

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр внешкольной работы»
Петропавловск-Камчатского городского округа

Тематическая подборка учебного материала
**«Дизайн в декоративно-прикладном
искусстве»**

Материал подготовила
педагог дополнительного образования,
руководитель объединения «Звёздный дождь»
Загарева София Дмитриевна

г. Петропавловск-Камчатский
2011 г.

«Дизайн в декоративно-прикладном искусстве»

Декоративно-прикладное искусство органично сочетает в себе такие дисциплины, как изобразительное искусство и труд. Являясь частью материальной и духовной культуры общества, декоративно-прикладные искусства наиболее прочно связаны с жизнью и бытом человека. Оформить интерьер своего жилища – это большое искусство, требующее определённых знаний, умений, терпения и эстетического вкуса. Декоративные искусства играют особую роль в развитии у детей эмоционально-эстетического отношения к национальной культуре.

В данном материале представлены теоретические азы изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Цель:

1. Сообщение и закрепление знаний по изобразительному и декоративно-прикладному искусству.
2. Знакомство с изделиями народных мастеров, видами росписей, с понятиями: аппликация, коллаж, колорит, макет, композиция и её законами,
3. Знакомство с понятиями: перспектива и её законами, Цветоведение, рисунок и живопись, их виды, законы и приёмы изображения.
4. Развитие индивидуальных художественно-творческих способностей средством эстетического образования и освоения языка изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Простые и красивые художественные изделия народных мастеров помогают привить детям любовь к родному краю, видеть и любить природу, ценить традиции родных мест, уважать труд взрослых.

Дизайн – конструирование вещей, машин, интерьеров, основанное на принципах сочетания удобства, экономичности и красоты.

Дизайнер – художник-конструктор, специалист по дизайну

Аппликация (от лат. прикладывание) – способ создания орнаментов, изображений путём нашивания, наклеивания на ткань, бумагу и т.п. разноцветных кусочков какого-либо материала (ткань, бумага, мех, соломка и т.д.) другого цвета или выделки, а также орнамент, изображение, созданные по такому способу, придающему им особую рельефность. Аппликация является одним из древнейших способов украшения одежды, применяется поныне у многих народов.

Коллаж (от франц. наклеивание) – технический приём в изобразительном искусстве, наклеивание на какую-либо основу материалов, отличающихся от неё по цвету и фактуре, а также произведение, целиком выполненное этим приёмом. Коллаж применяется главным образом в графике ради эмоциональной остроты фактуры произведения, неожиданности сочетания разнообразных материалов. Коллаж был введён кубистами, футуристами и

дадаистами (приклеивание к холсту обрывков газет, фотографий, обоев, кусков ткани, щепок и т.д.)

Макет (от франц. и ит. – набросок) – архитектурное, объёмно-пространственное изображение (из гипса, дерева, пластмасс, картона и других материалов) уже построенного или проектируемого здания, архитектурного ансамбля, города. Макеты выполняются в различных масштабах. Макет либо во всех деталях воспроизводит оригинал, такой макет называют моделью, либо с той или иной степенью приближения; служит для проверки и совершенствования архитектурной композиции. Макеты являются также важным элементом экспозиции музеев.

Композиция является основной дисциплиной в дизайне. В результате обучения курса «Композиция» учащиеся должны получить знания и практические навыки, необходимые им в дальнейшей, самостоятельной творческой работе. Обучение «Композиции», включающую в себя «Основы композиции», «Конструирование из бумаги», строится на логической связи заданий от плоскостных к объёмным, от объёмных к пространственным решениям, с постепенным усложнением понятий и требований. От теоретических выкладок к практическим упражнениям, от них к собственным выводам и творчески выполненным заданиям. Предложенная схема конкретных заданий дает возможность преподавателю творчески подойти и расставить акценты, в зависимости от требований времени, направлений в дизайне, контингента группы и т.д. На уроках по композиции рекомендуется широко применять наглядный материал: фотоматериал, диапозитивы, специализированные издания и т.д. Также в программе по композиции учащимся предлагается познакомиться с очень интересными и модными сегодня видами декоративно-прикладного искусства, как «Батик» и «Гобелен».

Колорит – общий характер сочетаний цветов в картине, рисунке, экспозиции.

Композиция – последовательность изобразительных приемов, организующих построение произведения искусства и расположение основных его элементов и частей в определенной системе и последовательности

К общей композиции относятся закономерности создания художественных произведений на двухмерной картинной плоскости, рассчитанные на восприятие их с помощью эмоциональных чувств человека. Все произведения искусства, создаваемые с помощью объёмно-пространственных структур, относятся к специальной композиции.

Законы композиции:

- симметрия,
- асимметрия,
- равновесие и ритм,
- статика и динамика,
- подчинение второстепенного главному,
- выделение зрительного центра,

- контрастность и нюансность,
- центробежность и протяженность и т. д.

Специфика композиции различных предметов и изделий заключается в том, чтобы их форма соответствовала своему назначению, материалу, из которого они сделаны, и конструктивной схеме, определяющей их структуру.

Композиция должна объединить разрозненное и разнообразное, должна согласовать отдельные элементы между собой, найти способы взаимного подчинения всех элементов интерьера единой цели — **художественному образу**.

Виды композиций. В архитектурной композиции рассматривают следующие ее виды: объемно-пространственную, объемно-фронтальную и глубинно-пространственную.

Объемно-пространственная композиция — это творческое соединение объемных конструкций между собой с учетом площади, на которой они располагаются. **Объемно-фронтальная** композиция — это соединение объемов между собой на уровне глаз наблюдателя. Она применяется в процессе создания внешнего вида изделия. **Глубинно-пространственная** композиция — это композиционная связь объемных предметов между собой и пространством. Этот метод применяется при творческой разработке интерьера

Перспектива - наука о пространственном изображении окружающего мира. Законы перспективы: все предметы по мере их удаления от зрителя воспринимаются уменьшающимися; все горизонтальные линии, параллельные между собой, уходящие от зрителя в глубину, Видение и восприятие человека подвергаются изменению под влиянием систематической тренировки и приобретения жизненного опыта.

Законы перспективы: все предметы по мере их удаления от зрителя воспринимаются уменьшающимися; все горизонтальные линии, параллельные между собой, уходящие от зрителя в глубину, т. е. не параллельные картинной плоскости, сходятся в главной точке схода; все горизонтальные линии, параллельные картинной плоскости, сохраняют свое горизонтально направление; все вертикальные линии остаются в перспективе вертикальными; все круги и окружности в перспективе приобретают форму эллипсов.

Важным фактором в развитии композиции является процесс формообразования в природе, искусстве и технике. Понятие **о форме и формообразовании** включает понимание закономерностей теории формообразования как науки: понятие архитектоники как гармоничного построения формы изделия; комбинаторики, изучающей закономерности вариантного размещения объемных и плоских фигур в двух- и трехмерном пространстве

Единство - качество, необходимое для композиции в любом виде искусства. Вне единства композиция не существует. На примерах из жизни, а также разбором изделий, подобранных из наглядных пособий, выявляется

сущность понятия, акцентируя разницу восприятия отдельных предметов и предметов, составляющих комплекты и ансамбли.

Единство выражается в использовании приемов организации формы, подчиненных прежде всего функциональным требованиям. Единство является эстетической категорией, потому что наряду с функциональной зависимостью форма подвергается влиянию законов восприятия — законов красоты.

Уравновешенность как свойство композиции - свойство конструктивное, свойство эстетическое. Уравновешенность в картине достигается поиском и правильным размещением центра композиции. Центром композиции называют предмет (часть предмета, группу предметов), который расположен так, чтобы он привлекал внимание зрителя своим смысловым значением. В нем должен быть заложен художественный и эмоциональный смысл, целесообразность.

Затем учащиеся тренируются в поиске композиционного центра и приемов достижения уравновешенности художественного произведения, анализируя картины и изделия, подобранные преподавателем в качестве образцов.

Цветоведение – наука, изучающая и объясняющая явления цвета, происхождение цвета тел и всех наблюдаемых объектов, изменения, которые претерпевают цвета при различном освещении и на различных расстояниях. Совмещение и взаимодействие цветов и основы их гармонизации. Задача курса – дать учащимся определенную сумму теоретических знаний и научить их применять эти знания в практической деятельности. Полученные знания помогают в самостоятельной творческой деятельности: развивают мыслительные и художественные способности учащихся, умение подать, сопоставлять и анализировать цвет. Умение анализировать и изучать особенности цвета произведений искусств художников разных эпох, направлений и стилей. Освоение предмета должно быть направлено также на расширение круга интересов учащихся, воспитание у них эмоционально-эстетического отношения к действительности, творческого воображения.

Данная программа по цветоведению состоит из тем, которые включают как теоретические обоснования, так и практические работы. Основные практические работы учащиеся выполняют в аудитории под руководством преподавателя. Для закрепления учебного материала выполняются и домашние задания. Практические работы обязательно анализируются и обсуждаются преподавателем и учащимися. Занятия должны сопровождаться демонстрацией репродукций с картин художников и показом лучших работ учащихся. В зависимости от возраста учащихся можно вносить целесообразные изменения: перестановка тем, увеличение или уменьшение практических работ в целом и по темам.

Курс **Рисунка и Живописи** направлен на всестороннее художественное развитие учащихся: на развитие художественного восприятия, на овладение теоретическими знаниями основ живописи и рисунка и прежде всего на

практическое овладение навыками построения формы, художественными средствами изображения действительности. Эти задачи отражают последовательную цель взаимосвязанных заданий, постепенно усложняющихся и осуществляемых на основе работы с натуры. Метод обучения рисунку и живописи базируется на всестороннем изучении натуры. Во всех заданиях по живописи необходимо строгое соблюдение грамотного рисунка. В процессе обучения преподавателю необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого учащегося, бережно сохраняя и развивая положительные стороны его дарования. Материал живописи – акварель, в дальнейшем – гуашь, темпера, масло. Размер работы, в основном, не должен превышать натуральной величины объекта изображения.

Виды рисунка

В основе всех видов изобразительного искусства, в том числе и графики, лежит рисунок. Слово «рисунок» пришло на смену старославянским словам «знамя», «знамение», означавшим «создание образа», и «чертеж», «начертание», указывавшим на технику выполнения изображения. С XVIII века слово «рисунок» стало термином, обозначающим изображение как создание образа с помощью линий, черт, важных для узнавания признаков предмета: формы, размера, строения, движения, которые передаются во всех видах искусства.

Простота приемов рисования линий и универсальность принципов построения формы сделали рисунок основой графики и других видов искусства. При сравнении рисунка, например, с чертежом становятся очевидными его замечательные особенности. Во-первых, рисунок выполняют от руки. Это ускоряет выполнение изображения и, следовательно, дает возможность быстро откликаться на различные события текущей жизни. Во-вторых, рисунок делают *на глаз*, запечатлевая предмет не только как он есть, но и как кажется. Этот зримый образ понятен и доступен всем. В-третьих, рисунок *нагляден*; он иллюзорно передает основные внешние признаки предмета, его материальность, объем, освещенность, пространственное расположение и пр. В-четвертых, рисунок не только изображает многообразные внешние признаки предмета и среды, но через их отношения *выражает* внутреннее содержание этого предмета и среды и вызывает у зрителя определенные мысли и чувства.

Для более полного изучения особенностей рисунка условно выделяют несколько видов, отличающихся по изобразительным, материально-техническим средствам и по назначению.

По использованию изобразительных средств рисунки бывают линейными и тоновыми. Линейный рисунок бывает, как правило, светлым, легким, обобщенным. Линиями создается художественный образ, выполняются таблицы, схемы, рисунки на классной доске (рис. 1а).

Рисунок тоном позволяет дать более полную характеристику предмета и среды передачей объемности формы, освещенности, материальности и

пространственных отношений. Такой рисунок называют тоновым или тональным.

В массе и контуре некоторых предметов очень ярко выражается характер, движение и другие свойства. Поэтому для их изображения избирают иногда простейший вид тонового рисунка — силуэт — контурный рисунок, заполненный одним ровным тоном.

По технике выполнения рисунки бывают оригинальные и печатные. Оригинальные рисунки выполняются художником от руки в одном экземпляре. Печатные делают с клише оттиском на бумаге и называют эстампами. Существует несколько разновидностей эстампа. Основными считают гравюру (на дереве — ксилография, на линолеуме — линогравюра, на металле — офорт) и литографию (оттиск с литографского камня, на котором сделан рисунок литографским карандашом и травлением кислотами).

По целевому назначению различают академические рисунки и творческие. Академический рисунок — это длительный рисунок, выполняемый с целью обучения рисованию, освоению приемов изображения и изучения различных форм и признаков. Ему свойственна фиксация всех главных черт, определяющих внешний облик предмета изображения. Творческий рисунок — это произведение изобразительного искусства, образно выражающее мысли, чувства и миропонимание художника.

В учебной и творческой работе широко применяют набросок, этюд, эскиз. Наброском называют краткосрочный рисунок. Основным средством выполнения наброска служит линия, дополняемая редкой штриховкой или ее растиркой. Подробное изучение предмета изображения или его части осуществляется через этюд. В нем прослеживаются и отмечаются в течение сравнительно длительного времени важнейшие внешние и внутренние свойства и признаки объекта. Изученный в этюдах и набросках живой материал в действительности используется для создания творческого рисунка или картины, сочинение которых начинается с предварительного рисунка — эскиза.

Живопись предметов

Слово «живопись» образовано от слов «живо» и «писать». «Живописать, — объясняет Даль, — изображать верно и живо кистью или словами, пером». Для рисующего изображать верно означает точную передачу внешнего облика увиденного, его важнейших признаков. Верно передать их нам удавалось графическими средствами — линией и тоном. Но передать живо этими ограниченными средствами многоцветие окружающего мира, пульсацию жизни в каждом сантиметре цветной поверхности предмета, очарование этой жизни и постоянное движение и изменение невозможно. Правдиво отразить колорит реального мира помогает живопись — один из видов изобразительного искусства.

Цвет — главное изобразительное и выразительное средство в живописи — обладает тоном, насыщенностью и светлотой; он как бы сплавляет в целое все характерное в предмете: и то, что можно изобразить линией, и то, что ей

недоступно. Живопись, как и графика, пользуется светлыми и темными линиями, мазками и пятнами, но в отличие от нее эти линии, мазки и пятна цветные. Они передают цвет источника света через блики и ярко освещенные поверхности, лепят объемную форму предметным (локальным) цветом и цветом, отраженным средой, устанавливают пространственные отношения и глубину, изображают фактуру и материальность предметов. Цвета сами по себе воспринимаются эмоционально, а взятые как характерные признаки предмета становятся «опредмеченными», способными чрезвычайно сильно воздействовать на человека и вызывать у него не только общие, а и конкретные ассоциации и чувства. Задача живописи — не только показать что-либо, но и раскрыть внутреннюю сущность изображаемого, воспроизвести «типичные характеры в типичных обстоятельствах». Поэтому правдивое художественное обобщение явлений жизни представляет собой основу основ реалистической живописи. Разноцветные мазки, ложась один за другим и изменяя свой оттенок, изображают вибрирующую поверхность. Кажется, все представленное ими полно движения и глубокого смысла.

Живопись подразделяют на монументальную, декоративную, театральнo-декорационную, миниатюрную и станковую.

Монументальная живопись — особый вид живописных произведений большого масштаба, украшающих стены и потолки архитектурных сооружений. Она раскрывает держание крупных социальных явлений, оказавших положительное влияние на развитие общества, прославляет их, увековечивает, содействуя воспитанию людей. Возвышенность содержания монументальной живописи, значительные размеры ее произведений, связь с архитектурой требуют больших цветовых масс, строгой простоты и лаконизма композиции, ясности контуров и обобщенности пластической формы.

Декоративная живопись применяется для украшения зданий, интерьера в виде красочных панно, которые реалистическим изображением создают иллюзию прорыва стены, зрительного увеличения размеров помещения или, напротив, нарочито уплощенными формами утверждают плоскостность стены и замкнутость пространства. Узоры, венки, гирлянды и прочие виды декора, украшающие произведения монументальной живописи и скульптуры, связывают воедино все элементы интерьера, подчеркивая их красоту, согласованность с архитектурой. Декоративной живописью украшают и вещи: ларцы, шкапулки, поставцы, подносы, сундуки и пр. Ее темы и формы подчинены назначению вещей, о чем подробно рассказано следующей главе.

Театральнo-декорационная живопись (декорации, костюмы, грим, бутафория, выполненные по эскизам художника) помогает глубже раскрыть содержание спектакля. Особые театральные условия восприятия декорации требуют учета множества точек зрения публики, их большой удаленности, воздействия искусственного освещения и цветных подсветов. Декорация дает представление о месте и времени действия, активизирует у зрителя восприятие того, что происходит на сцене. Театральный художник стремится

в эскизах костюмов и грима остро выразить индивидуальный характер персонажей, их социальное положение, стиль эпохи и многое другое.

Миниатюрная живопись получила большое развитие в средние века, до изобретения книгопечатания. Рукописные книги украшались тончайшими заставками, концовками, детально проработанными иллюстрациями-миниатюрами. Живописной техникой миниатюры русские художники первой половины XIX века искусно пользовались при создании небольших (главным образом акварельных) портретов. Чистые глубокие цвета акварели, их изысканные сочетания, ювелирная тонкость письма отличают эти портреты, полные изящества и благородства.

Станковая живопись, выполняемая на станке - мольберте, в качестве материальной основы использует дерево, картон, бумагу, но чаще всего холст, натянутый на подрамник. Станковая картина, являясь самостоятельным произведением, может изображать решительно все: фактическое и вымышленное художником, неодушевленные предметы и людей, современность и историю — словом, жизнь во всех ее проявлениях. В отличие от графики станковая живопись обладает богатством цвета, который помогает эмоционально, психологически многогранно и тонко передать красоту окружающего мира.

Живопись подразделяется на масляную, темперную, фресковую, восковую, мозаичную, витражную, акварельную, гуашевую, пастельную. Названия эти получились от связующего вещества или от способа применения материально-технических средств.

Масляная живопись выполняется краской, стертой на растительных маслах. Густая краска при добавлении к ней масла или специальных разбавителей и лаков разжижается. Масляной краской можно работать на холсте, дереве, картоне, бумаге, металле.

Темперная живопись выполняется краской, приготовленной на яичном, желтке или на казеине. Темперная краска растворяется водой и наносится пастоно или жидко на стену, холст, бумагу, дерево. Темперой на Руси создавались настенные росписи, иконы и узоры на бытовых предметах. В наше время темперу используют в живописи и графике, в декоративно-прикладном искусстве и художественно-оформительском деле.

Фресковая живопись украшает интерьеры в виде монументально-декоративных композиций, нанесенных по сырой штукатурке водяными красками. Фреска имеет приятную матовую поверхность и долговечна в условиях закрытого помещения.

Восковая живопись (энкаустика) применялась еще художниками Древнего Египта, о чем свидетельствуют знаменитые «фаюмские портреты» (I век н. э.). Связующим веществом в энкаустике служит отбеленный воск. Восковые краски наносятся в расплавленном состоянии на подогретую основу, после чего прижигаются.

Мозаичная живопись, или мозаика, собирается из отдельных кусочков смальты или цветных камней и закрепляется на особом цементном грунте. Прозрачная смальта, вставленная в грунт под разными углами, отражает или

преломляет свет, вызывая вспыхивание и мерцание цвета. Мозаичные панно можно встретить в метро, в театральных и музейных интерьерах и т. д.

Витражная живопись – произведения декоративного искусства, предназначенные для украшения оконных проёмов в каком-либо архитектурном сооружении. Витраж состоит из кусков цветного стекла, скреплённых прочным металлическим каркасом. Световой поток, пробивая цветную поверхность витража, рисует на полу и стенах интерьера эффектные, многоцветные узоры.

Назначение и содержание живописного произведения требуют выбора таких материально-технических средств, с помощью которых можно наиболее полно выразить идейно-творческий замысел художника. Живопись помогает человеку увидеть красоту мира, заключённую в самых обыденных вещах, воспитывает внимание к окружающему, стремление постичь его смысл.

Орнамент — узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов, предназначается для украшения различных предметов. Орнамент - система украшения предметов одежды и утвари.

Мотив — основной атрибут орнамента, определяющий его содержание и влияющий на конструктивную основу. В структуре орнаментов можно проследить форму (рисунок) и поле орнамента.

Симметрия — закономерное явление в организации красивой формы предметов в природе и композиции орнамента. Асимметрия вносит некоторое разнообразие в композиционный строй орнамента, но не всегда согласуется с формой предмета.

Повторяемость элементов в полосном орнаменте осуществляется в виде зеркального отражения, переноса или вращения.

Последовательность создания орнамента:

- уяснение цели и задачи композиции орнамента и оценка орнаментируемого объекта;
- сбор и изучение справочно-информационного материала;
- зарисовки и наброски мотивов орнамента;
- рисунок орнаментируемого объекта с учетом места орнаментальной полосы на нем;
- выполнение чистового эскиза орнамента в цвете или материале.