1. **Графические возможности в декоративном изображении. Техника «Монотипия». Монотипия с последующей прорисовкой.**

История развития декоративно-прикладного искусства и народного искусства.

Искусство - Творческое отражение, воспроизведение действительности в художественных образах.

Декоративно-прикладное искусство - (от. Лат. dekoro - украшаю) – создание изделий, имеющих утилитарное назначение (предметы быта, оружие, средства передвижения, одежда и т.д.). Используемые материалы метал, дерево, стекло, текстиль. В декоративно-прикладном искусстве используется литье, ковка, чеканка, гравирование, резьба, роспись, вышивка, набойка и т.д. Произведения декоративно-прикладного искусства составляют часть предметной среды, окружающей человека, и эстетически ее обогащают.

Декоративно – прикладное искусство развивалось параллельно с человечеством на протяжении веков. С освоением работы c новыми материалами, появлялись новые виды декоративно-прикладного искусства. (например, с освоением металла появились такие виды, как ковка, чеканка, литье и т.д.). По предметам декоративно-прикладного искусства можно определить:

1. географическое положение
2. эпоху
3. национальность, культуру
4. род деятельности, ремесло
5. материальное положение.
6. социальный статус.
7. возраст.
8. семейное положение.
9. какими видами декоративно-прикладного искусства владел мастер.

Народные художественные промыслы – одна из форм народного художественного творчества, производство фольклорных художественных изделий.

Народные художественные промыслы своими корнями уходят в глубокую древность, когда сложились домашние промыслы и деревенское ремесло, затем сформировались кустарные народные художественные промыслы, работающие на рынок. Народные промыслы получали названия от деревень или областей, где они возникли.

(Богородская резьба, Вологотское кружево, Гжельская керамика, Городецкая роспись, Дымковская игрушка, Жостовская роспись, Палеховская миниатюра, Скопинская керамика, Хохломская роспись, Чукотская резная кость). Сейчас многие ремесла переросли в производства (Гжельский фарфоровый завод, каслинское литье и т.д.)

Человек всегда стремится к индивидуальности и старается украсить себя и свой быт, поэтому декоративно-прикладное искусство актуально и в современном мире. С появлением новых материалов появляются новые виды декоративно-прикладного искусства.

Орнамент как основной элемент народного творчества

Орнамент - самое упорядоченное и наиболее математизированное из всех видов искусств. В тоже время орнамент – самое свободное, самое фантастическое искусство, т. к. в нем возможно все: небывалые, немыслимые животные, человеческие лица с листвой вместо волос и т. д.

Орнамент - декоративное средство, это ярко выраженная ритмическая повторяемость одного и того же мотива. Орнамент строго подчинен тому предмету, который он призван украшать, зависит от материала и техники исполнения.

Орнамент усиливает эстетическое воздействие формы, скрепляет части целого в единую систему. Орнаментальное искусство зародилось у первобытных племен и в дальнейшем совершенствовалось. В становлении мотивов и всего характера орнаментального искусства играла роль географическая среда, особенности исторического развития каждого народа, обычаи, вкусы, понимание окружающего мира.

Сами изобразительные элементы подвергаются стилизации, упрощению или усложнению формы, деформация предмета и пространства, выявление наиболее характерных особенностей изображения посредством условных приемов и поступаясь малозначительными деталями, также заимствование характерных черт какого-либо исторического или национального стиля.

Орнаментальные мотивы делятся на два крупных класса:

1. Неизобразительные – геометрические и негеометрические (имеют правильные геометрические формы: изогнутые линии треугольники, квадраты, овалы. При их сочетании получаются звезды, розетки, меандры, плетенки).
2. Изобразительные – созданные на основе предметов материальной культуры или же на основе растительных, животных, человеческих форм.

Растительные мотивы – на основе элементов растений.

Животные мотивы – это изображение реальных существ или фантастических животных.

Предметные мотивы – из предметов материальной культуры: оружие, музыкальные инструменты.

Выразительные средства орнамента

Мотив – первичный элемент орнамента.

Воздействует на зрителя своей пластикой и цветом, должен быть художественно выразительным (звезды, розетки, меандры и т.д.)

Орнаментальный узор может строиться из одного или нескольких разнородных мотивов посредством ритмической организации.

Повторяемая фигура в орнаменте называется мотив и раппорт как синонимы, разница проявляется в том, что мотив используется там, где речь идет о выразительности рисунка цвета; а раппорт, когда речь идет о воспроизведении в конкретном материале.

Ритм в орнаменте – повторение одинаковых мотивов или чередование фигур.

Принципы ритмических построений.

1. Повтор
2. Чередование
3. Прогрессия.

Виды симметрических построений

1. Зеркальная симметрия – в которой фигура и ее отражение в плоскости симметрии совмещаются при накладывании друг на друга.
2. Точечная симметрия – образование узора происходит при повороте фигуры вокруг оси симметрии на определенный угол (розетки, звезды), в основе построения здесь лежит деление круга на равные части.
3. Бордюр – орнамент, в котором повторяемые фигуры перемещают вдоль одной прямой или кривой линии. Бордюр может строиться путем поочередного переноса фигуры вдоль оси и отражения ее в плоскости, перпендикулярной к плоскости рисунка.
4. Сетчатый орнамент – орнамент располагающийся по сетке и может бесконечно повторяться по сетке в разных направлениях.

Основные принципы организации декоративной композиции

Слово композиция – означает с латинского составление, связывание, соединение частей.

Композиция – важнейший организующий момент художественной формы, придающий произведению, единство и целостность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому.

Существует два способа художественного ведения при организации композиции:

1. Выделение одного предмета как доминанты. В этом случае окружающая среда видится так называемым боковым зрением и деформируется, подчиняясь центру внимания и работая на него.

2. Видение в целом, без выделения отдельного предмета, при этом любые детали подчиняются целому, утрачивают свою самостоятельность. В такой композиции нет ни главного, ни второстепенного – это единый ансамбль.

Этапы творческой работы

Сначала у художника возникает идея, как отображение реальной действительности посредством художественного образа. Его творчество зависит от художественного воспитания вкуса, социального положения и национальной принадлежности.

Первичным этапом творческой работы является – эскиз.

Творческие поисковые эскизы:

1. Фор эскиз – (в переводе быстрый, стремительный) Самый первый этап, перенос идей на маленький лист бумаги (не более 30 секунд).
2. Линейный эскиз – графической изображение с помощью лини (карандашом, ручкой, маркером). Линейный эскиз передает композиционное решение.
3. Эскиз в тоне – раскладка будущей композиции по тону. От самого темного предмета к самому светлому. Создается тоновая градация. Изображение получается черно-белым.
4. Эскиз в цвете – в нем определяется цветовое решение будущего произведения (цветовые поиски).

Технический эскиз – в нем объясняются способы изготовления будущей работы (материал, инструменты, техника исполнения, виды ДПИ)

Декоративная стилизация в натюрморте

Натюрморт – жанр изобразительного искусства, показывающий различные предметы, организованные в единую группу.

Стилизация – изменение, искажение, упрощение, усложнение формы, цвета тона с целью выражения творческой идеи, с целью усиления основной мысли. Например, в декоративном натюрморте тыква увеличена и насыщенна по цвету, для придания ей ощущение спелости.

Стилизация необходима для усиления художественного образа.

Приемы декоративной композиции

1. Изменение угла зрения (вид сверху, лягушечья перспектива)
2. Стилизация (по форме, по цвету)
3. Декорирование
4. Оверлеппинг
5. Модуль

Модуль – это композиционный прием где все изображение делится (разбивается) на мелкие части. Этот прием создает эффект нарядности, возникает своего рода неправильный узор из мелких элементов, образуется раппортная сетка из повторяющихся площадей отдельных кусочков-участков (мозаика).

Использование орнаментальных мотивов – **декорирование** – все изображение покрывается различными узорами с соблюдением единой стилистики, придавая изображению вычурность и оригинальность, подчеркивая и усиливая эмоциональную нагрузку.

Оверлеппинг - частичное совпадение или наложение одной формы на другую.

Формальная композиция – включает в себя совокупность приемов декоративной композиции.