова, Л.Б. Рытвинская, З.Н. Тимашева. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Легпромиздат, 1990. - 320 с.
12. Козлова Т.В. Художественное проектирование костюма / Т.В.Козлова. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. - 144 с.
13. Стиль в костюме XX в.: учеб. пособие для вузов / Т.В. Козлова, Е.В. Ильичева. - М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2003. - 160 с.
14. Мазурина Т.А. Изобразительный товарный знак на основе природной формы: методические указания к курсовому проекту №5 / Т.А.Мазурина. – Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2008. – 52 с.

Приложение А
(справочное)
Натуралистическое изображение растений

Рисунок А.1

Рисунок А.2

Рисунок А.3

Приложение Б
(справочное)
Конструктивно-морфологический анализ формы

Рисунок Б.1

Рисунок Б.2

Приложение В
(справочное)
Структурный анализ систем и подсистем

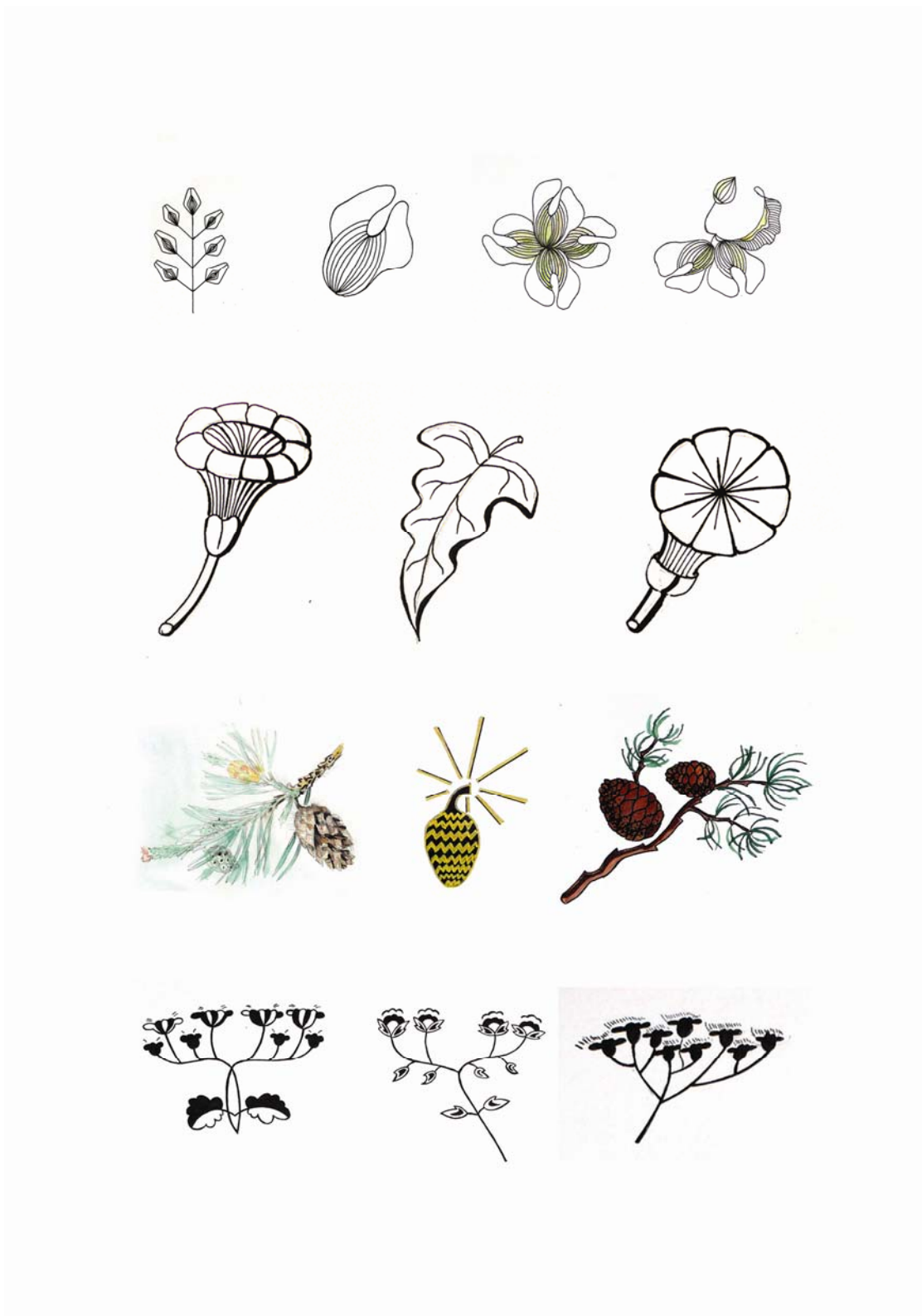

Рисунок В.1

Приложение Г
(справочное)
Графическая стилизация растительных объектов

Рисунок Г.1

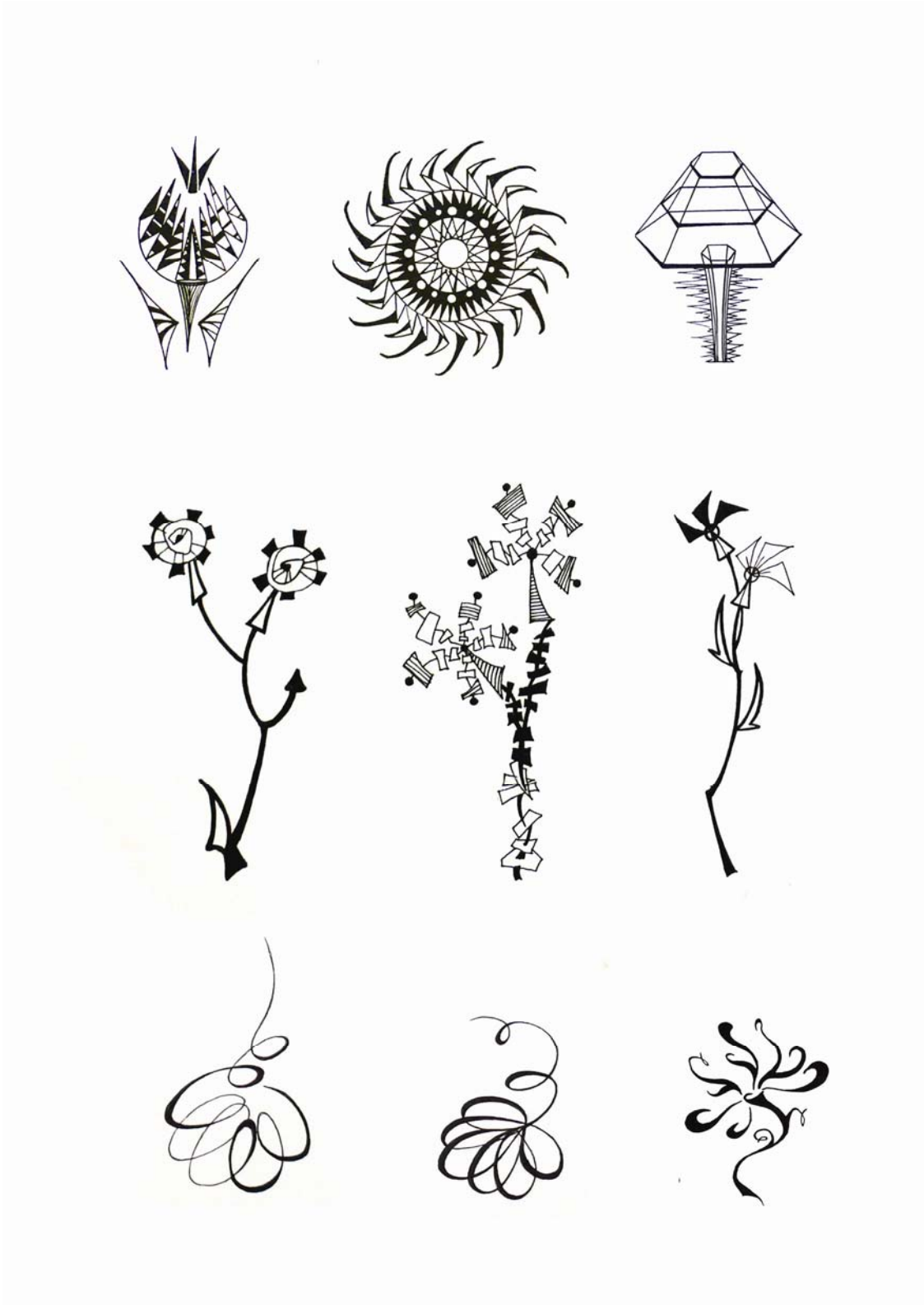

Рисунок Г.2

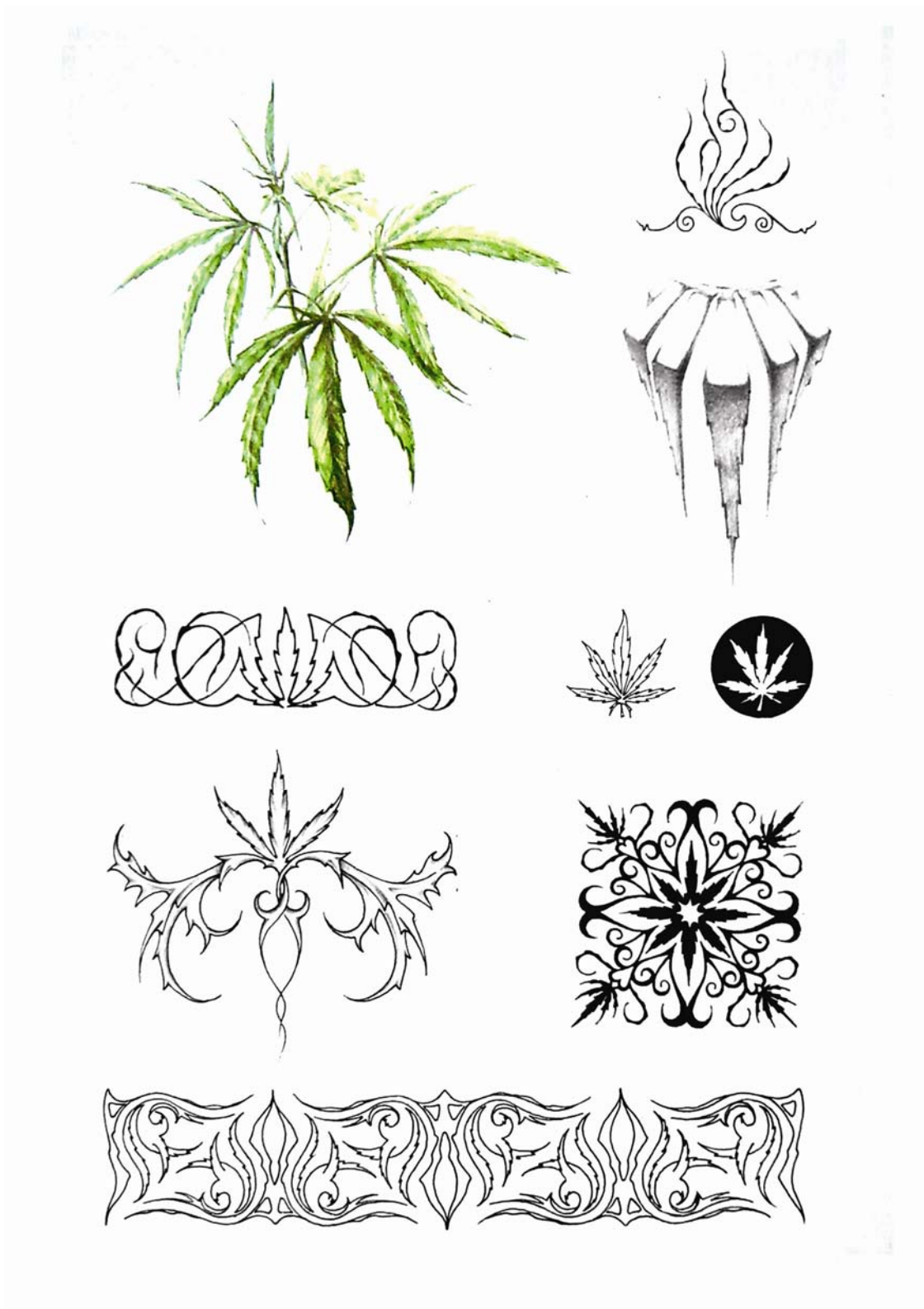

Рисунок Г.3

Приложение Д
(справочное)

Примеры выполненных графических заданий на листе формата А3

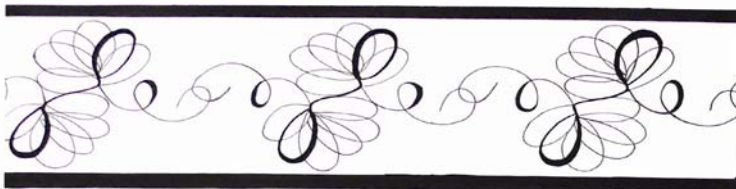

Рисунок Д.1

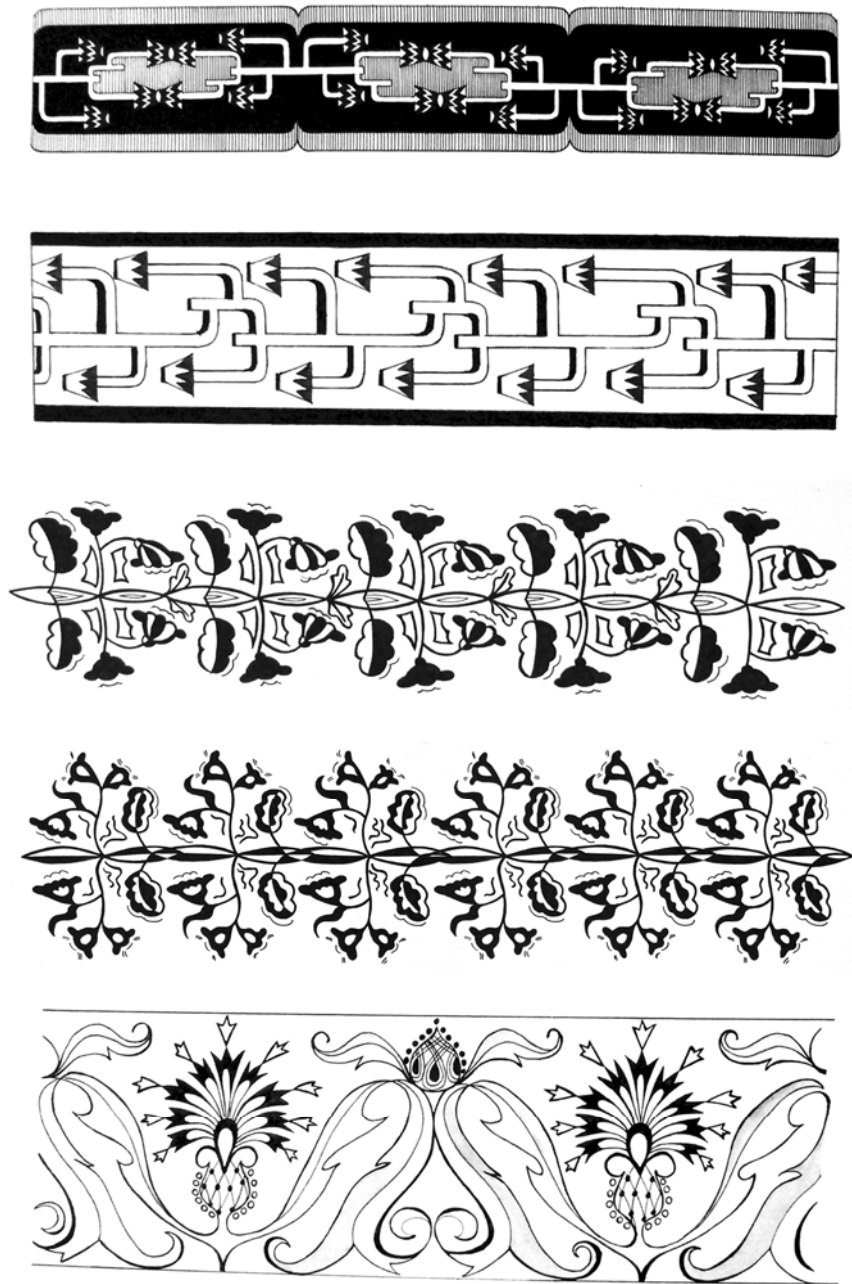

Рисунок Д.2

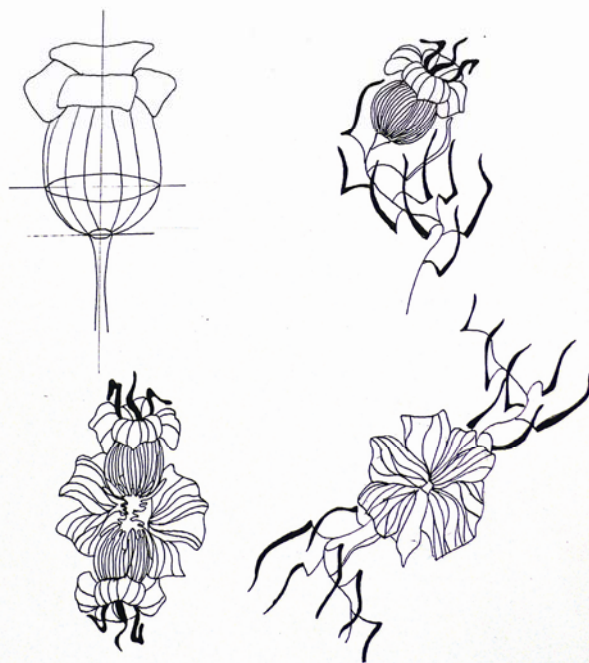

Рисунок Д.3

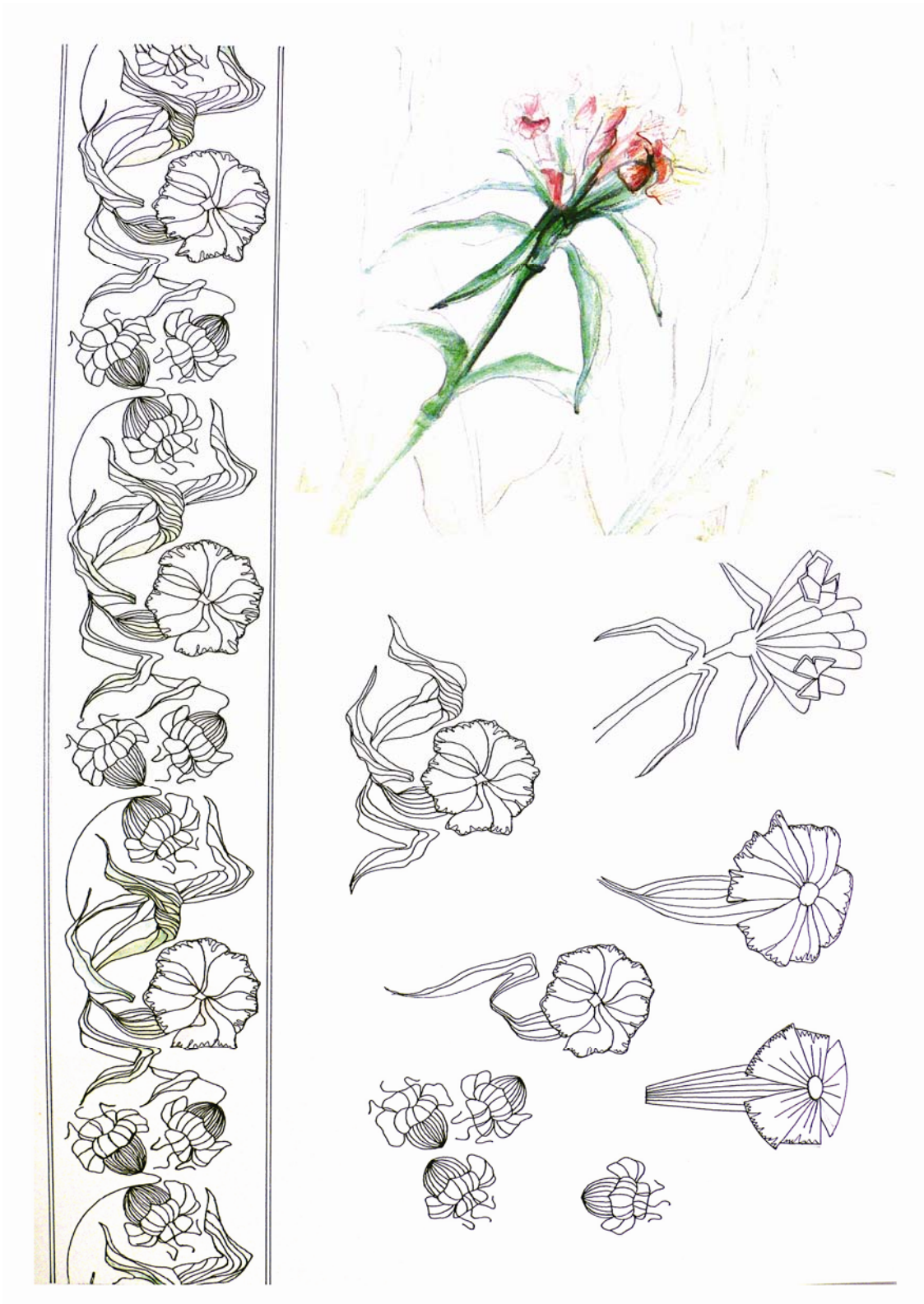

Рисунок Д.4

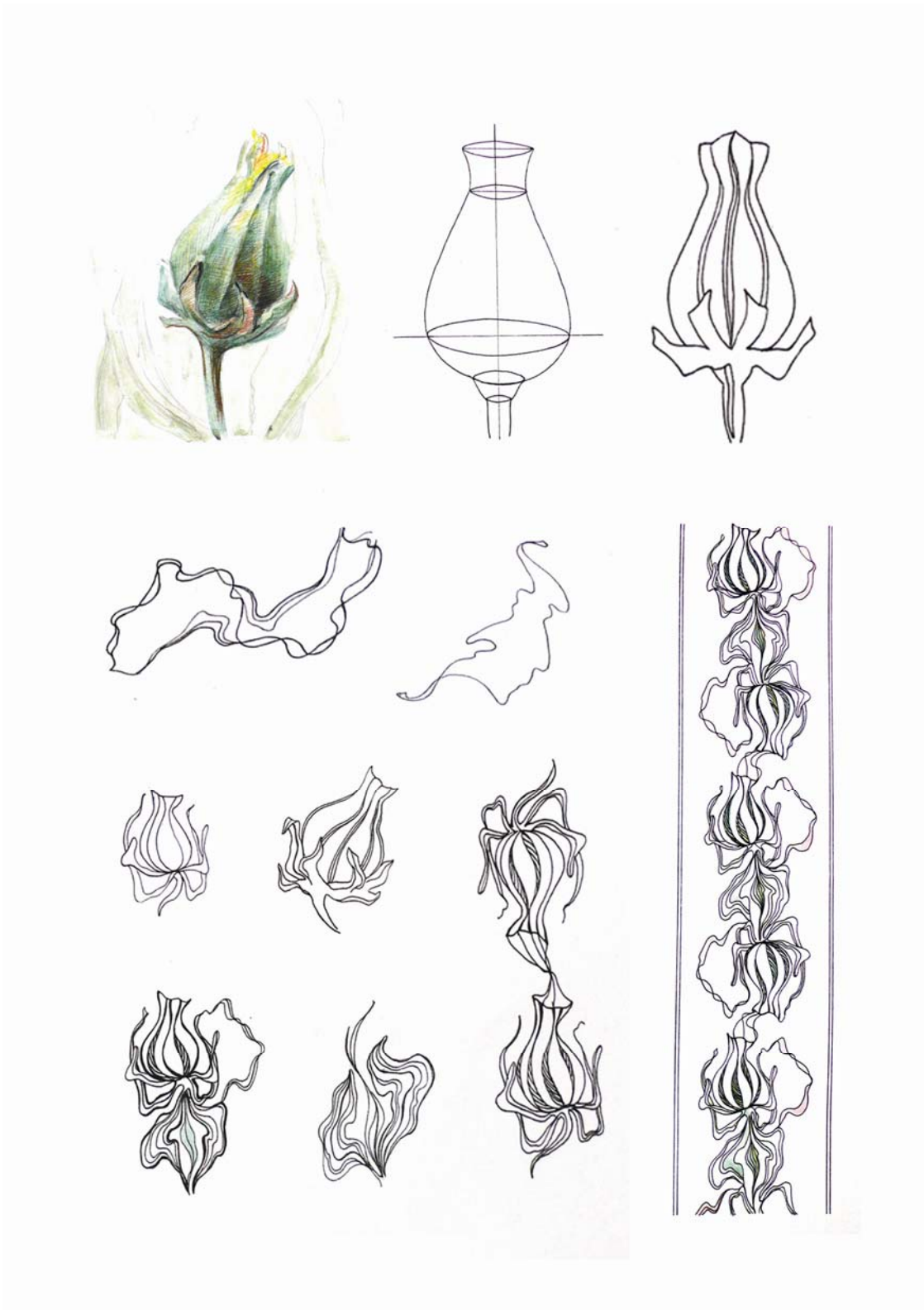

Рисунок Д.5

Рисунок Д.6