

I. Теоретическая составляющая методического пособия

1. Что такое стилизация

1.1 Общие основы стилизации

Стилизация - упрощенный четкий контрастный линейный рисунок, в основе которого лежит штрих, силуэт, контур, пятно, линия, точка.

Это средство композиции в основном связано с декоративным искусством, где очень важна ритмическая организация целого. Стилизация - обобщение и упрощение изображаемых фигур по рисунку и цвету. Стилизация применяется как средство дизайна, монументального искусства и в декоративном искусстве для усиления декоративности и орнамента.

Наряду с творческой стилизацией существует ее более низкий уровень, так называемая подражательная стилизация, которая предполагает наличие готового образца для подражания и заключается в подражании стилю той или иной эпохи, известным художественным течениям, стилям знаменитых мастеров, стилям и приемам творчества того или иного народа. Несмотря на уже имеющийся образец подражательная стилизация не имеет характер прямого копирования. Создатель стилизованного произведения стремится внести в него свою индивидуальность. Творческая стилизация, в первую очередь, является одним из плодотворных методов изобразительного искусства, который основан на другом, отличном от реалистического способа реальной интеграции при осмыслении и отражении окружающей жизни. Широко известны знаменитые стилизованные произведения Ван Гога, Сезанна, Пикассо, Куприна, Лентулова и других зарубежных и отечественных мастеров.

Особенно широко используется стилизация при создании растительного орнамента. Природные формы, нарисованные с натуры, слишком перегружены несущественными деталями. Стилизуя, художник, выявляет декоративную закономерность форм, отбрасывает случайности, упрощает детали, находит ритмическую основу изображения.

1.2 Приемы и средства стилизации

Стилизации в декоративно прикладном искусстве - это способ создание нового художественного образа, имеющего повышенную выразительность и декоративность, стоящую над природой, реальными объектами окружающего мира. К средствам стилизации, относятся:

Точка - элементарное изобразительное средство, теоретически не имеет размеров, но в изобразительном искусстве используется в качестве пятна малого размера.

Штрих - изобразительное средство графического искусства. Совокупность линий различной толщины, направления и плотности. В отличие от точки, линии или сплошной заливки пятном, с помощью штриха можно моделировать объемную форму, передавать пространственные, тональные и светотеневые отношения.

Линия - одно из основных изобразительных средств. В геометрическом смысле линия одномерна и представляет собой след от движущейся точки. В изобразительном искусстве линия имеет свойства – тонкая, толстая, кривая, волнистая, прерывистая.

Силуэт - разновидность графической техники в искусстве портрета. Техника используется для чётко профильного изображения человека. Стилизация использует силуэт для преобразования изображений и форм для лаконичного, обобщенного изображения.

Пятно - изобразительно средство графики, состоящее из множества точек находящихся очень близко друг к другу и создающих общую массу. Пятно может быть тоновое и цветное. В стилизации может играть роль обобщающего элемента.

Контур - линия, очерчивающая предмет или его детали, средство художественной выразительности. Контур, придает изображению декоративный характер.

Вышей формой отказа от изображения несущественных реалистических деталей объектов декоративной композиции с одновременной заменой их абстрактными элементами является абстрактная стилизация, которая существует в двух видах: абстракция, имеющая реалистичный образец, и абстракция, не имеющая такого образца, - воображаемая абстракция.

Приемы стилизации. Ряд данных изображений иллюстрирует процесс создания стилизованного изображения, используя реалистичный образ.

1) Реалистичное изображение.

Рис. 1

2) **Обрубовка** - превращение реалистичных изогнутых округлых плавных форм в резкие, более прямые и острые. Обрубовка, помогает выявить конструктивный характер формы.

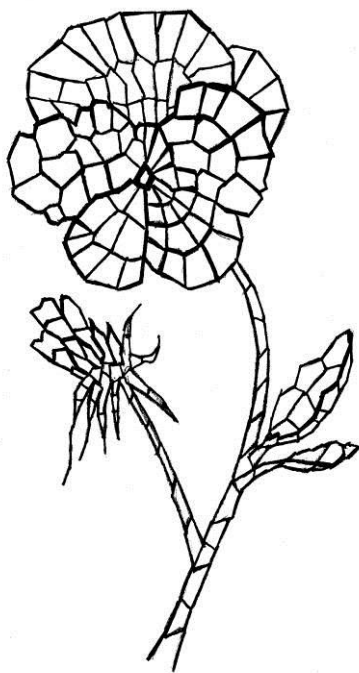

Рис. 2

3) **Геометризация форм** – преобразование конструктивных элементов реалистичной формы в геометрические фигуры, близкие по очертанию.

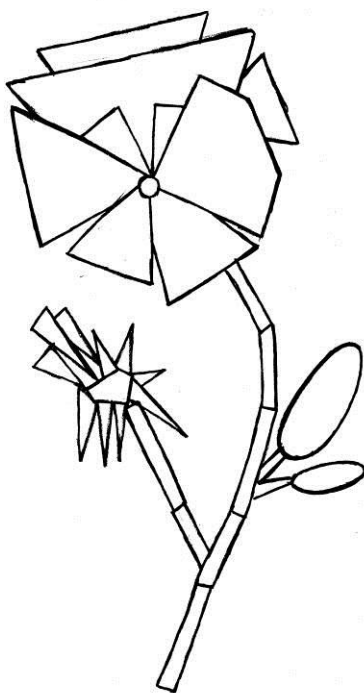

Рис. 3

4) **Замена главного.** Этот прием стилизации, идущий в непосредственной связи с приемом геометризация форм. Изображение стилизуется на основе уже имеющегося рисунка состоящего из геометрических фигур и заменяется на фигуры противоположные. (Например: круг – квадрат, треугольник – прямоугольник и т.д.).

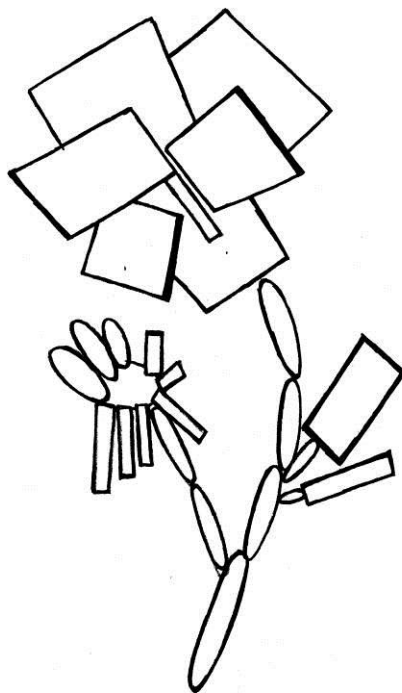

Рис. 4

5) **Трассировка формы (точка, штрих).** Изображение выполняется исключительно этими средствами стилизации (точкой и штрихом), где активно применяются их свойства (толщина, прозрачность, размер).

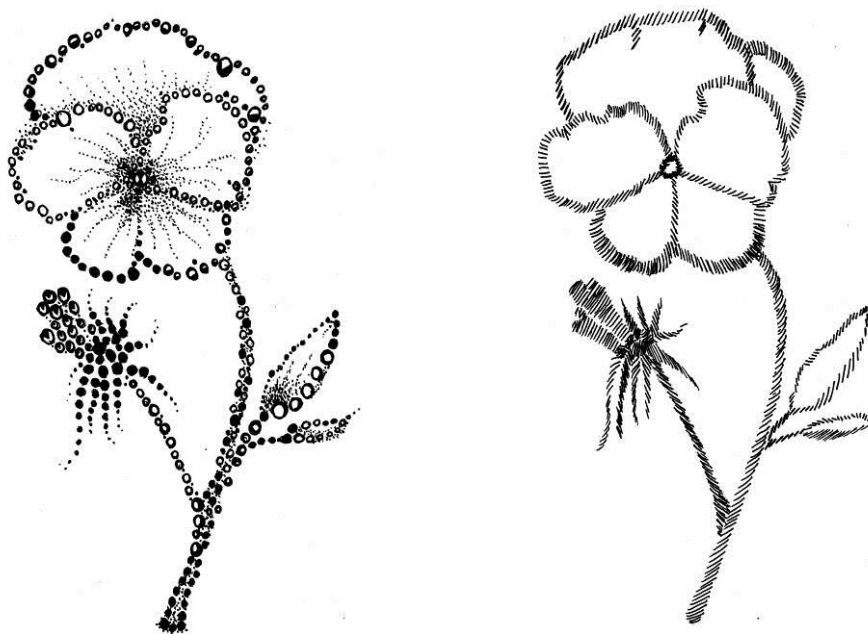

Рис. 5

6) **Силуэт.** Используя силуэт в качестве приема стилизации, Можно добиться красивого контурного изображения. Силуэт – черное на белом и белое на черном.

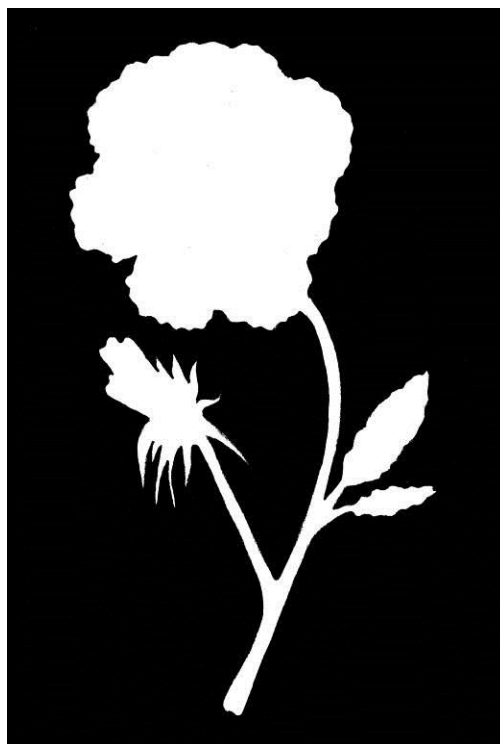

Рис. 6

7) **Декор** - совокупность элементов, составляющих внешнее оформление, украшение объекта, формы, путем декоративных элементов и узоров. В качестве упражнения предлагается выполнить декор внутри формы изображения и за пределами контура изображения.

Рис. 7

Упрощенность, лаконизм - характерная черта стилизованного рисунка. Чтобы стилизовать рисунок, нужно отобрать основные, характерные черты изображаемого предмета. Ими могут служить характерный объем изображаемого предмета, характерные линии и формы. Когда они найдены, начинается работа над стилизацией предмета. Минимальными графическими средствами из основных характерных черт "составляется" картинка. При стилизации не передается объемно-пространственное построение, конечно, художник должен мастерски владеть рисунком, чтобы иллюзорно передавать его, но здесь действует воображение зрителя, которое само "дорисовывает" его в воображении. В роли пространства выступает бумага. Художник-график может ограничиться и беглым впечатлением, условным обозначением предмета, как бы намеком на него - незаконченность и лаконизм при этом служат одними из главных средств выразительности.