Трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы на занятиях по декоративной композиции в детской школе искусств.

Попова Е.А.,

преподаватель МБОУ ДОД

«Детская школа искусств»

Красногвардейского района

Природа, разнообразие мотивов растительного и животного мира – это неиссякаемый источник творчества с древних времен и до наших дней. Один и тот же объект можно изучать и отображать бесконечное множество раз, постоянно открывая новые его стороны в зависимости от поставленной задачи.

В программе по декоративной композиции вопросу трансформации растительных форм уделяется большое внимание, так как это задание помогает учащимся овладеть аналитическим мышлением и способами оригинального выражения натуры в трансформированных формах, то есть производить преломление увиденного через индивидуальность рисующего.

Мотив природы и его изображение в декоративной композиции существенно отличаются друг от друга, поэтому процесс преобразования натурных мотивов в условные орнаментальные изображения следует считать одним из важнейших условий творчества учащихся на уроках декоративно-прикладного искусства.

По природе своей окружающий нас мир орнаментален. Эту орнаментальность легко обнаружить в коре деревьев, прожилках листьев, чередовании их на ветках. Говоря об орнаментальности, мы, прежде всего, имеем в виду ритм.

Именно благодаря ритмическим движениям самих мотивов, художник может увидеть ритмическое чередование отдельных элементов этих мотивов через зрительно одинаковые или разные интервалы или масштабы элементов.

Продолжая разговор об орнаментальности, необходимо иметь в виду пластическую форму мотивов, красоту, выразительность и убедительность линий, рисующих эту форму.

Таким образом, видеть, чувствовать орнамент в любом мотиве природы, раскрыть и выявить ритмическую организацию элементов мотива, активно и остро трактовать пластическую форму их очертаний – вот необходимые условия создания орнаментального образа этого мотива. В качестве природных мотивов учащимся можно предложить открытки с изображением растений в реалистической трактовке. Работу над трансформацией формы учащиеся начинают с анализа и выявления видов ритма. Большая роль отводится композиционному моменту (число изображаемых элементов, их размеры, расстояния между ними, наклоны и повороты).

В частности, не зависимо от того, сколько элементов в мотиве, учащиеся сами определяют количественную сторону, по своему усмотрению изображают эти элементы большего или меньшего размера. Разрешается изменение пропорций отдельных элементов, удлинение или укорачивание их, деформация самих форм для придания им выразительности, остроты.

Внешний облик мотива, если последний состоит из нескольких элементов, зависит от формы этих элементов, их размеров и от того, как они ориентированы в пространстве, на каком расстоянии располагаются один от другого.

Назовем все перечисленные характеристики элементов параметрами. Если параметры одинаковы, то имеем в целом структуру, которая представляет собой статическую систему. Для мотивов природы это довольно редкое явление. В тех же мотивах, в которых композиционные связи между элементами строятся на контрастных отношениях, структура большинства растительных мотивов представляет собой динамическую систему. Наличие двух противоположных структур, определяющих организацию элементов в мотиве природы, и обуславливает возможности и принципы стилизации. При этом трансформация мотива иногда касается всех параметров, а иногда только некоторых из них. Трансформировать мотив можно в двух направлениях. Во-первых, допустимо приближение системы к статической путем преобразования одного или многих параметров элементов мотива. Часть элементов можно изобразить строго вертикально (признак статики), но оставить прежними разные размеры, разные расстояния между элементами, которые продолжают выражать идею динамики. Признаки статики усиливаются при одинаковом вертикальном или горизонтальном положении элементов характеризующихся одинаковыми размерами и одинаковыми расстояниями между ними. Во-вторых, допустимо усиление эффекта динамики, за счет усиления контраста в размерах элементов.

Таким образом, композиционные связи между элементами мотива в части одних параметров могут преобразовываться в статическую систему, а в части других параметров в динамическую. Вопрос в том, какой параметр и в каком направлении целесообразно преобразовывать, решает учащийся. Главным критерием должны оставаться композиционная логика и художественная целесообразность.

После выбора структуры изображения учащиеся переходят к странсформации пластических характеристик формы мотива, внешних его очертаний. Для зрительного восприятия формы важнейшее значение имеют те её участки, где она претерпевает значительные изгибы, изломы и пр. Эти участки, прежде всего и представляют собой объект для преобразования, которое заключается в поиске наиболее напряженных, экспрессивных движений. Усиление динамического состояния формы путем выявления её ассиметрии, неравномерности изгибов, не является единственным путем трансформации. Интересно и обратное преобразование, когда динамические признаки превращаются в статические.

Трансформацию растительных элементов учащиеся выполняют в черно-белой или цветной графике. Основные средства изображения растительных мотивов на плоскости: линия. Пятно, точка. Линия наиболее остро передает все нюансы изменения пластических форм, переходов одних элементов в другие.

При линеарной трактовке различают три возможных решения:

- применение тонких линий одинаковой толщины (в рисунках небольшого масштаба). Следует помнить, что масштаб рисунка диктует выбор толщины линий, чем масштаб больше, тем линия должна быть толще;

- применение толстых линий одинаковой толщины (когда рисунку нужно придать активность, напряженность, монументальность;

- применение линий разной толщины.

Такое решение обладает большими изобразительными и выразительными возможностями. Важно подчеркнуть, что наличие в одном рисунке линий более чем трех толщин лишает его в известной степени ясности и лаконизма.

Пятновая трактовка мотивов способствует максимальному силуэтному обобщению форм. Наиболее интересна линеарно - пятновая трактовка. Пятна необходимо организовывать в единый узор, интересный по силуэту и ритму. Не менее важно, чтобы линии орнаментально логически связывались с ритмическими разбросанными пятнами, чтобы те и другие соединялись в целостный графический образ. Пятно целесообразно использовать как подкладку под линеарное решение мотива (например, серый тон).

Изображение точками позволяет сразу добиться условности, декоративности в передаче природного мотива. Точечная графика может быть мелкая, крупная, выстраивать из ряда точек линии разной толщины и четкости, концентрироваться в пятне.

Точечная графика редко применяется в чистом виде и чаще всего обогащает тональные плоскости или передает декоративную фактуру.

Выполняя трансформацию растительных элементов, учащиеся утрируют образ, концентрируют внимание на главном, добиваясь выразительности и лаконичности. Благодаря этому реальные образы природы превращаются в орнаментальные мотивы.

Очень важно, чтобы учащиеся в наблюдаемом мотиве уловили самое характерное в пластической форме и осознали орнаментальный смысл узоров.