Лекція

Основні типи візерунків

Мета: формувати знання про типи візерунків, ключові поняття декоративного трактування форм, принципи побудови візерунків в різних формах,

закріпити знання та вміння студентів у складанні орнаментів з похідних та оздоблювальних матеріалів; усвідомити мотивацію вивчення теми, прагнення до здобуття знань.

План.

1.Ключові поняття декоративного трактування форм .

2.Типи візерунків: відкриті та закриті.

3. Принципи побудови візерунка.

Ключові поняття: орнамент, ритм, симетрія, колір, символи візерунків, декор.

Студенти повинні знати: закономірності побудови візерунків у відкритій та замкненій формах, декоративне трактування форм, стилізацію,симетрію візерунків.

Студенти повинні вміти: розглядати вироби декоративно-прикладного мистецтва.

Засоби навчання: вироби декоративно-прикладного мистецтва для розглядання різних типів побудови візерунків; художньо-дидактична гра «Склади візерунок», форми , силуети одягу, посуду, сірники або палички з дерева, елементи геометричних, квіткових форм.

Завдання для самостійної роботи студентів:

1. Виписати в словник художника ключові слова та словник доступний для учнів.

Додатки до виконання самостійної роботи студентам:

Орієнтовний перелік умінь

процесі навчання декоративного малювання.

1.Уміння використовувати колір як простий декор (зафарбовування) при малюванні.

2.Уміння визначити зміст майбутнього узору(стилізовані елементи за мотивами народних розписів, реально існуючи природні форми, фантастичні, казкові мотиви).

3.Уміння складати візерунки в смузі за законами орнаментального ритму(повторення або чергування елементів, злагоджене колористичне вирішення).

4.Уміння прикрашати орнаментом різні форми, поверхні за законами прикрашання(єдине колористичне вирішення, композиція, узгоджена з формою й призначенням предмета в побуті).

5.Уміння розуміти й адекватно оцінювати виражальні можливості елементів декору(колір як простий декор предмета, орнамент як складний декор)й оптимально використовувати їх у зображувальній діяльності.

П**оказники діагностики рівня вмінь**

в декоративному малюванні.

Умовно «нульовий» Характерна відсутність елементів будь-якого декору, повна необізнаність з теорією декоративного мистецтва.

Умовно «низький» рівень свідчать про порушення структури узору, колориту, відсутність візерунка в прикрашанні площинної форми; відсутність знань про узор, нездатність його визначити.

Умовно «середній» рівень характеризується допущенням помилок у побудові узору, використанням лише простих елементів декору (звивиста лінія, стилізовані квіти, нескладний геометричний узор) з метою прикрашання; визначення узору як «красиве», «красивий предмет».

Умовно ,,високий,, рівень характерно чітке розуміння узору як елемента оздоблення, за допомогою якого зображення предмета можна зробити виразним і кращим. Використання типовості орнаментального мотиву, обізнаність у правилах прикрашання ,способи поєднання елементів.

Символи, що виявляються доступними дітям:

а) елементи: «пишна барвиста квітка» - багатство природи

«зозуля» - побажання довголіття;

«павич» - побажання багатства;

«хвиляста лінія» - побажання добра, щоб посуд був завжди повним;

«горішки», «грона винограду» - щоб весело жилося .

б) колір: Зелений - весна, пробудження, надія, добрий настрій;

Синій - небо, чистота, спокій, сила, вода;

Жовтий - сонце, життя, осінь, багатий врожай, достаток;

Червоний-вогонь життя, буйне цвітіння, рідна домівка;

Коричневий - земля-годувальниця;

Білий – чистота серця, неозорі простори, правда;

Чорний - земля.

С л о в н и к х у д о ж н и к а

Орнамент - узор, побудований на ритмічному чередування різноманітних елементів (від лат. Ornamentum – ,, прикрашання,,) В основі прикрашання лежать два композиційних початки - ритм і симетрія.

***Ритм –* визначає структурну побудову твору, характерні повторюваність одних і тих же компонентів, чередування декількох.Ритму належить рух, повторність.**

Симетрія - (спокійна рівновага елементів) – це така композиційна побудова, при якій права і ліва сторони рисунку врівноважені. В узорі найчастіше буває дзеркальне відображення сторін, розташованих біля центральної осі.

Може бути складений з геометричних,рослинних форм.

Мальовка – візерунок, виконаний в стилі класичного петриківського розпису на папері.

Фриз – візерунок, виконаний на основі симетричного розташування елементів в смузі.

Словник доступний для дітей:

Декор – прикрашання.

Декорований –прикрашений візерунком.

Декорувати - прикрашати.

Візерунок – дружба ліній, крапок, мазків, кольорів, у малюнку-прикрашанні.

На *початку лекції* запропонувати провести гру ***« Склади орнамент або візерунок»***

Обладнання : форми , силуети одягу, посуду,сірники або палички з дерева, елементи геометричних, квіткових форм.

Студенти за пропозицією викладача складають за своїм бажанням орнаменти, візерунки на різних формах. Перевірка завдання. Переконати в недосконалості або високому рівні знань по цій темі

Звернути увагу на вироби декоративно-прикладного мистецтва, на їх неповторність та побудову, характер, колорит, закони краси за яким вони створені.

Мотивація мети лекції.

Закон традиції. Композиція творів мистецтва, зокрема декоративно-прикладного, тісно пов'язана із художньою спадщиною, генетичним кодом художньої традиції. Характер цього зв'язку історично визначився у різновидах структури художньої системи: канонічної, традиційної та новаторської. Художня традиція регулює складний процес відбору, освоєння, трансляції і розвитку (повторення) історичного соціокультурного досвіду. Первісне мистецтво, декоративне мистецтво стародавнього світу, середньовіччя за своїм характером канонічні, обмежені нормою. В умовах виживання, коли загроза художнім структурам стала цілком реальною,- традицію підсилював і підтримував канон. Звідси випливає чітка функціональна залежність: «традиція зберігає і відновлює соціокультурні структури, канон зберігає і відтворює традицію». Однак канон — це широке коло, комплекс світоглядно-естетичних і художніх концепцій, що поєднують у собі: а) світоглядно-естетичні норми; б) набір усталених об'ємно-просторових форм; в) іконографію образів і орнаментальних мотивів; г) композиційні стереотипи і структури; д) художньо-технологічні рецепти і прийоми виконання.

Народна творчість, котра, мабуть, виникла у ранньому середньовіччі, ґрунтується на художній традиції, яка на відміну від канону «мінлива, динамічна й розгорнута в часі», передається також у просторі. Тривалий процес колективної творчості сприяв формуванню і закріпленню найцінніших художніх надбань. З покоління в покоління, повторюючи відповідні художні моделі, народні майстри вдосконалювали їхню форму (конструкцію), збагачували декор. У народному мистецтві закон традиції дів як головна рушійна сила.

Закон традиції діяв не лише в порівнянні окремих етнічних культур, художніх шкіл, груп творів тощо, а й у структурі однієї композиції. Так, порівнюючи форму і декор кераміки, неважко збагнути, що форма відзначається порівняною інваріантністю та сталістю, а в окремих випадках — канонічністю щодо поліваріантності та новизни декору. Майстри древньогрецької кераміки, успадкувавши деякі форми з егейської культури, згодом довели їхню кількість до 300 традиційних різновидів, однак до канону увійшли заледве 20 найуживаніших моделей. Діапазон форм функціонально закритий, обмежений висотою і шириною, тоді як діапазон традиційного декору практично відкритий.

Закон цілісності. Різноманітні прояви цілісності зустрічаються в природі, суспільстві, мистецтві. М. Некрасова стверджує, що «цілісність — не тільки творчість, а й людина, середовище, що її оточує». Матеріалістична діалектика розглядає цілісність як «певну завершеність, внутрішню єдність об'єкта», а також його якісну своєрідність, зумовлену «специфічними закономірностями функціонування та розвитку» . Загалом цілісність розкривається у діалектичній єдності частин і цілого. Однак цілісність дерева, живого організму, навіть природи виступає в іншій смисловій площині, ніж «духовно-предметна» цілісність творів мистецтва.

Для досягнення композиційної цілісності інколи вдаються до групування елементів, тобто об'єднання окремих деталей форми, мотивів орнаменту у більші частини форми або рапорті одиниці візерунку. Людина водночас може сприймати обмежену кількість елементів (не більше семи). Якщо їхня кількість переходить цю межу, у свідомості миттєво, і переважно безконтрольно, проходить об'єднання їх у групи. З цього принципу, пов'язаного із нашим сприйняттям, випливає прийом групування.

Народ віддавна виявив багато смаку, вміння і винахідливості у створенні цілісної *художньої системи інтер'єру житла, костюма,* що в кожному регіоні України мали локальні відміни. Так, традиційний інтер'єр подільської хати відзначається логічним взаєморозташуванням меблів і хатнього начиння, килимів, верет, вишитих рушників. Піч і побілені стіни оздоблювали мальованим і паперовим декором. У гуцульській хаті дерев'яні стіни «миті», не білені, меблі, посуд та інші предмети прикрашені різьбленням і випалюванням, піч з комином виблискує кахлями, ліжко вкрите веретою або ліжником, на стіні — ікони на склі, поруч підвішені качани кукурудзи, засушене зілля, писанки тощо. У всьому ансамблі відчувається гармонійна злагодженість.

Задумаємо найпростішу конструктивну ідею вази— видовжений циліндр (співвідношення 4:1), при основі ледь випуклий, у верхній частині, навпаки, увігнутий. Легка, цільна форма побудована на м'яких нюансах контуру. Із збільшенням компонентів (ніжка, вухо, декор тощо) виникає проблема співпідлеглості (підпорядкування) головній формі.

Таким чином, закон цілісності допомагає розкрити співпідлеглість компонентів структури твору, єдність образу через складну систему зв'язків: форма твору в ансамблі і середовищі. Форма частини у загальній формі предмета і форма елементів у частині форми. При цьому головну роль відіграє ступінь впорядкованості структури,

Закон тектоніки. Художнє осмислення функціональної і матеріально-конструктивної структури є засобом створення естетично виразної форми твору. Закон діє у народній і професійній творчості, однак з тією різницею, що в народній він закладений у традицію, тоді як художники користуються ним свідомо, вибірково застосовуючи той чи інший матеріал, техніку, конструкцію тощо.

Тектоніка — гармонійна взаємозалежність формотворення — виражається загальною формулою: функція-матеріал-структура-конструкція--форма.

Будь-яка професійна формотворчість розпочинається із з'ясування меж функціонування художнього предмета. Чітка уява про умови й характер застосування твору дає змогу визначити матеріал, тип художньої структури та - конструктивне розв'язання форми. На конструкцію форми, її тектоніку значною мірою впливають природні, технічні й технологічні властивості матеріалів. Так, широкий діапазон різноманітних властивостей має деревина, її можна обробляти вручну і на верстатах — рубати, колоти, різати пилою і різцями, стругати, точити, шліфувати, свердлити, склеювати і пресувати, розпарювати і гнути тощо. Звідси такі можливості у виготовленні з дерева досконалої тектонічної форми технікою видовбування, вирізування, бондарства, токарства, столярства. Для художніх робіт чимале значення має також природне м'яке зафарбування деревини, своєрідна візерунчаста текстура. Після з'ясування взаємозв'язку функції і матеріалу розробляється наступне коло зв'язків, що ведуть до визначення структури та організації художньої конструктивної форми. Далі уточнюються пропорції і ритмічний лад її елементів, виділяються, акценти, композиційний центр тощо.

Серед творів декоративно-прикладного мистецтва можна виділити три основні об'ємно-просторові тектонічні структури: монолітну, каркасну, оболонкову. Перша утворена переважно з одного матеріалу, наприклад, дерев'яний посуд (видовбуваний, вирізуваний), кераміка, камінь і т. Ін. Каркасна структура буває суцільної і складеної конструкції (з різноманітних матеріалів), наприклад, меблі, бондарні, а також плетені вироби з лози тощо. В оболонковій структурі використовуються тонкі еластичні і цупкі матеріали, тканини, шкіра, котрі у відповідній формі нагадують оболонку, наприклад, одяг, взуття, плетені ужиткові вироби з рогози і соломи та ін.

Мікроструктура — інакше тектонічна структура складного орнаментального мотиву (рапорту) — виявляє характер взаємозв'язків між простими орнаментальними мотивами та елементами орнаменту. **Макроструктура** — це тектонічна структура рапортної сітки ***для побудови орнаменту стрічкового, сітчастого, розеткового*** та ін. З точки зору геометричної побудови, така структура є «одноінтервальним, простим, переривистим або безперервним рухом», що застосовується в сталих композиційних схемах орнаменту.

Композиційні закони. У композиції творів декоративно-прикладного мистецтва крім головних законів діють закони масштабу, пропорційності та контрасту. Порівняно із головними вони мають вужче застосування у системі мистецтв, однак у декоративно-прикладній композиції без них не обійтися.

Закон масштабу. Серед творів декоративно-прикладного мистецтва трапляються такі, що мають однакову форму, але різну величину (внаслідок певних функціональних вимог), наприклад, набір фарфорових чайників, тарілок, майолікових збанків, мисок, дерев'яних ложок тощо. Зрозуміло, величина цих предметів мусить мати якісь розумні межі — від дуже мініатюрних, через оптимальні до великих розмірів. Людині найзручніші в користуванні предмети, оптимальної величини (звичайного масштабу). Звідси, людина в композиції творів декоративно-прикладного мистецтва є своєрідним масштабним еталоном, мірою всіх речей. Закон масштабу розкривав логічно і художньо мотивовані метричні співвідношення між людиною і твором, між оточуючим середовищем і твором, між його елементами та загальними габаритами форми.

Різноманітне використання масштабів переважно зводиться до трьох основних випадків. **Перший** — застосування звичайного антропометричного масштабу, враховуючи також те, хто тим предметом має користуватися — чоловік чи жінка. Інколи масштаб набуває чітких «особистісних» ознак (наприклад, *речі одягового призначення*, ювелірні прикраси тощо). **Другий** випадок передбачав втілення у композиції зменшеного масштабу (*предмети для дітей, дитячі іграшки, сувенірні вироби* і т. Ін.). **Третій** випадок зводиться до свідомого збільшення масштабу — гіперболізації, що сприяє вияву відчуттів урочистості, піднесеності, декоративності.

Твори надмірно великого масштабу без жодного логічно-художнього мотивування кваліфікуються як такі, що позбавлені масштабу — масштабні. Великий посуд гіпертрофованого масштабу виробляли цехові ремісники XVII—XIX ст. Під час складання іспиту на звання майстра.

Відповідного масштабного ефекту можна досягти не лише змінюючи величину форми, а й пластичними й графічними засобами декору. Вирішальну роль при цьому відіграє ступінь розчленованості об'ємно-просторової форми пластичними деталями або орнаментом. Таке розчленування форми дає відповідний оптичний ефект, що впливає на сприйняття твору в більшій або меншій масштабності. Наприклад, із двох ваз однакових розмірів і форми більш масштабною здаватиметься та, котра менше розчленована. У станкових і монументально-декоративних видах мистецтва цей прийом називають **монументалізацією.**

Закон пропорційності передбачав інтуїтивну або свідому організацію прийомів плоскінного та об'ємно-просторового формотворення на основі кратних і простих співрозмірних величин.

Прості відношення мають в собі модуль, що вміщається ціле число раз за двома або трьома координатами (2:3; 3:4, 2:5; 3:5; 4:5; 5 : 6). Отже, простими відношеннями ми досягаємо чіткої співрозмірності площинних і просторо вих. форм, що ґрунтується на їхньому гармонійному зв'язку. Зразок широкого застосування закону пропорційності у поєднанні елементів форми добре виявлений в античному посуді.

Закон контрасту ґрунтується на філософському законі єдності і боротьби протилежностей, тому неможливо вичерпно окреслити всю широчінь його функціонування, роль і значення. Але у мистецтві художник вільний у виборі тотожностей, нюансу чи контрасту.

Композиційні відношення, що наближаються до повторення різних елементів, величин, властивостей площинно-просторової форми, називаються нюансами (буквально — відтінок, ледь помітна різниця). У нюансних композиційних відношеннях подібність при повторюваності виступає сильніше, ніж різниця, а тому вони, як і тотожні, є засобом вираження цілісності й спокою у творах. Наприклад, розглядаючи форму глечика, котрий має сферичний тулуб і циліндричну шийку, можна зауважити: перехід між цими частинами форми здійснено м'яко, ледь помітно (нюансні відношення). У таких же відношеннях перебуває і пластика ручки глечика порівняно із сферичною формою. Отже, нюанс — це відношення близьких за властивостями композиційних ознак предмета.

Збільшуючи нерівність у співвідношенні величин, характері властивостей предмета, ми водночас зменшуємо їх подібність, і переваги набуває розбіжність. Активно виражені відміни, нерівності та їхні протиставлення у структурі твору створюють контраст композиції. В об'ємно-просторовій формі композиційні контрасти відбиті переважно співвідношеннями протилежних пар, а саме: а) метричний контраст форми (розмірів): низька—висока, вузька—широка; б) пластичний контраст форми:

Елемент—частина, вигнута—опукла, статична—динамічна, симетрична—асиметрична; в) контраст матеріалу (текстура, фактура, тон, колір): виразна текстура — ледь помітна, гладка—шорстка, світла—темна, тепла—холодна тощо; г) контраст конструктивної ідеї (функції) форми.

Орнаментальна композиція мав свій спектр контрастів: а) контраст конструктивної ідеї (домінанти) мотиву, рапорту; б) метричний контраст мотиву, рапорту: відкритий—закритий, трьохкомпонентний; в) пластичний контраст мотиву, рапорту: динаміка—статика, ритміка—аритмічність, центр—ацентричність, симетрія—асиметрія; г) контраст матеріалу (фактура, тон, колір): гладка—шорстка, світла—темна, монохромна—поліхромна; д) контраст засобів виразності: лінія—пляма, площинність —рельєфність, силует—ажурність.

Прийоми композиції розвивались і збагачувались у практичній діяльності багатьох поколінь народних майстрів, цехових ремісників та професійних митців. У різних народів і в різні епохи виникали свої композиційні прийоми, що відповідали завданням декоративно-прикладного мистецтва свого часу. Одні прийоми композиції, проіснувавши певний час, відходили у забуття разом з ідейними концепціями, котрі їх генерували, на зміну приходили нові. Іншим судилося тривале функціонування протягом багатьох тисячоліть завдяки гнучким варіативним властивостям.

Ритм — властивість, характерна для багатьох явищ природи, життя людини (ритми обміну речовин, серцебиття, дихання і т. Ін.). Ритмічність, повторюваність окремих рухів, циклів характерні для процесів праці, а тому втілюються у матеріальній формі її продуктів. Як відображення закономірностей реального світу, ритм увійшов до всіх видів мистецтва, став одним з необхідних засобів організації художньої форми. У музиці, танці він виявляється як закономірне чергування звуків або рухів. В архітектурі, образотворчому і декоративному мистецтві відчуття ритму створюється чергуванням матеріальних елементів у просторі. Час у такому ритмі замінено просторовою протяжністю, часова послідовність — просторовою.

Ритм як композиційний прийом декоративно-прикладного мистецтва — це повторення елементів об'ємно-просторової і площинно-орнаментальної форми та інтервалів між ними, об'єднаних подібними ознаками (тотожними нюансами і контрастними.

Простий ритм — рівномірне повторення однакових елементів та інтервалів в об'ємно-просторовій та орнаментальній структурі — називається метричним. Один із прикладів метричного порядку — рівномірне розташування «дармовисів» на гуцульських виробах з дерева.

Симетрія як композиційний прийом — це чіткий порядок у розташуванні, поєднанні елементів, частин відповідної тектонічної структури творів декоративно-прикладного мистецтва. Принцип симетрії зустрічається у природі (наприклад, кристали, листочки, квіти, метелики, птахи, тіло людини тощо). Симетрія вносить у мистецькі твори порядок, закінченість, цілісність, асоціюється з вольовою організацією форми і декору.

Відомі три типи симетрії. ***Перший —*** найпоширеніший — так звана дзеркальна симетрія. Фігури або зображення, розміщені в одній площині, діляться лінією на однакові частини аналогічно відображенню у дзеркалі. Цим типом симетрії наділені більшість об'єктів рослинного і тваринного світу, а також людина. В орнаментах і декоративних зображеннях застосовуються різновиди дзеркальної симетрії: дві стрічкові структури, три сітчасті, п'ять розетових***. Другий тип симетрії*** — трансляція або перенесення — відрізняється простотою. ***Третій тип симетрії*** застосовується для об'ємних тіл обертання. Симетрична фігура переміщується рівномірно щодо осі, перпендикулярної до центру основи, крутиться навколо неї, залишаючись все ж у межах кривої. Симетрію такого типу називають циклічно-обертовою. Від кількості циклів суміщення фігури самої з собою (протягом повного оберту) залежить різновид циклічно-обертової симетрії: 3-го порядку, 4-го порядку, 5-го порядку і т. Д. Приклади цієї симетрії можна знайти в природному середовищі (квіти "ірису, троянди, шишки, морські зірки) та найбільше їх серед продукованих людиною предметів (посуд та інші вироби, виготовлені технікою бондарства, токарства і гончарства).

Математично точна симетрія рідко зустрічається і в природі, і в творах мистецтва. Якщо відхилення від ідеальної симетрії невеликі, така композиційна структура називається дисиметрією. Порушення симетрії може застосовуватись з метою посилення виразності форми та її гострішого емоційного впливу на людину.

В орнаментальних дзеркально-симетричних композиціях є чітко виражений центр (крім стрічкової і сітчастої відкритої структур).

Асиметрія — це відсутність жодної симетрії. Асиметрія відбиває невпорядкованість, незавершеність. За своєю суттю вона індивідуальна, тоді як симетрія ґрунтується на певній типологічній спільності, їй підпорядковуються твори, наділені симетрією даного типу. Наприклад, розетові композиції з центральною променевою симетрією (дерев'яні різьблені тарелі, розетові витинанки, мереживо тощо). Побудову асиметричної форми можна зрозуміти лише сприйнявши структуру цілком, а симетричну композицію можна — і за фрагментом рапорту. Досить побачити лише чверть килима із дзеркальною двохвісьною симетрією, щоб уявити його загальний вигляд.

Фактура — спосіб подачі, формування поверхні твору. Загалом її поділяють на природну і технологічну. До природної належить фактура поверхні, котра не зазнала обробки, наприклад, природна фактура кори дерева, рогу оленя, каменю та ін. Технологічну фактуру дістають в процесі відповідної обробки матеріалів (різання, тесання, кування, карбування, шліфування) або виготовлення самих творів (плетіння, ткання, вишивання тощо).

У творі декоративно-прикладного мистецтва може застосовуватися одна, дві фактури і більше, їх поєднують переважно за законом контрасту: рельєфну і шорстку, дрібно-рельєфну і гладку, шорстку і гладку (дзеркальну). Так, у художньому деревообробництві гуцулів зустрічається контрастне зіставлення різьблених гладких площинних мотивів орнаменту з вибраним «цьоканим» тлом (дрібнорельєфна фактура). На шорсткій поверхні подільської димленої кераміки добре читаються лискучі візерунки, нанесені технікою «гладження» (контраст фактур).

Текстура (з лат. Іехіига — будова, зв'язок; тканина) — природний візерунок на поверхні розрізу деревини, деяких мінералів, рогу тощо, утворений різноманітними шарами матеріалу. Вона буває простою і складною, навіть примхливою, малюнок — дрібним або великим, слабо або чітко вираженим. Якщо на деревині й розі він будується з відповідною тональною розтяжкою у межах одного, двох сусідніх кольорів, то текстура мінералів зустрічається у багатоколірному і широкому тональному поєднанні. Композиційно вмотивована і добре виявлена текстура на площині або об'ємі надає твору особливої декоративності й оригінальності, передусім позбавляє необхідності у додаткових орнаментальних оздобах.

Колір (забарвлення) у творах декоративно-прикладного мистецтва (зважаючи на їхні широкі функціональні можливості — прикладні—декоративно-прикладні—декоративні) має неоднакову міру застосування. Якщо в прикладних творах його роль другорядна, зводиться переважно до відповідного забарвлення матеріалу (природний колір дерева, каменю, металу і т. Ін.), то в декоративних творах, передусім в орнаментальних тканинах, килимах, вишивках, різноманітні колірні поєднання відіграють важливу роль у композиції. Знання об'єктивних закономірностей колірної гармонії, традицій символіки та суб'єктивних особливостей сприйняття допоможе оптимально розв'язувати композиційні завдання. *Розрізняють кольори ахроматичні (безбарвні) і хроматичні (мають відповідне забарвлення). До першої групи належать білий, чорний і сірий кольори, причому останній має діапазон розтяжки від світло-до темно-сірого. Якщо чорний поглинає майже всі промені (електромагнітні хвилі), то білий, навпаки,— всі відбиває. Саме тому білі предмети, освітлені червоним джерелом світла, набуватимуть червоного забарвлення, а освітлені блакитним — блакитного, тоді як чорні предмети майже непомітно змінюють своє забарвлення. Здатність поверхні предмета відбивати або поглинати частину падаючих на нього променів втілюється у понятті світлості. Світлість — це тональна відміна даного кольору порівняно з білим або чорним.*

Таким чином, колір у композиції декоративно-прикладного мистецтва може виконувати комунікаційну (поділ, акцентування, об'єднання та інша організація візуальної інформації), пізнавальну (кольорові символи і знаки, кодування) і найважливішу, виражальну функції. Остання активно впливає на художню образність творів, викликаючи відповідні емоції та естетичні почуття. Поліхромність найбільш характерна для ткацтва, килимарства, вишивання, розпису.

Графічність — позитивна якість композиції творів декоративно-прикладного мистецтва (переважно декоративних зображень, орнаментів тощо) як таких, що своїми елементами і трактуванням нагадують графіку або мають з нею спільні засоби виразності: лінії, точки, плями, силуети і т. Ін. Розглянемо кожен з них окремо.

Лінія є основним виразником графічності. Вона може бути нанесена пензлем (розпис на папері, дереві, порцеляні), «писачком», ріжком (розпис майоліки), різцем (різьблення дерева, кістки, каменю), штихелем (гравіювання на металі), стібками вишивки тощо. За своїм характером лінії можуть бути суцільними-і з розривами, прямі, ламані, хвилясті, спіралеподібні і т. Ін. Звідси прямизна і кривизна, різкість і плавність, кутастість і ламаність, хвилястість — є відповідними означеннями якісної композиційної виразності предметів, зображень знаків, мотивів орнаменту, переданих за допомогою ліній.

Силует — це узагальнене, площинне, однотонне зображення людини, тварин, рослини або предмету, що нагадує їхню тінь. У декоративно-прикладному мистецтві силуетом як графічним виражальним засобом користуються в інкрустації художніх виробів з дерева, при створенні витинанок, виготовленні з металу флюгерів, окуття дверей тощо. Силует лаконічний, як лаконічна тінь, відкинута предметом, але в цьому лаконізмі є своєрідна привабливість і зачарування.

Пластичність — специфічна позитивна якість художньої виразності творів декоративно-прикладного мистецтва, особливий вияв краси через спосіб трактування форми, яка характеризується м'якістю, плавністю, співрозмірністю ліній, силуету, площини, вишуканістю руху і т. Ін. За аналогією скульптури, пластичність у декоративно-прикладному мистецтві поділяється на рельєфну і об'ємно-просторову. У деяких техніках різьблення, тисненні, карбуванні, зерні пластичність виступає як конструктивна основа. В інших видах декоративного мистецтва пластика має факультативний характер і лише підсилює виразність твору. Окремий різновид становить пластика малих форм, що фактично виходить із засад скульптури, застосовує різні матеріали, наприклад, дерев'яні й керамічні іграшки, сирні забавки і под. Пластичність інколи може поєднуватися із графічністю або ажурністю, при цьому досягається синтетична виразність форми і декору.

Ажурність — специфічна позитивна якість творів декоративно-прикладного мистецтва, в яких площинні або об'ємні форми мають наскрізні отвори, їх різноманітне поєднання може утворювати своєрідну декоративність. Ажурність як композиційний засіб виразності характеризується контрастом площини (сітки) і просвітів, створює ефектне враження романтичності, чарівності, піднесеності. Основною композиційною прикметою художності таких видів декоративних творів, як витинаний, мереживо, скань, посічний метал, ажурне різьблення в дереві і кістці, є ажурність. Декоративні елементи ажурності можна інколи зустріти у вишивці (мережка), плетених виробах з рогози, лози та інших природних матеріалів, у деяких видах порцелянового посуду, що уподібнюється плетінню. Розрізняють три випадки ажурності: 1) світло крізь отвори утворює тло для візерунку; 2) просвіти отворів є мотивами декору і 3) отвори закриті підкладкою і не пропускають світла (так звана «сліпа ажурність»).

Семантичні засоби. Крім функціонально-ужиткової інформації, пов'язаної із безпосереднім використанням творів декоративно-прикладного мистецтва, у них зберігаються відомості національної, соціальної, магічної, образної орієнтації. Основні носії широкого спектру інформації — композиційні елементи форми твору (знак, символ,

метафора, алегорія, емблема та оздоблення. Усі ці елементи в семантичними засобами, мають переважно зображальну структуру, а закономірності їх поєднання нагадують синтаксис. Метафора, знак і символ — тісно пов'язані між собою функціональним змістом.

Метафора (від гр. Теіарпога — перенос) — художній засіб літературного походження, ґрунтується на подібності явищ, предметів дійсності. Метафора вживається для підсилення смислу художнього образу творів декоративно-прикладного мистецтва за допомогою подібного предмету, зображального мотиву тощо.

Символ у вигляді намальованого елемента, знака або предмета об'ємно-просторової форми, виступає замість певних конкретних чи абстрактних понять, використовується для збереження та передачі інформації, естетичних цінностей. Він не відбиває дійсних явищ, предметів, а позначає їх умовно без жодного натяку на достовірність чи подібність до дійсного. «символ може містити у собі у згорнутому вигляді багатоманітність ціннісних значень, інформаційних та експресивних смислів, які в процесі сприйняття символу.

Людиною розгортаються в її свідомості в естетичні уявлення і насолоди».

Художній символ використовувався у ранніх формах культури (антична, середньовічна). У різні епохи символи змінювали своє значення. Наприклад*, вуж* у стародавні часи мав охоронне значення, а в християнській міфології та мистецтві став символом гріха, зла і обману.

Художній символ відрізняється від інших семантичних засобів, зокрема від художнього знака. Якщо перший наділений багатозначністю (полісемантичністю), то другий має переважно одне, основне значення. Наприклад, художньо вирішені монограми, клейма, печатки, вказівні знаки завжди несуть однозначну інформацію. У знака розрізняють «невласний» (функціональний) і «власний» зміст, тобто його фізичні властивості (розмір, конфігурація, колір, розрізнюваність). Твір декоративно-прикладного мистецтва може існувати як знак завдяки неподільності «власного» і «невласного» змісту. Вживання знака або кількох знаків надає виразності творам та узагальненої структури художнім образам.

Раціональні підходи до організації зображувального процесу :

Повідомити зручну поетапність побудови орнаменту.

* у стрічковому орнаменті,в якому елементи візерунка розміщуються за принципом ритму повторів, краще починати виконання завдання **зліва направо або зверху вниз,** по-перше тому що контролюється якість їх розміщеня, по-друге, зображення не буде пошкоджене рукою ;
* при чергуванні елементів візерунка спочатку розмістити елементи одного якогось кольору, наприклад , акценти або одно типові їх деталі. а потім приступити до відтворення другорядних елементів;
* у симетричних композиціях краще починати зображення з центрального елемента, а потім – відповідно ліва або верхня половини, права або нижня половини;
* у замкнених орнаментах процес зображення починається із заповнення центральної частини площини, а потім краї у тій же послідовності, що і у стрічковому орнаменті ;
* у площині квадратної або прямокутної форми заповнюються кути. а потім краї.

Викладач наводить приклади розглядання творів декоративно-прикладного мистецтва

Український рушник

І.Схема композиції типу “світове дерево”

Схема розміщення візерунка на рушнику типу “Світове дерево”

така (. По периметру рушник обшитий безперервним орнаментом геометричного чи рослинного характеру. Дерево (вазонок, квітка) розміщується при обох кінцях рушника і має непарну верхівку і кілька пар по-різному орнаментованих гілок; кожна гілка

завершується квіткою. При верхівці, обабіч центральної непарної гілки,симетрично розміщені різні знаки: солярні (восьмипелюсткові зірки, свастики,“сонечка з промінчиками” тощо), пташки, квіти, гілки, геометричні структури.Кількість цих елементів може змінюватись, але залишається парною – завинятком випадків, коли елементи розміщені над деревом. Показово, що вигляделементів різний, тоді як їх розташування майже не змінюється. Інколи знаки розміщені біля інших частин дерева. Нижня частина дерева оформлена“горщичком”. Під деревом розміщено нижнє поле зображення із рослинним візерунком у ньому, чітко відмежоване від дерева, а найчастіше взяте у замкнутий контур. Таким чином, зображення розділяється на такі частини:

верхнє поле із деревом у ньому, нижнє поле, обрамлення, окремі елементи.

Допоки не ставилася мета виділити ознаки, розділення зображення на частини

не було настільки очевидним.

ІІ.Петриківські тарелі (варіанти композиції, кольорового рішення, тощо)

Узагальнені конспекти занять

« Що таке узор?»

Програмовий зміст: формувати уявлення про узор як засіб оздоблення; познайомити з правилами складання узору(зміст, структура, композиція колористичне вирішення); виховувати інтерес до візерунку як елемента виразності бажання навчатися малювати красиві візерунки для використання в своїй зображувальній діяльності.

Хід заняття: розповідь вихователя про узор, розглядання узорів на килимку, сорочці, тарелях керамічних, з дерева, та інших предметах побуту.

« Як прикрашають речі?»

МЕТА - поглибити знання дітей про призначення орнаменту та його виражальні можливості; познайомити із загальними принципами прикрашання одягу, посуду, меблів, споруд предметів побутового призначення(де має бути орнамент, чому саме тут, як узгоджується орнамент з формою предмета та його призначенням); розвивати естетичний смак щодо почуття кольору й уміння грамотно використовувати виражальні можливості декору (простого й складного)

Матеріал для заняття: різні речі й предмети побутового призначення, оздоблені орнаментом; малюнки візерунків, виконані педагогом у смузі; площинні форми, що імітують предмети побуту: посуд, одяг, тощо.

Хід заняття: Розглядання й обговорення естетичної виразності пропонованих предметів. Розповідь педагога з елементами бесіди про різні варіанти прикрашення одягу, посуду, меблів (що прикрашається, як, де розташований орнамент і яв якому вигляді: вишивка, аплікація; чому саме в цьому місці, а не в іншому).

 Художньо-дидактична гра «Добери візерунок» із завданням знайти серед запропонованих найбільш відповідний для даного випадку візерунок з поясненням Дитина вибирає форму, яку хотіла б прикрасити, потім відповідний візерунок.Узор повинен відповідати форми, гамі колорити форми, підкреслювати його функціональне призначення.

Загальний висновок. Закріплення знань за допомогою запитань типу: « Що можна прикрашати візерунком?», « З якою метою прикрашають речі й предмети?», « Як можна прикрашати одяг? Одяг? Споруду?»

Питання для обговорення:

1.Назвіть ключові поняття декорування.

2. Перелічте закони за якими будується композиція.

3.Поясніть ключові поняття : ***орнамент, ритм, симетрія, колір, символи візерунків, декор.***

4. Назвіть принципи побудови візерунку в смузі, в квадраті, в крузі,на формах, в трикутнику, на силуетах складних форм(посуду, одягу).