Пискулина Светлана Сергеевна

Колледж отраслевых технологий и сервиса ТюмГНГУ, г. Тюмень

Преподаватель специальных дисциплин

План конспект занятия

ПМ.05 Выполнение работ по профессии Исполнитель художественно-оформительских работ

ПМ.05.03 Выполнение оформительских работ

МДК.05.03 Техника оформительских работ

Тема занятия: Орнамент

Количество часов: 25 часов (6ч. лекц, 19ч. практ. работа)

Цель занятия: изучение орнаментов, основу которых составляют разного варианта схемы.

Задачи занятия:

Обучающие: обеспечить усвоение обучающимися закономерностей построения орнаментов (линейно-ленточного, замкнутого, сетчатого); применять имеющиеся знания на практике;

Развивающие: развивать индивидуальные способности обучающихся в вопросах построения орнаментальных композиций; нешаблонно творчески подходить к решению поставленных задач; умение действовать самостоятельно; умение оценивать результаты своей деятельности и деятельности своих одногруппников.

Воспитательные: способствовать развитию у обучающихся умения работать индивидуально, проявлять активность и инициативу; воспитывать положительное отношение к знаниям, эстетический вкус; доводить начатую работу до конца.

Тип учебного занятия: изучение нового материала.

Вид учебного занятия: урок-беседа с элементами практической самостоятельной работы.

Методы обучения:

* словесный;
* наглядно – демонстрационный;
* практический.

Форма учебной деятельности: фронтальная, групповая, индивидуальная.

Средства обучения:

* для преподавателя: схемы построения орнаментов, образцы орнаментов, иллюстрации, работы обучающихся;
* для обучающихся: бумага, карандаш, линейка, циркуль.

Метод контроля: экспертная оценка, наблюдение.

Внутрипредметные связи:

Тема 1. Графические средства, материалы и приемы эскизирования.

1. Приемы стилизации.

2**.** Линия и пятно. Понятия о графических фактурах.

Межпредметные связи:

* ПМ 05. ОП 01 Основы дизайна и композиции.
* ПМ 05. МДК 05.01. Техника подготовительных работ в художественном оформлении.

Формируемые компетенции:

* ОК 1. Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
* ОК 2. Организовывает собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
* ОК 3. Анализирует рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
* ОК 4. Осуществляет поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
* ПК 3.1. Выполняет роспись рисунков композиционного решения средней сложности по эскизам и под руководством художника.

Формируемые умения:

* самостоятельно выполнять простые рисунки;
* изготовлять орнаментальные элементы и составлять орнаментальные композиции.

Формируемые знания:

* принципы построения орнамента;
* приемы стилизации элементов;
* правила пользования приспособлениями и инструментами для выполнения оформительских работ.

Литература основная:

1. Фиталева, С.В. Основы технологии художественно-оформительских работ: учебное пособие / С.В.Фиталева, Д.А. Барабошина.- М.: Академия, 2010.- 216 с.

2. Ермолаева, Л.П. Основы дизайнерского искусства: учебник / Л.П.Ермолаева. - М. : Архитектура-с, 2009. - 151 с.

Литература дополнительная:

1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004 – 176с.
2. Буткевич Л.М. История орнамента: Учеб. Пособие для студ. Высш. пед.учеб. заведений, - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 272с.
3. Фокина Л.В. Орнамент. Учебное пособие. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2000. – 96с.
4. Декоративные мотивы и орнаменты всех времен и стилей. – М: АСТ: Астрель, 2007. – 206с.
5. Лучшие орнаменты и декоративные мотивы / пер. с англ. Т.М. Котельниковой. – М: АСТ: Астрель, 2008. – 638с.

Ход занятия

Действия преподавателя		**Действия обучающихся**		
1. Организационный момент.				
Приветствие; проверка присутствующих; проверка готовности к занятию; оглашение темы и хода занятия.		Приветствуют преподавателя; организация рабочего места; слушают		
2. Актуализация опорных знаний и умений				
Предлагает вспомнить: - понятие «стилизация»; - применение «украшений», «декора» в повседневной жизни.	Дают определение: **Стилизация** – это декоративное обобщение и выделение характерных особенностей объектов с помощью ряда условных приемов. Можно упростить или усложнить форму, цвет, детали объекта, а также отказаться от передачи объема. **-** декорируют (украшают) одежду, предметы быта (утварь, мебель, инструменты и т.д.), ювелирные украшения, оружие, здания, декор широко применяется в книжной и прикладной графике, плакате и т.д.			
3. Формирование новых знаний				
Новый материал: **Орнамент** – это узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении элементов. Термин «орнамент» связан со словом «украшение». Основными классификационными признаками орнамента служит его происхождение, назначение и содержание. С учетом всего этого орнаментальные формы можно объединить в следующие группы, или виды. **Виды орнаментов**: геометрический, растительный, зооморфный, антропологический, пейзажный, геральдический, астральный и др. **Виды орнаментов по композиционному построению**: **линейно – ленточный** (ленточный орнамент (фриз, бордюр, кайма, полоса, филенка и т.п.) – элементы вписывают в полосу вертикального или горизонтального направления); **замкнутый** (замкнутый орнамент (в круге, квадрате, прямоугольнике, треугольнике и др.) все декоративные элементы расположены в одной какой-либо ограниченной плоскости); **сетчатый** (сетчатый орнамент – повторяющиеся элементы распространяются во все стороны, создавая движения во всех направлениях). **Раппортом** называют повторяющиеся элементы орнамента (мелкораппортный орнамент, среднераппортный орнамент. крупнораппортный орнамент). **Орнамент** - многоцветный (полихромный) и одноцветный (монохромный).				Слушают; задают вопросы, отвечают на поставленные вопросы.
4. Применение полученных знаний, умений и навыков (практическая работа)				
Задание 1: Выполнить линейно-ленточный орнамент из геометрических элементов или форм, приближенных к ним. Количество используемых элементов в раппорте: 4. Орнамент состоит из 4-6 раппортов в метрической последовательности. *Требования к выполнению практической работы:* •При рисовании раппортов необходимо заботиться об их выразительности. •Выполняется лист орнаментов: -2 полосы орнамента в черно-белом варианте; -1 полоса орнамента в цветном варианте; •Соблюдать цветовые и тональные контрасты. •Обязательна аккуратность исполнения. **Задание 2**. Выполнить линейно-ленточный орнамент, замкнутый орнамент и сетчатый орнамент из элементов стилизованных растительных форм или форм животного мира или форм предметов быта. Требования к выполнению практической работы: * Выбрать объект для дальнейшей работы. * Стилизовать объект для выполнения орнаментов. * При рисовании раппортов необходимо заботиться об их выразительности. * Работа выполняется на планшете: -линейно-ленточный орнамент; -замкнутый орнамент; - сетчатый орнамент. * Соблюдать цветовые и тональные контрасты. * Обязательна аккуратность исполнения.			- составляют варианты раппортов из геометрических фигур, раппорт состоит из 4-5 фигур (формат А-4); * из наиболее удачных вариантов раппортов создают линейно-ленточные орнаменты, в полосе орнамента должно присутствовать не менее 4-6 раппортов; * выполняют в цвете и ч/б графике. - выбирают объект для стилизации (растение, животное, предмет быта); - выполняют стилизацию объекта; - из стилизованных форм составляют орнаментальные композиции (линейно-ленточную, замкнутую, сетчатую); - переносят орнаменты на формат (формат А-2 или планшет 50*70); - выполняют орнаменты в графике или цвете.	
5. Подведение итогов занятия				
Просмотр и обсуждение выполненных работ.		Просматривают и обсуждают выполненные работы.		
Образцы работ обучающихся: **C:\Users\777\Desktop\Новая папка\IMG_20150306_160832.jpgC:\Users\777\Desktop\Новая папка\IMG_20150306_160621.jpg**Задание 1: Задание 2: **C:\Users\777\Desktop\Новая папка\IMG_20150306_160701.jpg**				

Справочный материал

В ряду прочих искусств уникальность орнамента состоит в том, что, в отличии, например, от живописи или скульптуры, он обязательно связан с какой-то конкретно формой вещи. Это обстоятельство долгое время было поводом совершенно безосновательно считать его неким априорно второстепенным, дополнительным искусством.

Но, несомненно, то, что природу орнамента действительно нельзя рассматривать вне вопроса о происхождении вещи, как её естественного носителя. В отличие от консервативной по своей сути формы вещи, рисунок орнамента гибок, изменчив, идеально приспособлен к внутреннему развитию. То, что собственно нанесенному от руки рисунку мог предшествовать «технически» возникший (например, след веревки), дела не только не меняет, но, наоборот, помогает понять, как человек сознательно пришел к идее подобного рода воплощения развивающихся представлений о мире.

Живя среди природы, человек научился видеть в ней множество интересных, причудливых форм, цветовых оттенков, подметил тождественные явления, которые стал обозначать обобщенными условными знаками. Это объясняется тем, что люди пытались графическим символом выразить свои понятия.

Например:

* Круг – солнце, символ жизни
* Капля – вода, зерно, лепесток растения
* Клетка – ограниченное пространство, поле
* Клетка с точкой – засеянное поле
* Чешуя – покров, защита от воздействия среды
* Спираль – вихрь, ураган
* Ромб – мощь, сила, удача
* Крест – человек
* Точка – начало начал
* Прямая горизонтальная линия – покой.
* Прямая вертикальная линия – возвышенность.

- Ломаная линия – противоборство

* Кривая линия – движение

До наших дней орнамент является важнейшей частью народного и декоративно-прикладного искусства. Он служит для украшения зданий, одежды, предметов быта (утвари, мебели, инструментов и т.д.), оружия, широко применяется в книжной и прикладной графике, плакате и т.д. Орнамент можно нарисовать графическим материалом и написать красками, вышить или выткать из ниток, вырезать по дереву или вычеканить по металлу и др. Орнамент может стать вещью, если его сплести в виде кружева (салфетка, воротник, скатерть и т.д.), циновки или выковать из металла (светильник, ограда, ворота и др.).

Каждая эпоха, национальная культура выработала свои мотивы, формы, цвет и расположение орнамента на украшаемой поверхности. В Древнем Египте, например, наибольшее распространение получили растительные мотивы, особенно листья и цветы лотоса, в Древней Греции – геометрические формы и стилизованные элементы растительности. Некоторые наиболее характерные растительные формы иногда трактованы натуралистически где легко узнать лавр, виноградную лозу, плющ, алоэ и другие растения. Полосовой орнамент «меандр» у греков еще более условен и состоит из отрезков прямых . Он символизировал отделение воды от суши, то есть представлял собой стилизованный орнамент «волны» в различных вариантах. В азиатских культурах древности и средних веков использовались арабески – причудливое сочетание геометрических и растительных элементов. Для русского орнамента с древних времен характерно богатство геометрических форм, плетенок, растительных мотивов, а так же изображений птиц, зверей, фантастических животных, человеческих фигур.

Свойства орнамента зависят от назначения, формы, структуры, материала той вещи, которую он украшает. Орнамент помогает подчеркнуть пластические и конструктивные особенности предмета, усилить его образное решение, лучше выявить природную красоту материала. Все это возможно при условии гармоничного сочетания орнамента и формы предмета.

Орнамент – это узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении элементов.

Термин «орнамент» связан со словом « украшение». Основными классификационными признаками орнамента служит его происхождение, назначение и содержание. С учетом всего этого орнаментальные формы можно объединить в следующие группы, или виды.

Геометрический орнамент – состоит из сочетания линий – прямых, ломанных, кривых, геометрических фигур – треугольников, кругов. Он может состоять только из прямолинейных фигур и элементов, только из криволинейных и из переплетения различных геометрических форм.

Растительный орнамент использует многообразные формы и элементы растительного мира, изображаемые с большей или меньшей степенью их переработки и стилизации.

Зооморфный орнамент (зверообразный) – пользуется стилизованными изображениями фигур животных и птиц или отдельных частей их фигур (конских голов, оленьих рогов). Эти изображения представляют как реальных, так и фантастических существ.

Антропологический орнамент (антропоморфный или человекообразный) представляет собой композицию, состоящую из изображения фигур людей или отдельных элементов фигуры человека. Сюда же можно отнести различные фантастические существа типа дева-птица, человек-конь и др.

Геральдический орнамент связан с изображением государственных и родовых гербов и отличительных знаков, эмблем, изображения «трофеев».

Шрифтовой орнамент (вязь, переплетение) искусное соединение букв в строках, образующих тексты. Такие стилизованные надписи украшают, например, среднеазиатские средневековые мечети, встречаются в заглавиях рукописных и старопечатных книг, древних грамотах, надписях на иконах, на ювелирных изделиях.

Астральный орнамент (от слова «астра» - звезда). Утверждает культ неба. Основными элементами являются изображение неба, солнца, облаков, звезд. Наиболее распространен в Японии и Китае.

Пейзажный орнамент. Главные объекты этого орнамента – самые разнообразные природные мотивы: горы, деревья, скалы, водопады, часто в сочетании с архитектурными мотивами и элементами животного орнамента (Япония, Китай).

Технический орнамент - возник во времена механизации и индустриализации всей страны (в 20-е годы XX века) и широко использовался до наших дней. Содержание технического орнамента составляют изображения техники, атрибутов технического прогресса и т.д.

Смешанный орнамент – представляет собой различные комбинации перечисленных выше орнаментов.

Все орнаментальные рисунки по их изобразительным возможностям подразделяют на три вида:

* ***орнамент изобразительный***, включающий в себя конкретный рисунок человека, животного, растений, пейзажные или архитектурные мотивы, рисунок предметов неживой природы или сложную эмблему;
* ***орнамент неизобразительный***, образованный из геометрических элементов, абстрактных форм, лишенных конкретного предметного содержания;
* ***орнамент комбинированный***, представляющий собой сочетание изобразительных мотивов или отдельных элементов, с одной стороны, и абстрактных форм – с другой.

Для орнамента важен определенный ритм повторяющихся элементов. Ритм в орнаменте – это чередование элементов узора в определенной последовательности. Ритмическое построение в орнаментальной композиции может достигаться за счет различных приемов.

Ритм предлагает повторение орнаментальных мотивов или их отдельных фрагментов и элементов, цветовых пятен, просветов фона, наклонов и деформации форм, поворотов, ракурсов и т.д.

Раппортное повторение мотива создает разнообразный ритм.

Раппортом называют повторяющиеся элементы орнамента. Раппортной называют композицию, в которой орнаментальный мотив ритмически повторяется через одинаковые интервалы.

Орнамент из мелких простых мотивов, с характерным несложным композиционным построением и одинаковостью, называется *мелкораппортным орнаментом* (в каждом раппорте по 2-3 элементам).

Орнамент средних размеров, композиционное построение таких орнаментов сложнее (содержат мотив из 4-5 элементов). Часто представляют собой двухплановое решение, называются *среднераппортные композиции*.

Крупнораппортный орнамент, чаще всего сложная композиция с большим количеством элементов (6-7) и сложным колористическим строением.

Орнамент может быть **многоцветным** (полихромным) и **одноцветным** (монохромным), выполнен на поверхности предмета выпукло, рельефно или, наоборот, углублен.

Масштабность орнамента должна соответствовать украшаемому предмету.

По характеру композиционных схем можно выделить такие типы орнаментов, как:

Линейно – ленточная композиция.

- Ленточный орнамент (фриз, бордюр, кайма, полоса, филенка и т.п.) – элементы вписывают в полосу вертикального или горизонтального направления.

В теории орнамента расположение элементов вдоль прямой или изогнутой незамкнутой линии называется трансляционной симметрией. Для такого орнамента характерна незамкнутая и часто динамичная композиция, ритмические ряды разворачиваются в одну или другую сторону.

Формат изобразительного поля допускает относительную свободу, здесь изображение и поле не так жестко привязаны друг к другу по абсолютным размерам.

В ленточной композиции нередко маскируется второй из трех главных признаков композиции подчиненность второстепенного главному, поэтому в ней очень важно выделить главный элемент. В повторяющихся элементах орнамента, повторяется и главный элемент.

Возможно семь различных видов построения ленточных симметричных орнаментов.

Точечная (центрическая, замкнутая) композиция.

* Замкнутый орнамент (в круге, квадрате, прямоугольнике, треугольнике и др.) все декоративные элементы расположены в одной какой-либо ограниченной плоскости. Ритмическое движение такого вида орнамента как бы подчеркивает контуры геометрической фигуры. Построение замкнутого орнамента основывается на применении оси симметрии.

Точечная композиция (замкнутый орнамент) всегда центростремительна, даже если части ее как бы разбегаются от центра, фокус композиции автоматически становится главным элементом, организующим изображение. Значение центра наиболее подчеркивается в круговой композиции. Замкнутому орнаменту присущи наибольшая целостность и уравновешенность. Украшая поверхность, замкнутый орнамент подчеркивает ее динамическое напряжение или, наоборот, вызывает впечатление уравновешенности и покоя. Так, орнамент, выполненный по краям и углам форзаца, создает впечатление уменьшения его поверхности и ясно определяет свободное пространство в середине.

Орнамент, размещенный в середине листа, напротив, концентрирует внимание зрителя на центре, а края выходят из предела четкой видимости, тем самым, создавая впечатление расширения листа и гармонической связи различных элементов композиции орнамента нужно заполнить края и середину листа.

Сетчатый орнамент

Сетчатый орнамент – повторяющиеся элементы распространяются во все стороны, создавая движения во всех направлениях. В этом виде орнамента присутствует как бы невидимая сетка, в ячейках которой и располагаются элементы узора. В сетчатом орнаменте много осей переноса и он способен подчеркнуть поверхность листа сплошным непрерывным узором. Форма ячеек имеет различную геометрическую форму: квадрат, прямоугольник, треугольник, параллелограмм, ромб (может быть семнадцать принципиально разных типов сеток с элементами орнамента).