

ЛЕКЦИИ

Лекция 1. Вступительная беседа. Организация рабочего места, проектная мастерская, как место творческой деятельности. Технологии и средства современного проектирования. Материалы и инструменты. Традиционные и современные виды декоративно – художественного оформления проектируемой среды.

1. Вступительная беседа.

2. Технологии и средства современного проектирования.

1. Вступительная беседа.

Произведения декоративно-прикладного искусства отвечают нескольким требованиям: обладают эстетическим качеством; рассчитаны на художественный эффект; служат для оформления быта и интерьера. Такими произведениями являются: одежда, плательные и декоративные ткани, ковры, мебель, художественное стекло, фарфор, фаянс, ювелирные и другие художественные изделия. В научной литературе со второй половины 19 века утвердилась классификация отраслей декоративно-прикладного искусства по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево) или по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка, интарсия и т.д.). Эта классификация обусловлена важной ролью конструктивно-технологического начала в декоративно-прикладном искусстве и его непосредственной связью с производством. Понятие «декоративно-прикладное искусство» достаточно широкое и многогранное. Это и уникальное крестьянское искусство, уходящее своими корнями в толщу веков; и его современные «последователи» — традиционные художественные промыслы, связанные общим понятием — народное искусство; и классика — памятники мирового декоративного искусства, пользующиеся всеобщим признанием и сохраняющие значение высокого образца; и современное декоративно-прикладное искусство в широком диапазоне его проявлений: от малых, камерных форм до значительных, масштабных, от единичных предметов до многопредметных ансамблей, вступающих в синтез с другими предметами, архитектурно-пространственной средой, иными видами пластических искусств.

История развития.

Декоративно-прикладное искусство существовало уже на ранней стадии развития человеческого общества и на протяжении многих веков являлось важнейшей, а для ряда племён и народностей основной областью художественного творчества. Древнейшим произведениям декоративно-прикладного искусства свойственны исключительная содержательность образов, внимание к эстетике материала, к рациональному построению формы, подчёркнутой декором. В традиционном народном творчестве эта тенденция удержалась вплоть до наших дней.

С началом классового расслоения общества всё большее значение приобретает интерес к богатству материала и декора, к их редкости и изысканности. Выделяются изделия, служащие целям представительности (предметы для культовых ритуалов или придворных церемоний, для убранства домов знати), в которых ради повышения их эмоционального звучания мастера нередко жертвуют бытовой целесообразностью построения формы.

2. Технологии и средства современного проектирования.

Современная технология, не являясь социально нейтральной, использует свою социогенную функцию, активно меняет структуру общества и влияет на его духовно-культурное развитие. Становится ясно, что все большее проникновение информационных

структур в пространство жизни основывает все новые проблемные сферы, актуализируя необходимость их изучения. Понимание технологии как отдельной сущности мирового развития сегодня меняется на ее трактовку, с одной стороны, как проявления сложных интеллектуальных процессов, с другой – как особой среды обитания человека. Феномен технологии диктует нам свои ритмы (производственные, транспортные, коммуникационные), рождает новые потребности, а также меняет саму структуру среды обитания. Именно поэтому информационно-технологическая проблематика является особо острой в контексте организации городской (урбанистической) среды.

Сегодня город находится на сложном и противоречивом этапе своей эволюции. «Современный город – это своеобразное отражение информационного общества, его кризисов, тупиков и его возрождений». Мобильная телефония, беспроводной доступ к Интернету, многослойные цифровые инфраструктуры обеспечивают городу непрерывное движение и изменение, трансформируют многочисленные процессы его метаболизма, добавляя к урбанистической структуре дополнительный пласт – информационный.

Парадокс развития современной урбанистической среды заключается в том, что физический город, схема планирования и организации городского пространства, устаревает, а его содержание, восприятие и опыт его пользования человеком обновляется. Так, на данном этапе своего развития урбанистическая среда как никогда нуждается в адаптации своих метаболических процессов, а также внешних проявлений (форм, образов, пространственных образований, визуальной грамматики) к развитию информационно-технологической системы.

Обращение к дизайну в этом случае обусловлено его теоретико-методологическими особенностями экстраполировать уже существующие проблемы и противоречия материального окружения и поиска новых, требующих осмысления. По одному из определений, «дизайн – это проектирование материальных объектов и жизненных ситуаций на основе метода компоновки при необходимом использовании данных науки с целью придания результатам проектирования эстетических качеств и оптимизации их взаимодействия с человеком и обществом». Именно это определяет наличие присущих дизайну социальных последствий и позволяет переопределить и зафиксировать человеческие ценности, соответствующие определенному этапу развития социума. Он, в его значении «первичной базовой матрицы жизни», призван преобразовать ее условия, гармонизировать отношение между человеком и технологией. В теоретическом смысле основным вопросом данной тематики остается то, каким образом современная практика дизайна организует техносферу, ту технологическую среду, в которой во многом трансформируются социально-культурные процессы.

«Традиционными средствами формирования городской среды являются планировочно – пространственные архитектурные средства. Однако при ее рассмотрении как сложного комплексного образования выделяют не только основной каркас – архитектурные объекты, но и все ее предметное наполнение». Роль дизайна в формировании города менялась в зависимости от конкретного исторического и технологического этапа его развития. Например, в 20-е годы она заключалась лишь в управлении стилеобразующими процессами, а в последующем тенденции стилистических изменений стала определять архитектура. В наше время, соединяясь в междисциплинарном теоретическом пространстве, дизайн и архитектура пытаются активно обнажить сущностную картину нашего времени, используя его новейшую метафору – цифровую сеть.

Цифровая сеть как базовая организационная форма коммуникационной технологии являет собой совокупность узлов и импульсов, где ядром коммуникации является код. Город, как сложный гибридный организм, имеет способность впитывать в себя всевозможные коды: культурные, социальные, генетический код человека, код ключевой технологии. Сегодня все больше стабильный, исторически сложившийся город, приобретает эфемерный характер, открывая свои новые измерения и пространства,

видимые через карту маршрутов GPS, web-камеры, соединенные в сеть, через наш личный опыт: цифровое фото и видео. Отныне наше эмерджентное восприятие городского пространства влияет на его репрезентацию посредством современной проектной практики архитектуры, дизайна и урбанизма. Задачей проектной практики здесь является визуализация неощутимых сложносоставных данных городского пространства в режиме реального времени. Так, описывая опыт индивидуального перемещения, сети транспорта и городских коммуникаций, потоки информации и другие динамические процессы в арсенале средств репрезентации городского пространства мы находим цифровые таблицы, диаграммы, фото изображения и видеоряд, проекционные схемы и средства 3D объемного моделирования, средства программирования и информационного кодирования. С помощью данных средств мы можем не просто изобразить физические характеристики окружения, но и смоделировать его возможное развитие в будущем, генерируя при этом его пространственную модель на основе климатических изменений, мобильной активности населения, динамики процесса атмосферного загрязнения и других сложносоставных данных.

Отсюда видно, что первостепенной задачей дизайна здесь становится не проектирование непосредственно городского оборудования, а изучение города в его потенциальном развитии, переосмысление его природы с целью создания новых свойств и характеристик городского пространства. Так, дизайну предстоит воплотить мобильные и динамические свойства городской среды, найти гармоничную связь между информационной и физической составляющей урбанистической структуры, реализовать в своей сущности информационный код города. Роль дизайна в формировании городской среды смещается от преобразования ее материального наполнения и формирования ее стилистической окраски к осмыслению ее цифрового аспекта, выявлению коммуникационного потенциала и приведению ее к согласию с современной моделью мира, где доминирующей материей оказывается информация. Общей целью проектной практики, несомненно, остается оптимизация городского пространства, гармонизация связи «человек – городская среда», однако, сегодня нам будет трудно спроектировать оптимальную жизненную среду города без учета ее нового технологического измерения.

Современная проектная практика отныне провозглашает своим материалом информацию, с помощью которой будут создаваться новые способы взаимодействия человека и его физического окружения. Интерактивные интерфейсы, динамические процессы и городские сценарии могут стать основной формой городской организации. Задействовать информационный слой города и создать сетевую структуру в его пространстве – задача не из легких, но решает многие проблемы городской жизни. Так, наполняя урбанистическую среду интерактивными объектами и системами, мы освобождаем необходимое нам свободное пространство, оптимизируем управление городским организмом и его комплексами, повышаем коммуникационные характеристики среды и социальную активность, не забывая об удобстве пользования городским окружением в связи с его адаптивными возможностями и соответствием современным пространственно-временным ощущениям человека.

Таким образом, одной из основных задач проектной практики может явиться создание динамических сценариев городской среды, где она призвана воплотить в конкретной городской форме гибридную (имеющее как цифровое, так и физическое наполнение) природу окружения

В этом случае дизайнеру становится уже недостаточно обладать композиционным чувством и методикой проектирования – важно научиться думать в рамках сетевых структур. Ведь именно дизайну, как интегратору комплексных идей и замыслов, отводится роль связующего звена между решениями в отдельных областях городского функционирования и обеспечением комфортного пребывания человека в урбанистическом пространстве в соответствии с его потребностями и уровнем научно-технологического развития общества.

Городской дизайн, отрицая свою предметность, расширяет сегодня свои проектные границы, рассматривая город как пространственную форму и как процесс, как сформированное целостное образование и как пульсирующую изменчивую материю, как физическое пространство и ментальный организм. Используя средства и методы цифрового проектирования, дизайн выявляет свою роль в формировании искусственной среды обитания человека через создание новых свойств городского пространства, адекватных его сложной и изменчивой структуре: гибридность, динамичность, адаптивность.

Для создания оптимального диалога между человеком и урбанистической средой 21 века современная проектная практика вырабатывает единую методологическую базу, стратегию и логику организации города, опираясь на возможности реализации цифровых интерактивных систем. Для приведения городской среды в соответствие с актуальными социокультурными процессами важно также понимать имманентность связи «информационная технология – городская организация».

Неоспоримо то, что современный город, является огромной сложной инфраструктурой, где можно действовать, реагировать, жить, развиваться и эволюционировать. Тема города и современных информационных технологий ставит определенные вопросы, над которыми в скором времени нужно будет серьезно задуматься. Каким образом город может вступить с нами в диалог и стать интерактивным? Как сделать так, чтобы он был принят своими жителями в данном амплуа? Нужно отметить, что сегодня все еще недостаточно разработок, в которых бы информационные технологии применялись в пользу городского жителя, гораздо чаще мы выступаем как пассивные пользователи городского пространства. В контексте преобразования городского пространства важно отметить ключевое место человека в проектной концепции «динамического окружения». Городской житель отныне сможет находиться не в оппозиции к новому городу, к его технологическому содержанию, а являться его основным образующим фактором и гармонично существовать в его технических ритмах. Поэтому наиболее значимыми станут как теоретические, так и практические изыскания дизайна, в частности его междисциплинарных связей с архитектурой, урбанизмом и информатикой.

Контрольные вопросы:

1. Приведите примеры городского дизайна.
2. Роль дизайна в формировании городов.
3. Основные задачи в проектирование среды.

Литература:

1. Беляева Е.Л. Дизайн в визуальной среде современного город / Е.Л. Беляева // Техническая эстетика. – 1980. – № 6
2. Воронов Н.В. Дизайн: русская версия / Н.В. Воронов; под ред. Г.В. Вершинина.– Тюмень, 2003
3. Папанек В. Дизайн для реального мира / В. Папанек. – М.: издатель Д. Арон, 2004
4. Хан – Магомедов С.О. О роли элементов дизайна в формировании художественного облика городской среды / С.О. Хан – Магомедов // Техническая эстетика. – 1980. – №6.

Лекция 2. Монументально – декоративная роспись в технике мозаика, виды мозаики. Традиционные и современные виды мозаик.

1. Основные понятия мозаики

2. Виды мозаики

3. Традиционные и современные виды мозаик.

1. Основные понятия мозаики

МОЗАИКА (от франц. *mosaïque*, итал. *Mosaico* или лат. *Musivum*—буквально: «посвященное музам») — изображение, рисунок или узор, выполненные из однородных или различных по материалу частиц (камня, стекла, керамики, древесины, слоновой кости, перламутра, металла и т. д.). Это — один из основных видов монументально-декоративного искусства. Мозаика применяется для отделки и украшения интерьеров общественных зданий, станций метро, монументальных сооружений, а также предметов декоративно-прикладного искусства и создания станковых картин.

Искусство мозаики известно с давних времен. В Древнем Египте, Греции, Риме с большим мастерством украшали саркофаги, ларцы, сундуки, применяя кору деревьев, кожу, различные породы древесины. На развалинах зданий, построенных древними римлянами, сохранились мозаичные картины, прославляющие муз — покровительниц искусств. Эта мозаика была выполнена из разноцветных камней. Среди сокровищ гробницы египетского царя Тутанхамона было найдено множество изделий из ценных пород древесины, украшенных металлом, камнем и костью.

Различают несколько разновидностей мозаики. Но за богатством разнообразие цветовых и декоративных возможностей особо выделяют мозаику по дереву. Основные виды ее инкрустация, интарсия, маркетри, блочная мозаика.

Первые мозаичные работы русских мастеров по дереву относятся к середине XVII века. Это возки, украшенные резьбой и инкрустацией, троны, иконостасы, мебель — их можно увидеть в музеях нашей страны.

Наибольшей выразительности мозаика достигла в художественной отделке мебели и интерьеров помещений.

2. Виды мозаики

Византийская

Эта техника появилась в III–IV веках, когда византийцы стали делать смальтовые кубики по римской технологии изготовления стекла. В стеклянную массу они добавляли золото, медь и ртуть, отчего казалось, будто мозаика “светится”. Кубики византийцы делали вручную, поэтому форма их была неровной, а цвета — “варварскими”. О современной смальте этого не скажешь.

Флорентийская

Мозаику из ценных пород камня придумали в эпоху Возрождения. Новая художественная доктрина требовала реалистичного изображения мира, и смальтовые кубики тут не годились. Поэтому узоры стали выкладывать из тонких пластин мрамора, родонита, лазурита, которые мастер точно подгонял друг к другу. Идея оказалась удачной — за семьсот лет техника совсем не изменилась.

Венецианская

К XVIII веку венецианцы преуспели в изготовлении декоративного стекла и своей ноу-хау решили использовать при производстве смальты. Технику вдавливания кубиков в раствор они заимствовали у византийцев, но по форме венецианская смальта была не в пример ровнее византийской, а цвета — изысканными, за что ее с тех пор и ценят ювелиры и мебельщики.

Римская

Римляне начали выкладывать полы кусочками цветных камней в IV–II веках до н. э. В течение полутора тысяч лет римские полы регулярно откапывают по всей Европе. Эту технику любили всегда, и в XIX веке даже делали ее помощью вставки ювелирные украшения. Сегодня римской мозаикой снова выкладывают полы – по старинке.

Керамическая

Мозаика из керамических плиток с раппортным узором – самая древняя из мозаичных техник, ею был украшен дворец царя Артаксеркса в Сузах в V веке до н. э. В России эта техника прижилась с XVII века: тогда раппортной плиткой облицовывали храмы нарышкинского барокко, а сейчас – кухни иванные комнаты.

Так же мозаика делится на:

Стеклянная мозаика

Самый распространенный материал для производства мозаики сегодня – венецианское стекло. Оно долговечно, водостойко, жаростойко, морозоустойчиво и ударопрочно. Мало того, оно имеет сплошную структуру, а значит, не подвержено влиянию микроорганизмов и бактерий и может использоваться для отделки бассейнов. Что касается цветовой палитры, то ее трудно описать, настолько она многокрасочна. Для этого в процессе производства в стекло добавляют самые разнообразные добавки: от бора, кадмия и селена до полудрагоценного минерала авантюрина и перламутра.

Самая распространенная форма наборных элементов (их называют также модулями, чипсами, тессерами) – квадратная. Чем они мельче, тем подробнее будет детализация изображения и точнее прорисовка.

Стеклянная мозаика имеет очень широкую область применения: это стены и полы в любых закрытых помещениях, от кухонь до бассейнов и ванных комнат, а также поверхности мебели, камины, фасады зданий.

Смальтовая мозаика

Смальта – это разновидность стеклянной мозаики. Но в отличие от последней в состав смальты входят соли калия, а не натрия, и другие природные соединения, придающие материалу цвет. Современную смальту получают в результате прессования мелких частичек плотно окрашенного стекла с добавлением оксидов и спекания при температуре 700–800°C в течение суток. В результате материал приобретает отличные физико-химические свойства: ударопрочность, морозоустойчивость, стойкость к различным агрессивным чистящим средствам. Смальта интересна тем, что непрозрачна, но будто бы светится изнутри. Кроме того, каждый кубик немного отличается от других оттенком. Из-за этого большая поверхность, выложенная смальтой одного цвета, не выглядит уныло. Имеющиеся технологии позволяют получать до 10 тысяч оттенков смальты.

Настоящая смальта выглядит очень достойно: ее легко узнать по насыщенному цвету, даже самые светлые тона не имеют никаких белых включений. Она имеет очень гладкую и приятную на ощупь поверхность, с которой легко удаляются любые загрязнения (легче, чем с поверхности недорогих стеклянных мозаик). Кроме внешнего вида, смальта отличается от стекла по техническим характеристикам. Ей присуща устойчивость к абразивному износу, что делает ее пригодной для укладки в местах с повышенной нагрузкой как внутри здания, так и снаружи (коридор, кухня, поверхность около бассейна, крыльцо).

Керамическая мозаика

Керамическая мозаика, вернее, ее чипсы внешне похожи на обычную плитку, в форме квадрата или прямоугольника, только меньшего размера. Предлагаемые производителями цвета и оттенки очень разнообразны. Мозаика может быть просто глазурованной, а может содержать "спецэффекты" - кракелюры (мелкие трещинки по поверхности), разводы, вкрапления другого цвета, имитации неровной поверхности. Выложенная ею поверхность будет более рельефной, чем отделанная стеклянной мозаикой. Керамическая мозаика прочнее стеклянной, что сочетается с устойчивостью к абразивному износу и оригинальным внешним видом. У неглазурованной керамики - пористая структура, со всеми вытекающими отсюда неприятностями. Впрочем, существует и малопористая керамика – монопрессокоттура.

Керамическая мозаика подходит для облицовки самых разных поверхностей, в том числе бассейнов, фасадов зданий, стен и полов ванных комнат и кухонь. Каменная мозаика. В ее производстве используются самые разные породы камня, начиная с дешевого туфа и кончая редчайшими породами мрамора, оникса и яшмы. Цвет природного материала неповторим, игра структур необычна, поэтому каждое мозаичное изображение заведомо уникально. Камень можно оставить полированным, а можно "состарить" - тогда цвет будет более приглушенным, а края более гладкими. Выпускаются чипсы самой разной формы - от круглой до неправильной. Максимальный размер - 50 X 50 мм (в основном такие элементы применяются вне помещений).

При планировании покупки мозаики из натурального или агломерированного мрамора следует учесть, что это сравнительно мягкие материалы, при уходе за которыми нельзя использовать абразивные чистящие средства и жесткие щетки, способные оставлять на полированной поверхности царапины. Нужно избегать попадания на их поверхности кислотосодержащих жидкостей - фруктовых соков, вина, уксуса и т. д. Большинство изделий из этих материалов рекомендуется после укладки в местах с интенсивной эксплуатацией натирать специальным воском. Исключение составляют агломераты на основе кварца.

Нетрадиционные материалы. Один из них - керамогранит, с удовольствием используемый в оформлении интерьеров. Керамогранит прочнее, чем просто керамика, и обходится гораздо дешевле, чем привозные материалы. Но если технология его изготовления соблюдалась не в полном объеме, со временем он начинает расслаиваться и терять цвет. Для мозаики используется и так называемый Metron - смесь кусочков авантюрина и разноцветного стекла, скрепленных специальным составом - легким, но очень прочным, водостойким, жаропрочным, устойчивым к перепадам температур. Metron прекрасно подходит для облицовки стен и полов, из него делают столешницы, подоконники, плитку.

Металлическая мозаика

Металлическая мозаика появилась лишь несколько лет назад. Модули представляют собой штампованные металлические колпачки высотой 4 мм из полу миллиметрового листа нержавеющей стали. Они закрепляются на запатентованной резиновой подложке, которая придает плитке необходимую степень жесткости. Модули могут иметь разную форму, фактуру и даже цвет поверхности. Овальные, шестигранные, прямоугольные, ромбовидные и квадратные элементы позволяют выложить замысловатый ковер на стене или на полу. Поверхность стали делают полированной, матовой, с насечками разных видов и, наконец, покрытой тонким слоем латуни или бронзы.

Металлизма довольно дорога: 1 кв. м - около \$ 250-350. Но если использовать ее в качестве декора или для отделки небольших поверхностей, получится вариант "недорого и достойно" и при контролируемых затратах интерьер приобретет изюминку. Для отделки бассейнов существует специальная серия hightech из более коррозионно – стойкой "нержавейки". Производители не рекомендуют использовать ее для облицовки поверхностей, находящихся на улице. Золото и платина. Такой декор - бесспорный признак роскоши. Все фабрики, производящие мозаику, выпускают коллекции с желтым, белым золотом или платиной. Есть серии, в которых мозаику от начала до конца делают вручную, прокладывая между двумя слоями стекла настоящую золотую фольгу 99-й пробы. Очевидно, что и цена такого материала немалая - 2 евро за один сегмент (20x20 мм) или 3300 евро за 1 кв. м. Но выглядит она великолепно!

Чаще всего золотую мозаику используют поштучно, делая вставки. Подобные изделия предлагаются как для стен, так и для полов, вкрапления особенно красиво смотрятся на дне бассейна.

Цветовая палитра и применение мозаики.

К главным достоинствам стеклянной мозаики относятся широкий выбор цветов (более 80) и неограниченное число комбинаций цветов.

Богатство цветовой палитры представляет широкие возможности для создания декоративных панно, узоров, мозаичных смесей, растяжек (переход от наиболее насыщенных тонов к светлым).

Малые размеры делают мозаичные плитки пригодными для внутренней и наружной облицовки любых криволинейных поверхностей. Цветные мозаичные элементы раскладываются на листах (матрицах). Модули на листе фиксируются с помощью бумаги или пленки, наклеенной с лицевой стороны, или же с помощью сетки, приклеенной с изнанки. Времена, когда мозаичный фон кропотливо выкладывался вручную, отошли в далекое прошлое. Смеси (миксы) -- матрицы, набранные из разноцветных элементов, - являются основным продуктом, поступающим к потребителям.

В производстве стеклянной мозаики наиболее распространена передовая и дешевая «бумажная» технология. Если сравнивать с сеточной технологией, отличий два. Во-первых, улучшается адгезия мозаики к поверхности, так как нет промежуточной основы - сетки. Во-вторых, если при отделке выпуклых участков матрицей на сетке швы расходятся, то на «бумажной» основе - никогда.

Как правило, изготавливаются матрицы размером около 30 x 30 см, состоящие из 225 плиток мозаики величиной 20 x 20 мм каждая.

Однотонные наборы используются в основном для облицовки больших поверхностей, например, бассейнов, внутренних помещений спортивных сооружений, ванных комнат, фасадов зданий.

Разноцветные наборы подходят и для бассейна, и для ванной комнаты, и для «фартука» кухни. Существует возможность покупать не только стандартные смеси по каталогу, но и моделировать и заказывать свои миксы, отличные от других

Также мозаика продается в виде **растяжек** (от итальянского sfumature) - это панно длиной 2,5-2,8 м и требуемой ширины, на которых цвет мозаики плавно меняется от одного конца к другому.

Панно, выполненное в технике матричной сборки - это изображение, набранное из мозаики правильной формы. В распоряжении многих компаний имеются компьютерные программы, позволяющие разделять любые изображения на элементы, по цвету и форме

соответствующие фабричной мозаике. Изделия, созданные с помощью этой программы, есть в каталогах каждого производителя и могут поставляться из-за рубежа или делаться в России. Такие панно дают возможность каждому покупателю получить декоративную картину, не прибегая к дорогостоящей технике подделки.

Художественное панно - это высший класс, произведение мозаичного искусства, выполненное из колотой или разрезанной мозаики (стекла, смальты, камня) по индивидуальному заказу.

Область применения промышленных мозаики ограничивается только полетом вашей фантазии. В частном и общественном экстерьере и интерьере, на стенах, полах и потолках, крышах, печных трубах, в бассейнах, фонтанах, банях, санузлах, кухнях, на лестницах и пандусах, в подземных переходах, на станциях метро, ландшафтных объектах, садовых дорожках, в скульптурах и разного рода художественной пластике - словом, везде, где имеется потенциальная возможность оживить игрой света и цветом традиционные и привычные взгляду предметы. Блики света, отраженные разноцветными кусочками непрозрачного стекла, обращают на себя внимание, создают настроение, формируя особую ауру вокруг украшенных мозаикой объектов.

3. Традиционные и современные виды мозаики

Целью исследования является раскрытие специфики поступательного развития искусства художественной мозаики, применяемых традиционных и современных технологиях, преемственности в развитии этого вида искусства. Как способ оформления интерьера, мозаика была известна ещё с III века до н.э. Самая сложная из всех мозаик - флорентийская, появившаяся в Италии в XVI в. Для неё характерен естественный, природный рисунок каменных пластинок, различных форм и оттенков, тщательно подогнанных и расположенных в одной плоскости. Известны два вида укладки мозаики - так называемые прямой и обратный наборы. Прямой набор - это самая древняя техника, именно она была характерна для римской и византийской мозаики, является наиболее сложной и трудоемкой в исполнении. Обратный набор использовали в основном после XVIII века, он был более прост. В результате возникает не просто эффект мозаики, а иллюзия приглушенного блеска и фактуры даже не камня, а гобелена или ковра. В России в XVIII в. возрождение искусства мозаики связано в первую очередь с именем М.В. Ломоносова. Им было создано множество декоративных панно из смальты в технике римской или византийской мозаики. При Петербургской Академии Художеств в 1864 году было основано мозаичное отделение, главной задачей которого стало создание мозаик для Исаакиевского собора. В XIX-XX в. художники-модернисты внесли изменения в технику мозаики. К майоликовой мозаике обращались - М. Врубель, А. Гауди, Г. Климт. Новое слово в цветовое решение мозаики внесли художники - абстракционисты, в их декоративных композициях сочетались яркие локальные цветовые пятна, что оказало в дальнейшем сильное влияние на работы мозаичистов XXI в. Сегодня искусство мозаики не утратило своей актуальности, декоративные возможности современной художественной мозаики поистине безграничны. Мозаичисты создают композиции из венецианского стекла и смальты, из искусственного гранита и природного камня, керамики. Наряду с этим появляются и новые материалы, не применявшиеся до этого ранее, такие как металл, бамбук и перламутр. Таким образом, благодаря сочетанию новейших технологий и современных материалов с накопленными традициями

изобразительного языка, мозаика приобретает новое звучание в интерьере современного человека.

Дальнейшее развитие мозаика получила в советское время при создании станций московского метрополитена в работах таких мастеров, как П. Д. Корин (мозаика кольцевой станции «Комсомольская»), А. А. Дейнека (мозаики станций «Маяковская» и «Новокузнецкая»), и других.

Контрольные вопросы:

1. Разновидность мозаики.
2. Область применения керамической мозаики.
3. Область применения промышленной мозаики.
4. Характерные природные рисунки мозаики.
5. Приведите примеры мозаичных композиций.

Литература:

1. Папанек В. Дизайн для реального мира / В. Папанек. – М.: издатель Д. Аронов, 2004
2. Хан – Магомедов С.О. О роли элементов дизайна в формировании художественного облика городской среды / С.О. Хан – Магомедов // Техническая эстетика. – 1980. – №6.
3. Бобринская Е. Концептуализм, М., 1994.
4. Бобринская Е. Футуризм. М., 2000
5. Бхаскаран, Л. Дизайн и время : Стили и направления в современном искусстве и архитектуре / Л. Бхаскаран ; Л. Бхаскаран; [пер. англ. И.Д. Голыбиной]. - М. : Арт-Родник, 2007. - 256 с. : ил. - ISBN 978-5-9561-0154-4 : 875.00.

Лекция 3. Монументально – декоративная роспись в технике маркетри, интарсия.

- 1. Маркетри.**
- 2. Блочная мозаика.**
- 3. Мاستичная инкрустация.**
- 4. Интарсия.**

1. Маркетри (от франц. *marquer*—размечать, расчерчивать).

Мозаичный набор составляют из кусочков шпона разных пород древесины. Маркетри включает интарсию — врезку по определенному рисунку в фоновый шпон кусочков шпона другой породы древесины или другого цвета, с закреплением специальной бумагой, смазанной клеем, и облицовывание — наклеивание всего набора на украшаемую поверхность изделий. Существуют и другие способы выполнения маркетри. Если мозаика представляет собой простой геометрический рисунок типа паркета из одинаковых прямолинейных геометрических фигур, то набор можно делать путем склеивания предварительно нарезанных элементов покроям или путем наклеивания их на расчерченную бумагу вплотную друг к другу. Такой набор получил название *паркетри* (от слова паркет). Если рисунок заполняет всю поверхность (фонанетилион незначителен по площади), элементы мозаики один за другим врезают или вклеивают в лист плотной бумаги (набор в бумагу), на которую нанесен контурный рисунок мозаики. Постепенно всю бумагу заменяют кусочками шпона. Маркетри имеет ряд преимуществ перед другими

способами изготовления мозаичных наборов. В шпоне наиболее ярко проявляются особенности древесины как декоративного материала, красота текстуры. Кроме того, шпон наиболее доступен. На мебельных фабриках для мозаичных наборов можно использовать отходы производства. Техника выполнения маркетри проста, не требует применения сложного инструмента. Благодаря разнообразию текстуры и цвета древесины при одном и том же рисунке набора, каждое изделие имеет свой неповторимый облик. Техника маркетри позволяет с одинаковым успехом создавать простые орнаментальные украшения для мебели и других изделий и сложные тематические композиции для украшения интерьеров зданий.

2. Блочная мозаика.

Узор мозаики создают торцовые поверхности брусков и пластинок. Вначале разноцветные бруски и пластинки склеивают по продольным кромкам в соответствии с рисунком в ряд. Затем на первый ряд наклеивают второй, третий и т. д. После этого склеенный блок разрезают параллельно торцовой плоскости на тонкие пластинки, которые потом наклеивают на основу или вклеивают в гнездо. Поверхность шлифуют и отделывают лаком или воском. Можно использовать бруски одной породы, но прокрашивать их сквозным морением в разные цвета. Пластинки могут быть различными по форме: квадраты, звёзды, треугольники, прямоугольные полосы. Изготовление мозаичного украшения из блока менее трудоемко, инкрустация, интарсия, маркетри. Кроме того, его можно механизировать.

3. Мастичная инкрустация.

В древесине вырезают гнездо, в которое, согласно эскизу, приклеивают вставки из заливной мастики. Она может быть разных цветов. Ее готовят из клея, наполнителя, пигмента и пластификатора. Клей может быть глинистым (мездровым костным или рыбным), казеиновым или полимерным (эпоксидным). Наполнителями — печная сажа, глина, мел, цемент, толченый кирпич. К пигментам относят сухие порошковые красители или готовые краски — гуашевые, темперные и другие. Печная сажа служит одновременно наполнителем и пигментом. Она делает мастику насыщенного черного цвета, который при желании можно сделать более мягким, добавив гашеную известь, мел или зубной порошок. Белую мастику получают из мела, розовую — добавкой белой красной краски, голубую — добавкой синей и т. д. Мастика, наполнителем которой служит глина, может быть коричневого, палевого, серого или оливкового цвета, в зависимости от количественного соотношения составных. А если наполнитель — порошок красного кирпича, цвет мастики получают красно-оранжевый. Для приготовления мастики комки глины, кусочки красного кирпича, мела толкут в ступке и просеивают. В старину кирпичный порошок получали так. Кирпич хорошо просушивали на солнце или в русской печи, затем раскалывали пополам и терли одну половинку о другую. На подложенной внизу тряпиче довольно быстро вырастал холмик из мельчайшей кирпичной пыли, которую не нужно было даже просеивать. Пластификатор делает мастичную массу более пластичной и предупреждает растрескивание при твердении. В мастиках с использованием глинистого и казеинового клея роль пластификатора выполняет глицерин, а эпоксидного — дибутилфталат, который продают в комплекте с клеем. Вставки могут быть из кости, пластмасс, перламутра, линолеума, стекла, металла и других материалов. После того как мастика на основе глинистого или

казеинового клея полностью затвердеет, для увеличения влагостойкости производят ее дубление специальными квасцами, например, хромовыми, применяемыми в фотографии и кожевенном производстве. Дубление производят следующим образом. Смачивают в растворе квасцов чистую тряпку и расстилают ее на поверхности инкрустации. Через 5—10 мин тряпку снимают и хорошо просушивают набор. Заключительным этапом работы является шлифовка набора специальной пастой. Приготовить пасту можно самому. В жестяной банке расплавляют одну часть воска или парафина и добавляют то же количество толченой и просеянной пемзы, тщательно размешивают, разливают состав в спичечные коробки. Пасту наносят на кусочек замши, наклеенной на деревянный брусок, и шлифуют. Вместо замши можно взять сукно.

4. Интарсия.

Мозаичное изображение в виде пластинок-вставок разных по текстуре и цвету вкладывают в углубление основы. При этом способе обычно используют небольшое количество пород древесины, которые по цвету и текстуре отличаются от древесины основы, а также слоновую кость, перламутр, камни, металлы. Мозаичный набор закрепляют с помощью клея или специальной мастики. Интарсию в России стали применять для украшения мебели в начале XVIII века. В Петергофе хранится столик с мозаикой, выполненный способом интарсии. Полагают, что его изготовил Петр I. В середине XVIII века русские мебельщики и мозаисты, или как их тогда называли, столяры и кабинетных дел мастера, создавали высокохудожественные образцы мебели — шкафы, бюро, карточные столики, столешницы и другие изделия. Тонкими листами древесины различных пород они оформляли интерьеры, декорировали стены.

Контрольные вопросы:

1. Преимущества маркетри
2. Формы блочной мозаики
3. Способ приготовления мастики.

Литература:

1. Алексеев, Н.Г. О психологических методах изучения творчества [Текст]/ Н.Г. Алексеев, Э.Г. Юдин. - Наука. - М., 2010. - С. 84.
2. Введенский, Б.А. Большая советская энциклопедия [Текст]/ Б.А. Введенский. - Государственное научное издательство «Большая Советская Энциклопедия». - М., 2008 - С. 967.
3. Горячева, Н.А. Первые шаги в мире искусства: книга для учителя [Текст]/ Н.А. Горячева. - Просвещение. - М., 2009. - С. 204.

Лекция 4. Витраж.

- 1. Введение**
- 2. Роль и значение витража в современном интерьере**
- 3. История развития витражного искусства.**
- 4. Современные виды и стили витражей.**
- 5. Использование витражей в интерьере.**

1. Введение

Солнечный свет, льющийся сквозь красочный витраж - потрясающее зрелище. Витражи ассоциируются с парадностью и даже монументальностью, так как витражные окна чаще всего украшают здания музеев и храмов. Поэтому многие люди уверены, что витражам в интерьере жилого дома не место. Кроме того, принято считать, что витраж - это очень дорого и явно нерассчитанно на среднестатистический интерьер.

«Витраж - это особый вид монументально-декоративного искусства. Интересный сам по себе, он приобретает огромную выразительность в сочетании с другими видами изобразительных искусств, особенно с архитектурой. Богато его прошлое, безграничны его перспективы, неисчерпаемы его творческие возможности».

Витражами называются прозрачные картины, рисунки, узоры, выполняемые из стекла или на стекле. Они обычно устанавливаются в световых проемах окнах, дверях, фонарях. В наше время, в связи с усовершенствованием художественной обработки стекла, расширено и понятие витраж. Витражами называют любое декоративное стеклянное заполнение оконных и дверных проемов, фонарей, плафонов, сводов, куполов, сплошных плоскостей стен и даже специальных украшений художественных изделий.

Ныне акцент в создании витражных произведений сместился из области монументалистики в сторону камерности, от архитектуры к декорации интерьера. И в таком качестве витраж, можно смело утверждать это, переживает в последние годы и десятилетия настоящий бум. Чтобы убедиться в этом, достаточно увидеть то количество предложений, которые предлагает в этом направлении современный нам рынок дизайнерских, декораторских и строительных услуг.

Краткому обзору истории этого вида декоративно-прикладного искусства, его современного состояния, основных техник и приёмов создания, а также наиболее интересным новым направлениям в его развитии.

На современном этапе роспись по стеклу является очень востребованным видом декоративно-прикладного искусства, среди профессиональных художников и людей, увлеченных художественным и декоративным творчеством, это и определило актуальность разработанного спецкурса «Витраж в интерьере» для учреждения СПО.

В наше время очень популярны витражные вставки для мебели, а также декорирование витражным стеклом ниш, перегородок, дверей и потолков. Очень часто в интерьере наших домов стали появляться и другие декоративные изделия в технике росписи по стеклу. Это все возможные вазы для цветов, посуда, люстры и бра, выполненные в этой технике, фоторамки с элементами художественной росписи и многое другое.

2. Роль и значение витража в современном интерьере

Всем известно, насколько эффектно могут выглядеть в интерьере изделия из стекла. А если это изделия из цветного стекла - витражи, они становятся не только украшением, но и наиболее примечательным элементом любого помещения. Витражи используются для украшения зданий, как снаружи, так и изнутри, на протяжении многих веков, и сегодня это искусство не потеряло своей актуальности.

«Если брать первоначальное значение слова «витраж», то в переводе с французского оно означает «оконное стекло». Но сегодня витражи могут быть использованы гораздо шире, чем это было принято еще несколько десятков лет назад. С использованием витража можно неузнаваемо преобразить любое пространство, независимо от его размера и назначения».

Классические витражи представляли собой декоративную композицию, которая выполнялась из светопрозрачного материала, чаще всего из стекла. Изображения на витражах могли иметь как сюжетный, так и орнаментальный характер. Эти изображения являлись украшениями зданий, в которых они выполняли роль окон. С течением времени понятие витража несколько видоизменялось, и под этим термином начали понимать любые картинки, которые выполнялись либо из кусочков стекла, либо на стекле. Сегодня

витражами называют практически любые элементы интерьера, которые представляют собой заполнение пространства стеклом, будь то окна, двери, оформление перегородок или витрин, панно и ширмы, ниши и подвесные потолки, осветительные приборы или отдельные изделия, которые изготавливаются для украшения интерьера. В зависимости от способа освещения витража, цветовая гамма и декоративный эффект, им создаваемый, могут быть самыми различными.

Многие дизайнеры полагают, что витраж может быть использован абсолютно в любом интерьере. Сегодня этот эффектный декоративный элемент можно увидеть в убранстве кафе и баров, гостиниц и офисов. Витражные перегородки, установленные в помещении, придают ему исключительную оригинальность и изысканность, а также создают чувство комфорта. Выполняя вполне конкретную функцию - разделение пространства на зоны, витражи одновременно становятся и основным декоративным элементом в помещении. С помощью витража можно достигать и оригинальных пространственных эффектов. К примеру, несколько витражей в помещении могут быть ложными, создавая иллюзию того, что за ними имеется проем.

Наиболее популярным является сегодня использование витражей при оформлении жилых помещений. Именно в домах и квартирах можно создать оптимальные условия для того, чтобы в полной мере проявить красоту этого необычного элемента дизайна. Как и встарь, лучше всего витраж будет смотреться в оконном проеме. При этом окно может сохранить свою прозрачность. С другой стороны, если в этом есть необходимость, витраж может ограничить визуальный доступ в помещение, либо закрыть от глаз непривлекательный вид за окном. Витраж может послужить и в качестве ложного окна, подсветка которого позволит добиться иллюзии наличия окна в глухом помещении, зрительно увеличив его. «Витраж не боится влаги, и поэтому может использоваться и в помещении ванной - как в качестве окна, так и в качестве дверного стекла. Естественно, витраж в этом случае будет непрозрачным, в полной мере сохранив приватность помещения и в то же время привнес в него яркие краски».

Витраж отличается не только высокими декоративными качествами, но и широкими возможностями в плане организации пространства. В зависимости от того, какой эффект необходимо создать в помещении, при изготовлении витража могут быть использованы яркие, или напротив, приглушенные краски. Использование витража позволяет визуально раздвинуть границы пространства или выделить в нем отдельные зоны. А желаемое настроение, которое должен вызывать интерьер, достигается не только использованием красок, но и подбором сюжета для витража.

Благодаря тому, что витраж способен пропускать свет, использование витражных конструкций в качестве перегородок не нарушает целостности пространства, при этом они отлично справляются с его зонированием. В отличие от глухих перегородок, витражные перегородки создают в помещении атмосферу легкости и воздушности, которая дополняется мягким цветом, создаваемым светом, проходящим через цветное стекло.

Основа для того декоративного эффекта, который создает витраж - это проходящий через него свет, будь то свет дневной или искусственный. Именно эта способность витража и позволяет добиваться оригинальных цветовых решений, которые так украшают любое помещение, даже самое невыразительное. Даже небольшой витраж способен полностью подчинить себе интерьер, сразу же привлекая внимание и не давая взгляду сосредоточиться на других предметах интерьера (Приложение 3). Поэтому, задумываясь, как максимально преобразовать помещение, используя для этого минимальное количество декоративных элементов, следует обязательно обратить внимание на витражи.

Тот эффект, который создает в помещении витраж, во многом зависит от мастерства, с которым он был изготовлен. Витражное искусство является столь же сложным и требует той же кропотливости, что и искусство ювелира. Рисунок витража складывается из множества мельчайших элементов, каждый из которых является

необходимым в общей картине. Так как витраж всегда освещается, малейшие ошибки при его изготовлении будут тотчас же видны даже неопытному взгляду.

В дополнение к витражу, интерьер может быть украшен с использованием мозаики. Оригинально выглядят и элементы, посыпанные особой стеклянной крошкой.

Витраж как предмет искусства уникален и дорог - как в прямом, так и в переносном смысле. Настоящее произведение искусства, которое не стыдно будет и внукам передать, может создать лишь настоящий художник. Заказывая витраж, обсуждая с мастером его стилистику и колорит, имейте в виду, что между эскизом и конечным результатом есть существенное различие. И только автор в состоянии предугадать, как будет выглядеть его творение. Поэтому правильной всего, поняв общую идею будущего произведения, в дальнейшем довериться таланту и опыту художника. Такое взаимопонимание между заказчиком и мастером приблизит конечный успех всего предприятия.

Витраж давно перестал выполнять функцию лишь заполняющего проемы декоративного элемента интерьера, витраж способен стать стержнем, вокруг которого может быть выстроен не только дизайн интерьера, но и экстерьер здания.

Многообразие техник создания современного витража позволяет использовать его при оформлении различных по стилю и назначению интерьеров. А широкий диапазон цен, по которым предлагаются сегодня витражи, позволяет воспользоваться этим способом украшения пространства любым категориям заказчиков.

3. История развития витражного искусства.

Витражом называется монументально-декоративное произведение из стекла, непосредственно связанное с архитектурой зданий и рассчитанное для рассматривания на просвет (от лат. Vitrum - оконное стекло). В период раннего Средневековья (XI-XII века) витражи собирали из стёкол чистых насыщенных тонов: наиболее распространёнными были сапфирово-синий, красный, пурпурный, белый, жёлтый, зелёный. Цвет был связан как с физическими неотъемлемыми свойствами вещей (синее небо, красный плащ, зелёная трава), так и с мистическо-философскими идеями (красный символизировал пыл души, охваченной любовью к Богу, синий - цвет космоса). К 17 веку витражное искусство уже находилось в состоянии упадка. Эпоха Просвещения вошла в историю как век Разума и Света, но света не божественного сияния, а научного знания.

4. Современные виды и стили витражей.

Сейчас существует большое количество различных техник исполнения витражей. Каждая из техник обладает своими преимуществами и особенностями. В настоящее время выделяют несколько разных типов витражей в зависимости от техники изготовления: классический витраж (технология Тиффани), накладной витраж, расписной витраж, плёночный витраж, комбинированный витраж, пескоструйный витраж, мозаичный витраж, наборный витраж, печной витраж (фьюзинг), травленый витраж, паечный витраж, фасетный витраж, кабошон, узор «Мороз», нацвет, эрклез, бендинг, шебеке (панджара), литой витраж.

5. Использование витражей в интерьере.

Функции витражей. Витражи в интерьерах квартир играют важную эмоциональную и не менее важную практическую роль. С точки зрения функциональности они организуют пространство: заполняют его, могут его разграничивать, что-то подсвечивать, а что-то, напротив, оттенять или прикрывать. Это одновременно украшения и функциональные детали, например, вазы или светильники. Другая важнейшая роль витражей - цветовое наполнение и реализация оригинальных цветовых решений. В эмоциональном смысле витражи создают нужное настроение, привлекают внимание, подчеркивают статус и помещения, и его владельца. Применение витражей в интерьере: окна, межкомнатные двери, межкомнатные перегородки и ширмы, подвесные потолки,

настенные панно, фальшокна, стенные ниши, светильники (люстры, торшеры, бра), вставки в мебели (дверцы шкафов, столешницы), в отделке каминных экранов.

Контрольные вопросы:

1. Контурные и мозаичные витражи.
2. Живописные витражи и витражи диапозитивы.

Литература:

1. Алексеев, Н.Г. О психологических методах изучения творчества [Текст]/ Н.Г. Алексеев, Э.Г. Юдин. - Наука. - М., 2010. - С. 84.
2. Введенский, Б.А. Большая советская энциклопедия [Текст]/ Б.А. Введенский. - Государственное научное издательство «Большая Советская Энциклопедия». - М., 2008 - С. 967.
3. Горячева, Н.А. Первые шаги в мире искусства: книга для учителя [Текст]/ Н.А. Горячева. - Просвещение. - М., 2009. - С. 204.
4. Лебедева, О.Е. Дополнительное образование детей [Текст]/ О.Е. Лебедева. - ВЛАДОС. - М., 2011. - С. 302.
5. Линнет, Г. Техника росписи стекла [Текст]/ Г. Линнет. - Ниола-Пресс. - М., 2007. - С. 369.

Лекция 5. Керамика, виды керамики, роспись (керамические панно, декоративные формы).

1. История керамики

2. Виды керамики

3. Роспись керамики

1. История керамики

Керамика (греческое — гончарное искусство, от слова *keramos* — глина) — это изделия, которые производятся путем спекания глины и смесей глины с минеральными добавками. Керамика распространена в быту (посуда, фигурки из керамики, вазы, картины), она применяется в строительстве, в искусстве. Можно выделить основные виды керамики: терракота, майолика, фаянс, фарфор.

История керамики разнообразная и очень интересная. Когда человек научился обрабатывать глину, он начал изготавливать посуду. Все керамические изделия делаются из глины, но из разных сортов глины, с различными добавками, поэтому они выглядят такими разными. С самых древнейших времен человек изготавливает изделия из керамики, произведения искусства, посуду. В развитии художественной керамики было сделано много замечательных открытий. Люди экспериментировали с сортами глины и примесей, с приемами формовки и обжига, украшения изделий. В стремлении получить тонкую, красивую, прочную керамику, производители из разных стран делали похожие изобретения.

Секрет производства фаянса, известный мастерам Древнего Египта в 15 в. до н. э., позже вновь был изобретен в 3-4 веках в Китае. В 18 веке европейцы открывали секрет фарфора, уже с 6 века известный китайским мастерам. Мастера керамики из Англии и Франции, создали свои разновидности фарфора, например, мягкий фарфор или костяной фарфор. Преемственность традиций при производстве керамики видна в истории гончарного искусства, которое всегда было связано с домашним ремеслом.

В средние века в Европе из керамики в основном изготавливали посуду для приготовления пищи, емкости для хранения продуктов. Мастера использовали самые разные материалы: белую глину, белый песок, измельченный горный хрусталь. После

росписи и обжига такие изделия из керамики изделия покрывались слоем глазури, после чего изделия снова обжигались. Вся история изделий из керамики полна интересных открытий. Мастера пробовали разные техники, разные сорта глины. При производстве керамики использовались разнообразные цвета, техники рисунка, способы изготовления. Сегодня очень многие коллекционируют керамику, как произведения искусства и памятники истории художественной культуры.

2. Виды керамики

Керамика как поликристаллическое твердое тело состоит в общем случае из трех основных фаз:

- кристаллическая, состоящая из зерен,
- стекловидная (аморфная) – в виде прослоек, располагающихся между зернами,
- газовая – в виде пор между зернами, окруженными прослойками аморфной фазы.

Основное различие керамических материалов заключается в различном составе и соотношении между собой трех фаз, определяющих свойства керамических изделий. Структура, т.е. строение керамического тела, зависит от состава сырья и технологии данного материала. По дисперсности (размерам) элементов структуры керамические материалы бывают тонкокерамическими и грубокерамическими. Если керамика состоит из мелкодисперсных зерен, ее излом однороден и частицы малоразличимы, то такой материал относится к тонкокерамическим (прежде всего фарфор, фаянс, майолика и др.). Если же в структуре керамики наблюдаются крупные зерна, сама структура неоднородна, то перед нами грубокерамическое изделие (шамотные изделия, гончарная керамика, терракота). Гончарные изделия терракоту, изготовленные из качественных глин без примеси крупных частиц, можно причислить также к тонкокерамическим изделиям, что говорит об условности такого деления.

Основные виды керамических материалов: фарфор, фаянс, тонкокаменные изделия, майолика, терракота, гончарная керамика, шамотная керамика.

Фарфор – вид керамики белого цвета с плотным раковистым изломом, высшее достижение керамической технологии. Для изготовления фарфора используют огнеупорные беложгущиеся глины и каолины, кварц и полевые шпаты (соотношение пластичных и отощающих материалов 1:1). Различают мягкий и твердый фарфор. Отличительными признаками фарфора являются: белизна, просвечиваемость, механическая прочность, твердость, термическая и химическая стойкость. Область применения: от изготовления посуды и изделий технического назначения до создания уникальных произведений искусства.

Фаянс (от названия итальянского города Фаэнца) – вид керамики белого цвета с мелкопористым изломом. Для изготовления фаянса используют огнеупорные беложгущиеся глины, кварц и различные добавки. В отличие от фарфора имеет непрозрачный пористый черепок, температура утильного обжига превышает температуру политого. Различают мягкий и твердый фаянс. Область применения: изготовление посуды, изделий технического назначения, декоративных изделий, строительной керамики.

Тонкокаменные изделия – вид керамики, характеризующийся белым или цветным спекшимся черепком, с однородным раковистым изломом. Для изготовления тонкокаменных изделий используют огнеупорные и тугоплавкие глины, химический состав которых колеблется в довольно широких пределах. Отличают тонкокаменные

изделия низкотемпературного и высокотемпературного спекания. В зависимости от применяемого сырья, степени спекания и цвета черепка, особенностей технологии тонкокаменные изделия носят различные названия: полуфарфор, низкотемпературный фарфор, «каменный товар» и др. Тонкокаменные изделия отличаются низким водопоглощением (0,5...5,0%). Область их применения: изготовление посуды, декоративной и интерьерной керамики.

Майолика(от названия острова Мальорка) – вид керамики с пористым, естественно окрашенным черепком от светло-кремового до красного (кирпичного) цвета, покрытые прозрачной или глухой (непрозрачной) глазурью. Для изготовления майолики используют легкоплавкие глины в чистом виде или с вводом отошающих и флюсующих добавок. Часто майоликовые изделия покрывают слоем белой глины, ангобом, скрывающим натуральный цвет черепка. Низкая температура глазурного обжига майолики (960–1050°С) позволяет использовать для декорирования широкую палитру цветных глазурей и эмалей. Область применения: изготовление посуды, облицовочной плитки, декоративной керамики.

Терракота(terra (итал.) – земля, cotta – обожженная) – вид керамики, неглазурованные керамические изделия с пористым черепком. Для изготовления терракоты используют качественные малоусадочные глины, имеющие равномерную окраску и относительно высокую температуру плавления. Иногда терракоту покрывают ангобом. Область применения: изготовление скульптуры, изразцов, плитки и т.п.

Гончарная керамика– керамические изделия с естественным цветом обожженной глины, относительно высокой пористостью, мелкозернистые, обычно неглазурованные. Для изготовления этого вида керамики используют местные легкоплавкие гончарные глины без применения каких-либо других компонентов за исключением небольших добавок кварцевого песка. Иногда изделия покрывают слоем ангоба или глазури. Область применения: изготовление посуды, украшений, сувениров.

Шамотная керамика– вид грубокерамических изделий, имеющий пористый, грубозернистый, чаще светлый черепок. Шамот представляет собой обожженную перемолотую глину. Для связывания зерен шамота в шамотных изделиях используют глины, замешивая их до образования пластичной массы. Из шамотированных масс изготавливают скульптуру малых форм, напольные вазы, кирпичи и некоторые другие разновидности архитектурной керамики.

Все вышеперечисленные керамические материалы, как бы ни различались они по составу сырья и, следовательно, по конечному химическому составу и свойствам изделий, объединяет технология, определяющая последовательность операций.

Принципиальная технологическая схема получения керамики:

1. Заготовка сырья (глина, шамот, песок и т.п.)
2. Подготовка формовочной массы
3. Формование
4. Сушка
5. Обжиг

3. Роспись керамики

Пригодны любые разновидности красок, которые не боятся холодной и горячей воды: масляные, цветное серебро, разноцветные лаки, рельефные пасты, присыпки. Какие краски для росписи керамики и глины особенно хороши? Безусловно, эмалевые. Эмали

прекрасно ложатся на глину, наиболее прочны на обливной глине, имеют привлекательный мягкий отблеск. Тона их нежны, свежи, разнообразны. Масляные краски идут следующим номером по красоте и прочности, но масло грубее. Масляной краской немыслимо достигнуть оригинального вида "эмалевых изделий", особенно если роспись тонка и рисунок интересен. Третье место занимает цветное серебро, нарядное и своеобразное, правда уступающее прочностью первым двум. Для росписи по керамике почти всегда требуется закраска фона. Верно подобранный фон оттеняет и увеличивает красоту почти каждого рисунка, главное же, скрывает дешевизну материала, иногда неровного и плохо облитого. Для эмалевых красок годятся фоны: черный, белый, желтый, терракотовый, глубоко-синий. Эти тона предпочтительны для рисования силуэтов, цветов, орнамента. Цветные лаки вследствие природной прозрачности нуждаются в идеальном фоновом окружении. Для цветных лаков интересна блестящая фоновая подкладка (золотая, серебряная). Под роспись лаками фон предпочтительнее покрывать эмалевой краской, масляной или оставлять натуральным. Однако прочностью лаки уступают эмали и маслу.

Рельефные пасты прочностью и красотой тонов в росписи по керамике стоят наряду с эмалевыми и даже выше, но рельефными пастами работается менее быстро. Сохнут рельефные краски гораздо медленнее, чем эмалевые, не говоря уже о стоимости их. Рельефными пастами и присыпками легко производить имитацию всевозможных древностей, старинной утвари. Имитация делается таким образом: золотая или серебряная подложка обсыпается в некоторых местах белыми бриллиантами, затем расписывается разноцветными лаками под драгоценные камни. Из рельефной пасты нетрудно получить типичную старинную оправу самоцветных камней, примяв выпуклую нить пасты вокруг кабошонов, чтобы придать им соответствующую форму старинной оправы.

Какие рисунки наиболее красивы на сосудах?

Рисунки могут быть самые разнообразные, начиная от элементарных орнаментов, цветов или фруктов, заканчивая сложными ландшафтами или жанрами (картины с участием фигур людей). Начинать легче брать для росписи по керамике незатейливые рисунки: легкий орнамент, ягодки, цветы, водяные растения. Отлично подойдет очень легкий для исполнения рисунок: горизонтальные волнистые линии, изображающие водную гладь, несколько тростинкам камыша, две три водяные лилии. На белом фоне сосудов примечательны и очень бесхитростны рисунки зимы: для изображения снега белый фон кое-где чуть закрашивается светло-серым цветом. Очень эстетично смотрятся античные силуэты на терракотовом, черном, желтом фоне и даже на естественном цвете материала. Силуэты решаются использованием масляных, эмалевых, рельефных красок, причем рельефными пастами работается только кистью. Цветным серебром расписывать силуэты нельзя - получится мишурно и грубо. Интересны на сосудах китайский и японский стили, но оба требуют большой тонкости в работе и советуется только достаточно опытным художникам.

Неподражаемо красиво и богато получаются работы, если фон покрыть мельчайшей золотой сеткой под клюазонэ (кусочки эмали заключаются в тонкие плоские, медные ободки, аналогично контурам рисунка). Техника клюазонэ очень трудная, медленная, дорогая. Золотые нити технологии клюазонэ делать кистью практически невозможно настолько они должны быть тонки и ровны. Сеточку реально создать вручную лишь хорошим тубиком, стараясь вести объемную линию рельефной пасты по возможности более плоско, для чего тубик следует держать отвесно к линии, которую он

ведет. Для работы клюазонэ преимущественно подходит белый, черный или синий фоны, лучше оттеняющие золото. Помимо металлизированных покрытий для старинных дорогих сосудов можно делать фоновые подкладки из одних присыпок, например, перламутровой. Со стальными оттенками удачно сочетаются тона: синие, малиновые, голубые, сиреневые, оранжевые. С золотым и серебряным оттенками, употребляемыми не для имитаций, а для обыкновенных сосудов, рекомендуется работать крайне осторожно, чтобы не попасть в мишуурность и сусальность.

Контрольные вопросы

1. Станковая, монументальная и декоративная керамика.
2. Основные виды традиционной керамики.
3. Монументально – декоративные керамические панно.
4. Объемная керамика.
5. Садово-парковая керамика.

Литература:

1. Горячева, Н.А. Первые шаги в мире искусства: книга для учителя [Текст]/ Н.А. Горячева. - Просвещение. - М., 2009. - С. 204.
2. Лебедева, О.Е. Дополнительное образование детей [Текст]/О.Е. Лебедева. - ВЛАДОС. - М., 2011. - С. 302.
3. Линнет, Г. Техника росписи стекла [Текст]/ Г. Линнет. - Ниола-Пресс. - М., 2007. - С. 369.

Лекция 6. Монументально - декоративная роспись по штукатурке (по сухой, мокрой).

- 1. Декоративные штукатурки.**
- 2. Инструменты для декоративных штукатурок:**
- 3. Цветные известково-песчаные штукатурки**
- 4. Техники росписи: трафаретная, темпера, фреска, альфрейная, восковая, аэрография**

1. Декоративные штукатурки.

Декоративные штукатурки - это пластичные материалы, позволяющие создавать на стенах различные рельефы, толщиной от 1 до 10 мм и даже объемные картины. От обычной штукатурной массы их отличает наличие декоративных добавок (наполнителей), например, кусочков слюды, кварцевого песка, белых цементов, камня.

Декоративные штукатурки продаются уже готовые к использованию или же в виде сухих смесей, которые разводятся водой непосредственно перед применением. Неоспоримым достоинством декоративных штукатурок является то, что они не требуют идеальной подготовки основания и за счет своей рельефной поверхности скрывают мелкие изъяны стен.

2. Инструменты для декоративных штукатурок:

- 1) скарапель – для наковки поверхности каменных штукатурок;
- 2) шпунт – для наковки поверхности каменных штукатурок;
- 3) цикли – стальные пластины длиной до 200 мм шириной до 100 мм с нарезанными зубчиками различной формы и крупности. Назначение – нанесение рисунка;

4) гвоздевая щетка – это терка размером 150 x 200 мм с набитыми в нее гвоздями. Назначение – процарапывание по затвердевшему раствору;

5) гребенка – это кусок бруска с вбитыми в него гвоздями в один ряд. Назначение – процарапывание пластичной штукатурки;

6) валики – бывают резиновые, деревянные. Назначение – накатывание фактур по пластичному раствору;

7) царапки. Назначение – нанесение шероховатости на поверхность;

8) троянка. Назначение – нанесение шероховатости на поверхность

Растворы для декоративных штукатурок

Цветные известково-песчаные растворы готовят следующим образом: в растворосмеситель заливают жидкое известковое тесто, затем засыпают цемент.

После перемешивания их в течение 1-2 мин в растворосмеситель засыпают песок, каменную пыль или мелкую крошку и раствор перемешивают еще в течение 3 мин.

Окрашивают раствор, вводя в него состав, состоящий из пигмента и части извести, предварительно перетертый в краскотерке.

3. Цветные известково-песчаные штукатурки

Известково-песчаные штукатурки составляют с наполнителем из природных мелкозернистых кварцевых или искусственных песков. Основное вяжущее этих штукатурок - известь. Цемент может быть добавлен в небольших количествах в качестве гидравлической добавки.

Для подготовительного слоя используют в этом случае также известковый раствор или раствор с небольшой добавкой цемента.

Верхний декоративный слой наносят после отвердения грунта (примерно через 6-7 дней) без устройства маяков.

Толщина этого слоя зависит от характера последующей обработки поверхности и величины зерен наполнителя: с мелкозернистым наполнителем - 4 мм; со среднезернистым - 6-8 мм; с крупнозернистым - 8-10 мм. Наносят декоративный слой за один или два раза (в зависимости от толщины слоя) на вполне затвердевший, слегка смоченный грунт и разглаживают обычными приемами.

При выполнении известково-песчаных штукатурок из пластичных растворов с мелкозернистыми заполнителями и при значительном объеме работ их можно наносить обычными распылительными форсунками пневматического действия.

После разравнивания нанесенный декоративный слой тщательно и равномерно уплотняют полутерками и терками для устранения усадочных трещин. Фактурную отделку поверхности выполняют нанесением накрывочного слоя набрызгом; обработкой по пластичному или полужатвердевшему раствору. Обработка по полупластичному раствору. После схватывания нанесенного известково-песчаного раствора для получения гладкой штукатурки его затирают терками или заглаживают гладилками. Затирают поверхность равномерными спиралеобразными движениями терки (вкруговую) или одинаковыми по длине размахами терки (вразгонку). Циклюют поверхности для получения зернистых фактур под песчаник через 1,5-2 ч после нанесения отделочного слоя. Для образования рисунка лекала, обычные или фасонные правила располагают в заданном положении. В зависимости от направления движения циклей и вида правил поверхность приобретает тот или иной рельеф. После циклевания штукатурку очищают мягкой сухой щеткой или кистью.

Мелкую насечку получают в результате торцевания отделочного слоя гвоздевой, щетинной или резиновой щетками для получения фактур под природный камень (песчаники, туфы).

Отделка по пластичному раствору. Для получения фактуры в виде крупных бросков раствор наносят штукатурной лопаткой с сокола на подготовленный и смоченный водой грунт. Лопаткой берут равные порции раствора, наносят их один около другого или

чередую ряд крупных с рядом мелких. Иногда крупные и мелкие порции набрасывают в шахматном порядке.

Отделку "под волны" и "травертин" выполняют лопаткой на свежую или ранее затертую цветную штукатурку, насеченную и смоченную водой, накладывают прямыми или кривыми полосами второй слой раствора и заглаживают его кельмой.

Получается волнистая поверхность. Фактуру "под валуны" получают следующим образом. Нанесенный пластичный цветной раствор быстро разравнивают полутерком и торцуют жесткими волосяными или щетинными кистями. При торцовке кисть держат перпендикулярно поверхности.

При отделке "под дюны" на поверхности грунта наносят цветной раствор и быстро разравнивают его полутерком. К только что разровненному раствору приставляют с небольшим нажимом терку и сразу же отрывают ее.

Прилипший к терке раствор вместе с ней оттягивается от поверхности, отчего на поверхности образуются шероховатости, вид которых напоминает песчаные дюны.

Отделку "под борозды" выполняют так: на подготовленный слой наносят пластичный тестообразный раствор, который сначала разравнивают полутерком, а затем, пока он не схватился, обрабатывают малкой с вырезанными на ней полукруглыми зубьями, скошенными на одну сторону. Малку ведут по правилу.

Фактуру "под губку" получают следующим образом. Нанесенный слой сметанообразного раствора быстро разравнивают полутерком, после чего поверхность раствора торцуют смоченной в мыльной воде и слегка отжатой губкой.

Фактуры, выполненные штампами и валиками. Штампы и валики в зависимости от рисунка делают размером 10-50 см, глубина вырезного рисунка не должна превышать 5 мм.

Перед накаткой или штампованием огрунтованную поверхность делят на захватки или части (карты) с помощью шнура и линейки (из расчета возможности обработки нанесенного раствора в течение 1-2 ч).

Поверхность смачивают водой и наносят пластичный малоподвижный раствор на всю карту. Разравнивают и заглаживают раствор полутерком или стальной гладилкой. Как только он схватился, его обрезают по линии захватки. Штампы и валики смазывают мыльной эмульсией, керасиностеариновой смесью и др. Затем поверхность обрабатывают штампом или валиком.

Наборную фактуру выполняют вдавливанием в свеженанесенный отделочный слой отсортированного и промытого щебня, гальки, осколков каменных пород (на одну треть или половину высоты). Затем их обрызгивают с лопатки жидким цветным раствором 5-10 мм. Обрызг можно наносить с веника или через сетку. Комбинированные фактуры выполняют чаще за две-три рабочие операции как обычной штукатурной лопаткой и веником, так и с помощью валиков и штампов. Отделочный слой наносят и разравнивают без затирки. По несхватившемуся раствору прорезают борозды разной глубины, длины и формы с последующим набрызгом сметанообразного цветного раствора с веника, щетки или через сетку.

4. Техники росписи: трафаретная, темпера, фреска, альфрейная, восковая, аэрография

Роспись стен и потолков – объединяет различные техники и многие способы нанесения изображений на разных поверхностях. Различают разные техники:

Трафаретная техника росписи стен. Роспись может быть создана по индивидуальным эскизам и на стене может быть воплощен любой желаемый орнамент. Применяется при росписи стен, потолков, мебели. Очень популярна трафаретная техника при декорировании общественных помещений в фирменном стиле. В работе могут использоваться готовые трафареты, так же трафарет может быть создан специально для Вас.

Темпера– (итал. tempera - что значит смешение красок) Смешение техник работы на сухой и влажной штукатурке носит название «темперо». Темперная живопись начала применяться в средневековье. По сравнению с техникой фреска – темпера более трудоемка. Основа темперы - эмульсия. В зависимости от плотности эмульсии получается различный тон окраски.

Фресковая живопись сегодня опять вошла в моду. В переводе с итальянского слово «фреска» (a fresco) означает «свежий». Это названием связано с техникой исполнения: рисунок наносится на сырую (свежую) штукатурку, специально подготовленную для декоративной работы. Так же существуют технологии нанесения рисунка на сухую основу «а секко». В современном мире значение слова «фреска» расширилось, и порой можно услышать, как разные виды настенной живописи именуют фреской, в том числе, выполненной в техниках «а секко» или «темперо», а также методом прямой печати.

Альфрейная живопись– орнаментально-декоративная роспись, которая подразделяется на полихромную, монохромную и гризайль. При полихромной используют яркие и насыщенные цвета, что позволяет создавать многоцветные орнаменты, растительные, цветочные стилизации, эмблемы и гербы. Монохромная роспись выполняется в одном цвете и его тоновых градациях. В этой технике выполняются сюжеты, пейзажи, архитектурные «обманки» - относящиеся уже к монументальной, а не декоративной живописи. Гризайль – имитирующая лепнину и различные архитектурные элементы. Выполняется во всех оттенках серого или умбристого цвета.

Восковая живопись– техника живописи в которой в качестве связующего вещества используется воск. Воск - химически слабоактивное вещество, благодаря этому создаваемые произведения долго сохраняют яркость красок. Восковая живопись широко применяется в реставрационных работах.

Есть 2 способа нанесения восковых красок: горячий и холодный.

Горячий способ нанесения: пигментирующее вещество растирают в горячий воск. Такую краску при нанесении опять расплавляют на специальной палитре. Такие краски наносятся специальным металлическим инструментом.

Холодная техника нанесения: восковые краски наносятся кистью без предварительного нагрева.

Аэрография. В последние годы в росписи активно применяются современные технологии и материалы – аэрография(распыление краски при помощи специального аэрозоля), светонакопительные и флуоресцентные (своящиеся в ультрафиолете) краски, краски с эффектом перламутра. Для придания росписи дополнительной декоративной привлекательности часто применяются финишные покрытия – разнообразные лаки, предохраняющие от влаги и солнечных лучей, различные кракелюры (трещины), имитирующие старину, полупрозрачные перламутровые лаки. Если Вы хотите преобразить интерьер, привнести в него что-то неожиданное и прекрасное обращайтесь в «Декор-центр ОНИМА».

Контрольные вопросы:

1. Характеристика декоративной штукатурки.
2. Этапы нанесения цветной штукатурки
3. Охарактеризуйте одну из техник росписи.
4. Способы нанесения восковых красок.

Литература:

1. Цветовая гармония интерьера. — [б. м.] : Ниола 21-й век. — 124 с. : ил.
- 2 Георгиевский О. В.Техническое рисование и художественно-графическое оформление архитектурных чертежей. — М. : АСТ ; Астрель ; Профиздат, 2005. — 63 с. : ил.

3. Чинь Франсис Д. К. Архитектура : форма, пространство, композиция. — М. : АСТ ; Астрель, 2005. — 418 с. : ил.

4. Сидорова Е. Русский конструктивизм: истоки, идеи, практика. М. 1995

5. Бхаскаран, Л. Дизайн и время : Стили и направления в современном искусстве и архитектуре / Л. Бхаскаран ; Л. Бхаскаран; [пер. англ. И.Д. Голыбиной]. - М. : Арт-Родник, 2007. - 256 с. : ил. - ISBN 978-5-9561-0154-4 : 875.00.

Лекция 7. Металл, применение декоративных изделий из металла в среде интерьера и экстерьера. Виды технологий обработки металлов. Элементы декоративных решеток.

1. Металл, применение декоративных изделий из металла в среде интерьера и экстерьера

2. Виды технологий и обработки металлов.

3. Элементы декоративных решеток.

1. Металл, применение декоративных изделий из металла в среде интерьера и экстерьера.

На сегодняшний день насчитывается много видов декоративных изделий из металлов. Это могут быть ручки для письма, зеркала в металлической оправе, различные коробочки для туалета, вилки, ножи, ложки, подстаканники, чайники, рюмки и другие столовые приборы, а также украшающие скульптурки, фигурки и прочее. Большинство этих металлических предметов можно отнести к бытовым, ведь мы пользуемся ими почти ежедневно. Почему же люди так любят изделия из металла? Во-первых, это надежно. Даже если металлический предмет упадет, намочится, даже попадет в огонь – с ним ничего не случится. Тонкие изделия при падении могут немного деформироваться. После огня на предметах останется лишь черная сажа, которая вытирается. Во-вторых, это не дорого, ведь металл всегда доступен.

Художественные изделия из металла также распространены. Это может быть посуда, предметы искусства, украшения и статуэтки, которые будут придавать уют в помещении. Ранее работа по металлу не делилась так, не было прикладного искусства и работы по металлу, которая была предназначена для бытового пользования. Ведь работа с этим материалом достаточно детальная, кропотливая, тяжелая. Даже если изделия не несли в себе ни какой художественной ценности, они все равно считались искусством. На Западе только недавно появилось это разделение, но Востоке до сих пор считается, что нет «высшего» и «низшего» творчества.

К декоративным изделиям из металла могут относиться также люстры, и даже элементы мебели. Помимо уютных украшений любого дома, существуют также крупные, масштабные предметы, которые подарят комфорт и красоту жилищу не только внутри, но и снаружи. Ведь сейчас каких только нет изделий из металла для дома – всяческие ворота и заборы, ограждения, арки, колонны, решетки на окна и балконы. Из металла также изготовлено большинство уличных фонарей, некоторые из них могут похвастаться очень качественной резьбой, и даже некоторые скамейки.

Особое внимание стоит уделить украшениям из металла – серьги, кулоны, браслеты, кольца, медальоны, цепочки и броши. Это большой труд, ведь некоторые детали совсем мелкие и резьба по металлу дается не так просто, как может показаться. Мастера изо всех сил стараются удовлетворить наши потребности. То же самое можно сказать и о монетах. Коллекционера и истинные любители монеток знают наверняка, как мастера должны качественно работать.

2. Виды технологий и обработки металлов.

Художественная обработка металлов известна со времен глубокой древности. Вначале для художественной обработки человек использовал только золото, затем постепенно стал применять серебро и другие металлы и сплавы. Древние умельцы из поколения в поколение бережно передавали свои знания и практические приемы работы, что позволило сохранить и донести до наших дней искусство декоративной и художественной обработки металлов.

Чеканка – благородное ремесло, а чеканное искусство – одно из самых древних ремесел мира. Еще древние художники, зная про способность металлов к растяжению и изменению формы, изобрели художественную обработку таких металлов, именуемую как чеканка. Уже позже русскими мастерами эта техника была взята на вооружение и отточена до совершенства, что в последующем позволило создать множество изящных и неповторимых по своей красоте изделий из чеканки. Сегодня чеканка по меди или латуни довольно широко применяется не только при изготовлении всевозможных рельефов или при проведении архитектурных работ, но и при оформлении интерьера, отделке дома или помещения.

Металлопластика – один из древних видов художественной обработки металлов. Художественные произведения, выполненные в этой технике, напоминают по виду чеканку из листа, а по существу они значительно отличаются, прежде всего толщиной листового металла. Для чеканки идут листы толщиной от 0,5 мм и больше, а для металлопластики применяется фольга до 0,5 мм. Однако главное отличие металлопластики – в самом технологическом процессе и наборе инструментов. В чеканке форма образуется за счет ударов молотком по чекану, а в металлопластике форма лепится путем плавных деформаций, осуществляемых специальными инструментами, напоминающими собой скульптурные стеки. Литье. Золото, серебро, бронза обладают высокой плавкостью и легко разливаются в формы. Отливки хорошо повторяют модель. Для сложных предметов требуется изготовление нескольких моделей, поскольку разные части отливаются отдельно, а затем соединяются посредством спайки или привинчивания. Фигурное литье – один из популярных видов обработки металлов. Изделия отливали из бронзы, серебра и золота. Литыми вещами славилась Киевская Русь. Прекрасные образцы литейного искусства имелись и в XVII в. в северных русских городах: Новгороде, Владимире, Суздале. В технике литья изготавливали браслеты, пряжки, поясные накладки и ожерелья. Отливали и более крупные предметы: подсвечники, паникадила, кувшины-водолеи, колокола. Художественнаяковка – один из древнейших способов обработки металлов. Она осуществляется ударами молотка по заготовке. Под его ударами заготовка деформируется и принимает желаемую форму, но такая деформация без разрывов и трещин свойственна, в основном, только драгоценным металлам, которые обладают достаточной пластичностью, вязкостью, тягучестью. Холодной ковке поддаются золото, серебро, медь.

Филигрань (скань) – один из древнейших видов художественной обработки металла. Название «филигрань» происходит от двух латинских слов – «филюм» (нить) и «гранум» (зерно). Слово «скань» древнеславянское и означает свить, скрутить. И то и другое названия указывают на особенность этого вида обработки металла. Гравирование – нанесение линейного рисунка или рельефа на материал при помощи резца. Его назначение – декорирование поверхности изделия путем нанесения контурного рисунка или узора, сложных портретных, многофигурных или ландшафтных тоновых композиций, а также исполнение различных надписей и шрифтовых работ. Горячая эмаль. Техника горячей

эмали - это вид ювелирного искусства по золоту, платине, серебру и другим драгоценным материалам. Это, образовавшаяся посредством частичного или полного расплавления стекловидная застывшая масса неорганического, главным образом, окисного состава, иногда с добавками металлов, нанесенная на металлическую основу.

3. Элементы декоративных решеток.

Сегодня, очень модно добавлять в интерьер комнат, различные декоративные элементы. Таким образом, пропадает все однообразие обстановки и помещения становятся более выразительными.

Декоративные решетки как элемент интерьера, используются для трансформации плоских поверхностей и разделения пространства. Также их можно применять для декорации дверей, барных стоек, светильников и др. Очень часто, архитектурные решетки применяют для маскировки батарей и радиаторов отопления. Их необходимо выбирать таким образом, чтоб они вписывались в общий интерьер. Декоративные решетки имеют такие преимущества:

- легкость и воздушность конструкции;
- устойчивость к влаге;
- устойчивость к ультрафиолетовым излучениям;
- простота в эксплуатации.

Область применения декоративных решеток не ограничена, ведь они изготавливаются из различных материалов: шпон, МДФ, эмалированное МДФ и PVC. Шпонированное МДФ, изготавливается из измельченного дерева и не подвергается растрескиванию. Поэтому, его можно применить для декорации прочных конструкций. Решетки из дерева, придадут эффектности и эстетичности практически любому помещению. Монтаж такой конструкции достаточно прост – изначально создается ниша, затем в нее устанавливается решетка. PVC представляет собой мягкий материал, который чем-то напоминает резину. Архитектурные решетки применяют для внешнего и внутреннего оформления конструкций.

Внешнее применение:

- стеновые панели;
- разделение территории;
- заборы и ограждения;
- декоративные домики и беседки.

Внутреннее применение:

- разделение пространства помещений;
- декорация стен, лестниц и потолков;
- декорация светильников.

Что касается зонирования помещений, то тут необходимо обращать внимание на их площадь. Ведь архитектурные решетки очень большие, поэтому их в основном применяют в квартирах-студиях. Также помещение разделяют на зоны при необходимости организации рабочего места. Перегородки из декоративных решеток могут быть глухими, легкими и ажурными. Их также можно применять для обустройства уголка для отдыха, или же чтобы скрыть спортивный тренажер. Помимо практической функции, перегородки из архитектурных решеток выполняют и декоративную функцию.

Архитектурными решетками можно украшать стены, чтобы создать объемный эффект. Дизайнеры рекомендуют изначально покрасить стену в определенный цвет, а уже потом заниматься монтажом решетки. Кроме стен, украшать можно и потолки. Для этого, отлично подойдет классический стиль, или же орнаментальная линия. Также орнаментальную линию можно применять при оформлении стиля неоклассики и барокко. Хаотичное расположение линий такой решетки, слегка напоминает урбанистический стиль, который используют в помещениях для клубов, баров, ресторанов и др.

В процессе оформления интерьера помещения, можно комбинировать между собой несколько декоративных решеток. Совмещать можно не только орнаментные линии, но и цвета.

Контрольные вопросы:

1. Приведите примеры художественных изделий из металла.
2. Характеристика декоративных изделий из металла.
3. Охарактеризуйте один из видов обработки металлов.
4. Преимущества декоративных решеток.
5. Материал для изготовления декоративных решеток.

Литература:

1. Устин, В.Б. Композиция в дизайне : Метод. основы композиционно-худож. формообразования в дизайнерском творчестве: учеб. пособие / В. Б. Устин ; В.Б. Устин. - Изд. 2-е, уточненное и доп. - М. : АСТ: Астрель, 2007. - 239 с. : ил. - ISBN 978-5-17-035856-4 (АСТ). - ISBN 978-5-271-13139-4(Астрел) : 280.00.
2. Эстетические ценности предметно-пространственной среды / Под общ. ред. А.В. Иконникова. - М. : Стройиздат, 1990. - 335 с. : ил. - ISBN 5-274-00760-0 : 200.00.
3. Сидорова Е. Русский конструктивизм: истоки, идеи, практика. М. 1995
4. Великая утопия. Русский и советский авангард 1915-1932. Каталог. Берн-Москва, 1993.

Лекция 8. Декоративный рельеф, виды рельефа.

- 1. Создание рельефа на стене: материалы, способы нанесения, порядок работ**
- 2. Разнообразие**
- 3. Порядок работы**
- 4. Примеры выполнения рельефа на стене**

1. Создание рельефа на стене: материалы, способы нанесения, порядок работ

Красивые и оригинальные рельефы на стене получаются с помощью шпательки и различных колеров. Существует множество методов получения рельефов с помощью:

- трафаретов, шаблонов, оттисков;
- шпателей разных размеров с ровным или зубчатым краем;
- валиков, губок;
- пальцев рук;
- заостренных деревянных палочек, вилок, расчесок;
- кисточек, гладилок;
- тряпочек, веревок, целлофана;
- терок, наждачной бумаги разной зернистости.

2. Разнообразие

Рельеф на стене бывает весьма разнообразный. Это может быть эффектное панно, занимающее всю стену, угловую или центральную ее часть. Его выполняют из сухой или готовой шпаклевочной смеси. В продаже имеются готовые смеси, с помощью которых можно создать украшение всей плоскости с:

- эффектом шелка, сбегających дождевых капель;
- имитацией камня, мраморной крошки, дерева, скал;
- венецианской штукатуркой;
- шпаклевкой короед;
- моделированием металла, кожи, велюра и др.

Понятно, что шпаклевочная смесь европейских производителей качественнее и дороже от составов, которые предлагают наши и китайские товаропроизводители. Часто мастера сами готовят нужный вид декоративной смеси, добавляя в отделочный материал цветной кварц, каменную крошку, шелковые волокна, минеральные наполнители, декоративные добавки.

3. Порядок работы

Перед созданием рельефа на стене необходимо подготовить поверхность. Для этого стены шпаклюют и выравнивают, не забывая перед началом работ обработать поверхность грунтовкой. Штукатурному слою, которым выравнивают поверхность, дают время для полного высыхания. Затем наносится декоративная штукатурка, на которой с помощью различных инструментов выполняют узоры, рисунки, разные рельефы.

4. Примеры выполнения рельефа на стене

Оформление комнаты зависит от ее предназначения и дизайнерской задумки. Легче выполнять работу через трафарет или по заранее нарисованному рисунку. Но с изготовлением трафарета из фанеры или картона придется повозиться. В продаже имеются готовые валики-трафареты, с помощью которых можно создавать эффектные узоры. Трафарет вдавливается рабочей стороной на мягкую поверхность шпаклевки. С целью получения четких и ровных отпечатков, трафарет нужно промывать водой каждый раз после получения оттиска. Затем на рельефную поверхность наносится краска, лак.

Гармоничным оформлением считаются рельефные полосы и другое нанесение, выполненное расческой, зубчатым шпателем, деревянной палочкой, щеткой.

Красиво смотрятся на стенах бутоны роз. Для этого берут лист бумаги и крепко сжимают его в комок. Полученный сверток оборачивают упаковочным целлофаном. Затем резко прижимают целлофан на непросохшей штукатурке через определенные дистанционные промежутки. Получаются раскрывшиеся бутоны роз. После двухразовой окраски выходит красивое цветочное оформление. Эффектно смотрятся на одной стенке или по периметру всей комнаты барельеф из негусто расположенной ветви цветущей яблони, как на главном фото. Это выполняется штукатуркой либо гипсом с помощью мастихина по нанесенному на стену рисунку, завершив гармонично подобранным цветовым окрасом.

Контрольные вопросы:

1. Виды рельефов
2. Способы создания рельефов.
3. Подбор эскиза рельефа
4. Техника нанесения рельефа

Литература:

1. Бхаскаран, Л. Дизайн и время : Стили и направления в современном искусстве и архитектуре / Л. Бхаскаран ; Л. Бхаскаран; [пер. англ. И.Д. Голыбиной]. - М. : Арт-Родник, 2007. - 256 с. : ил. - ISBN 978-5-9561-0154-4 : 875.00.

2. Строгановская школа композиции / О.Л. Голубева, А.Н. Лаврентьев, А.Н. Бурганов и др. - М. : МГХПУ им. С.Г. Строганова, 2005. - 352 с. : ил. - ISBN 5-87627-035-0 : 1000.00.

3. Степанов Н. Н. Цвет в интерьере. — К. : Вища школа, 1985. — 184 с.: ил.

4. Чинь Франсис Д. К. Архитектура : форма, пространство, композиция. — М. : АСТ ; Астрель, 2005. — 418 с. : ил.

5. Чинь Франсис Д. К. Архитектурная графика. — М. : АСТ, 2007. — 215 с. : ил.

Лекция 9. Бумагопластика, виды бумагопластики, применение пластических материалов (бумага, пвх, и т.п.).

1. Понятие бумагопластики.

2. Виды бумагопластики.

1. Понятие бумагопластики.

Бумагопластика — это искусство художественного моделирования из бумаги объемных композиций на плоскости и создания на основе моделей трехмерных бумажных скульптур.

В основе техники лежит высокая пластичность бумаги. Основные конструктивные приемы в бумагопластике: биговка, фальцовка, высечка и вырубка, склейка. Биговка— линейное продавливание и фальцовка (складывание)—приемы трехмерного моделирования, формирующих конструктивный элемент—ребро жесткости. Приемы высечки и вырубки (прорезей и разрезов) предлагают мощные средства визуальной организации бумажной формы, придания формы. Склейка —способ монтажного соединения бумажных плоскостей. Существуют и некоторые экспериментальные способы конструирования и получения объемных художественных композиций: тиснение при помощи булаек, выгибание, растягивание, скручивание.

Объектами для изображения в этой технике могут быть фрукты, цветы, насекомые, птицы, животные, рыбки, люди, модели машин, архитектурные элементы, упаковки, макеты.

Среди всевозможных техник изготовления бумажных поделок бумагопластика заслуживает особого внимания. А все потому, что она объединяет в себе сразу несколько различных техник. При этом интересные и красивые поделки изготавливаются настолько просто, что этим могут заниматься даже маленькие дети. Стоит отметить, что многие сравнивают бумагопластику с барельефом и скульптурой. Отличие заключается только в том, что бумажные скульптуры внутри остаются полыми.

Существует несколько видов бумагопластики. Это оригами, торцевание, квиллинг и модульное оригами. В зависимости от техники бумагопластики выделяют: обрывную и отрезную аппликацию, тиснение, конструкции из полос, на основе макетов, конусов, коробок и цилиндров. Также к бумагопластике относятся и рельефные конструкции.

2. Виды бумагопластики.

Бумагопластика позволяет создавать полуобъемные и объемные бумажные композиции, схожие внешне с барельефом и скульптурой. Цветы, животные, сказочные герои, выполненные в этой технике, за счет объема выглядят как настоящие произведения искусства.

Работы создаются из отдельных элементов, каждому из которых специальными инструментами придается нужная форма и объем. Затем элементы собираются в композицию, образуя целостный образ.

Существуют самые различные виды бумагопластики: оригами, торцевание, квиллинг, работа с гофрированной бумагой и многие другие. Все эти виды бумагопластики широко используются воспитателями по ручному труду. Остановимся более подробно на некоторых из них.

Оригами – японское искусство складывания из бумаги фигурок людей, животных, геометрических тел; это игровая технология, бумажный конструктор, способствующий формированию устойчивого интереса к учебной деятельности, обеспечивающий преемственность между учебной и игрой.

В России оригами как дидактическое средство нашло применение в дошкольной педагогике, дополнительном образовании. Стимулом к творчеству в этом виде деятельности служит желание ребенка создать фигурку из бумаги, а процесс превращения листа бумаги в игрушку способствует созданию дидактической проблемы, для решения которой детям необходимо активизировать мыслительные процессы: самостоятельно понять и сформулировать ее суть, найти пути решения, оценить полученный результат.

Использование оригами способствует оптимизации воспитательного и образовательного процесса дошкольников. Гармонизируется развитие детей, происходит формирование базовых математических способностей, воспитывается активное познавательное отношение, удовлетворяется стремление детей к движению, конкретной деятельности, деятельному общению. Язык оригами обладает четкой ритмической организованностью. Наличие единого модуля и модульной сетки обуславливает чистоту отношений малых и крупных элементов. Привлекает яркое знаковое начало. Восхищает то, с какой остротой и выразительностью реализованы принципы традиционного для Японии формирования эстетического пространства. Помимо визуальной выразительности, которая достигается благодаря лаконичности, внутренней организованности и выдержанности в едином ключе всех элементов пластического языка, современных дизайнеров привлекает также прочное конструктивное начало, свойственное оригами. В оригами формообразовательные возможности бумаги используются самым естественным образом.

Модульное оригами – это новое модное направление искусства создания бумажных фигурок. Поделки модульного оригами выполняются из нескольких частей – модулей, которые могут сложить даже дети средней группы. Движение рук – и модули превращаются в зверей, птиц, корабли и даже рыцарские замки. Для поделок подходят даже листы из старых журналов.

Квиллинг. В России искусство квиллинга считается корейским и известно, как бумагокручение. Однако истоки этого рукоделия восходят к монастырям Европы XVI века, а, по некоторым сведениям, даже к ранним цивилизациям Ближнего Востока и Древнего Египта, где оно эволюционировало из других видов филигранны. К сожалению, точно проследить историю квиллинга невозможно по той простой причине, что бумага – материал очень недолговечный.

Ещё в XVI веке итальянские и французские монахи и монахини украшали бумажной филигранью иконы и панно на религиозные темы, обложки религиозных книг и предметы культа, например, ковчеги для хранения реликвий. Позолоченными и посеребрёнными полосками бумаги успешно заменяли настоящие золото и серебро в бедных церквях. В XVII и XVIII веках бумагокручением увлеклись в среде благородных дам. Квиллинг был одним из немногих видов рукоделия, которыми представительницы знати могли заниматься, не роняя своего достоинства. Дамы украшали орнаментом из кручёных бумажных полосок коробочки и ящички, корзинки, чайницы, родовые гербы. В Викторианскую эпоху (1837-1901) женщины высших классов среди прочего

проводили своё свободное время за занятиями бумажной филигранью, схемы по квиллингу даже печатались в женских журналах того времени. С первыми поселенцами из Европы искусство квиллинга попало в Америку, где оно особенно любимо.

Своё имя квиллинг получил от английского слова *quill* – перо. Предположительно именно на кончик пера накручивали бумажные полоски первые мастера квиллинга. Интересную мысль высказывает Paula Bauer в своём исследовании по истории квиллинга: она считает, что в Америке полоски наматывались на иглы дикобраза (также *quill* по-английски), которые широко применялись индейцами в местных ремёслах. И именно иглы дикобраза дали название этому виду рукоделия, а не птичьи перья, которые представляют собой гораздо менее удобный инструмент для квиллинга из-за своей толщины. Естественно, на протяжении веков в мире квиллинга происходили изменения: менялись техники, стили, материалы, инструменты и популярность этого вида рукоделия. Давно уже квиллинг перестал быть достоянием исключительно женщинам из "высших классов". Появился трёхмерный квиллинг. К началу XXI века бумажная филигрань стала полноценным искусством и произведения, выполненные в этой технике, украшают галереи Европы и США. В современной Азии (Япония, Корея) семена квиллинга упали на благодатную почву древнейших местных традиций филигранного мастерства, в том числе и с использованием бумаги в качестве основного материала (достаточно вспомнить оригами). Нужно, правда, отметить, что согласно некоторым гипотезам, искусство бумагокручения на Дальнем Востоке существовало задолго до того, как оно появилось в Европе.

Технику квиллинга (квиллинг, бумагокручение, бумажная филигрань) применяют для изготовления объёмных открыток, украшения предметов, создания декоративных панно и даже объёмных скульптур. Каждая композиция в квиллинге состоит из бумажных элементов различной формы, приклеенных к основе или склеенных между собой. Обычно для этого тонкие полоски бумаги скручиваются в рулончики (роллы), которым затем дают немного развернуться и придают форму, но существуют и другие способы изготовления элементов. Квиллинг часто комбинируют с другими техниками, например, используют в скрапбукинге. В технике квиллинга делают открытки, панно, с его помощью декорируют предметы быта (коробочки, рамочки для фотографий и т.п.), из полосок бумаги также изготавливают ажурную и оригинальную бижутерию.

Бумагокручение – очень кропотливое занятие, оно требует точности и терпения, аккуратности, но в то же время успокаивает. Необходимо отметить, что в последнее время появилось новое направление в квиллинге – квиллинг трёхмерный, или объёмный. Основные принципы техники бумагокручения для него остаются теми же, но трёхмерный квиллинг имеет свои особенности. Несмотря на то, что в квиллинге используется достаточно ограниченный набор базовых форм, их названия часто могут сильно различаться в зависимости от географии или школы квиллинга. Начальные заготовки по виду делят на плотные и свободные спирали (кольца, рулоны), открытые и закрытые спирали, а также обычные спирали и спирали со сдвинутым центром (эксцентричные).

Материалом для квиллинга являются цветные бумажные полоски. Самые распространённые — шириной 1/8 дюйма (3 мм) и 3/8 дюйма (9 мм), но используются также полоски и ленты другой ширины, в соответствии с замыслом мастера. Полоски можно нарезать самостоятельно или купить готовые, в наборах.

Специальная бумага имеет особый состав и по плотности идеально подходит для квиллинга, но она далеко не везде доступна в магазинах. Большинство промышленно выпускаемых полосок имеют длину 12 или 24 дюйма (соответственно 30 и 60 см). От таких полосок отрезаются куски нужной длины, в зависимости от размера элемента, который необходимо сделать. Иногда наоборот несколько лент склеивают, чтобы получить полосу большей длины или полосу, в которой скомбинированы несколько цветов.

Бумага для квиллинга должна быть окрашена в массу, чтобы срез был такого же цвета, как и плоскость, хотя иногда срез специально имеет другой цвет. Выпускаются полосы для квиллинга самых разных цветов и оттенков, блестящие, перламутровые, градиентные полосы, а также полосы с двойным тонированием, у которых одна сторона светлее, чем другая

Торцевание— это своеобразный вид аппликации из бумаги. Таким способом могут создаваться мозаичные изображения. В основе торцевания лежит принцип вырезания квадратиков из гофрированной бумаги нужного цвета и размера, в зависимости от выполняемого изделия. Вырезанные квадратики с помощью клея или зубочистки закрепляются на поверхности формы. Торцеванием можно выполнить всевозможные панно, декоративные открытки, сюжетные композиции. Материалом для выполнения таких работ служит цветная бумага, а также цветная гофрированная бумага.

Дети с большим интересом занимаются в этой технике. Но, кроме того, что выполняются мозаичные плоские изображения, в этой технике можно создать и объемные скульптурные формы.

Для торцевания используются самые разнообразные материалы и приспособления. Если идет процесс создания объемной композиции, то здесь используется и пластилин, так как именно в него с помощью зубочистки или палочки вставляются кусочки бумаги, свернутые вокруг нее.

По цветовому колориту работы, выполненные с помощью торцевания, выглядят очень нарядно, ярко и красиво. Все это достигается не только с помощью оригинальной техники, но и за счет гофрированной бумаги, которая имеет самые разнообразные цветовые решения.

Бумажная пластика— изготовление объемных поделок из бумаги. Обычно, получив бумажные полосы разной длины и ширины, дети тут же начинают их произвольно скручивать, свивать, переплетать, перекрещивать, соединяя одну с другой, в результате чего возникают разнообразные композиции.

Работу в технике оригами и бумажной пластики лучше всего предлагать детям старшей и подготовительной групп. Для выполнения данного вида работы дети должны уже обладать достаточным опытом: уметь вырезать, клеить, работать ножницами, закручивая края бумажных полосок для получения эффекта воздушности и т.д.

Рванная бумага— чаще всего газеты, которые ребенок сминает, рвет, бросает, наслаждаясь при этом производимым шумом и изменением формы бумаги, которая целиком зависит от действия его руки. Новые формы, возникшие при разрывании бумаги, можно наклеить на основу.

Мягкая бумага. Сначала желательно использовать мягкие сорта бумаги (папиросную, салфетки), а потом более жесткие. Дети младшего дошкольного возраста, смятая бумагу, создают определённые предметы. Например, тонкой папиросной бумаге можно придать форму цветка и наклеить его на основу – корзиночку или собрать из цветов яркий букет. Дети старшего дошкольного возраста могут самостоятельно и осмысленно, смятая бумагу, создать определенные формы, необходимые им как детали для игрушек. Сгибание бумаги сводится в основном к повторению устоявшихся форм и выполняется поэтапно по указанию взрослого.

Плетение— один из наиболее интересных видов художественного творчества, любимых детьми и взрослыми. Для плетения можно использовать разнообразную по качеству бумагу, учитывая три её свойства – гибкость, прочность и толщину. Предложенные задания, как показывает опыт, посильны старшим дошкольникам и призваны оказывать помощь в самостоятельной работе над созданием игрушки, украшения, сувенира. Полоски, размещённые блоками в виде разнообразных фигурок. Соединяя фигурки плетением, можно получить различные изображения, а затем дополнить их аппликацией, выполненной в одной из нетрадиционных техник (из ваты,

пуха, скорлупы, крупы и т.п.). Нельзя забывать о цвете полосок: он играет в оформлении работы важную роль.

Мозаика– изображение или орнамент, выполненный из отдельных, плотно пригнанных друг к другу разноцветных кусочков. Выполнение мозаичных аппликаций требует большой точности, аккуратности. Эскизы мозаики желательно составлять со стилизованными формами, с небольшим количеством деталей. Бумагу соответствующего тона подготавливают к наклеиванию резанием или обрывом. Каждый кусочек накладывают отдельно. Небольшую часть эскиза (на фоне) промазывают клеем и на неё накладывают заготовленные кусочки бумаги. Сделать это можно, наколов кусочки бумаги на большую иглу, или с помощью пинцета.

Мозаика может быть контурной, т.е. кусочки наклеивают по краю изображения, или сплошной, когда заклеивают внутреннюю часть изображения. Мозаику делают с просветами и без них. Мозаика, как и обычная аппликация, бывает предметной, сюжетной, декоративной. Последнюю можно выполнять на различных геометрических формах: полосе, квадрате, круге и т.д. Мозаику можно использовать для оформления плоскостных, полуобъёмных и объёмных поделок, для оформления поздравительных открыток, закладок для книг, сувениров.

Обрывание.От листа бумаги отрывают кусочки небольшого размера или длинные полоски. Затем рисуют клеем то, что хотят изобразить (малышам педагог выполняет один рисунок на всех), накладывают кусочки бумаги на клей. В результате изображение получается объёмным. Путем обрывания можно также изготовить крупные части изображения, например, туловище, лапки и голову паука. У них неровные края, поэтому паук выглядит мохнатым. В данном случае части изображения намазываются клеем и наклеиваются на основу. Этот вид работы используется на занятиях с детьми старшего дошкольного возраста.

Скатывание бумаги. Сминают в руках бумагу, пока она не станет мягкой. Затем скатывают из нее шарик. Размеры его могут быть различными: от маленького (ягодка) до большого (облачко, ком для снеговика). После этого бумажный комочек опускается в клей и приклеивается на основу.

Тычkovание. Тупой конец карандаша ставится в середину квадратика из бумаги и заворачивается вращательным движением края квадрата на карандаш. Придерживая пальцем край квадрата, чтобы тот не соскользнул с карандаша, опускают его в клей. Затем приклеивают квадратик на основу, прижимая его карандашом. Только после этого вытаскивают карандаш, а свернутый квадратик остается на бумаге. Процедура повторяется многократно, пока свернутыми квадратиками не заполнится желаемый объём пространства листа.

Контрольные вопросы:

1. Проанализируйте один из видов бумагопластики (на выбор студента)
2. Материалы использующие в бумагопластике
3. Применение бумагопластики в дизайне

Литература:

1. Строгановская школа композиции / О.Л. Голубева, А.Н. Лаврентьев, А.Н. Бурганов и др. - М. : МГХПУ им. С.Г. Строганова, 2005. - 352 с. : ил. - ISBN 5-87627-035-0 : 1000.00.
2. Устин, В.Б. Композиция в дизайне : Метод. основы композиционно-худож. формообразования в дизайнерском творчестве: учеб. пособие / В. Б. Устин ; В.Б. Устин. - Изд. 2-е, уточненное и доп. - М. : АСТ: Астрель, 2007. - 239 с. : ил. - ISBN 978-5-17-035856-4 (АСТ). - ISBN 978-5-271-13139-4(Астрель) : 280.00.
3. Эстетические ценности предметно-пространственной среды / Под общ. ред. А.В. Иконникова. - М. : Стройиздат, 1990. - 335 с. : ил. - ISBN 5-274-00760-0 : 200.00.

4. Сидорова Е. Русский конструктивизм: истоки, идеи, практика. М. 1995
5. Великая утопия. Русский и советский авангард 1915-1932. Каталог. Берн-Москва, 1993.

Лекция 10. Современные методы и способы исполнения декоративных форм.

- 1. Способы декоративного оформления изделий**
- 2. Ритм, симметрия, подобия**
- 3. Виды техник декоративно-прикладного творчества (искусства).**

1. Способы декоративного оформления изделий

Форма и компоновка мебельных изделий, способы их декорирования, рисунок декоративных элементов выбираются с учетом многих факторов: стиля, планировки квартиры, функционального назначения конкретного помещения и изделия, архитектурно-художественного решения изделия, свойств облицовочных, отделочных и других материалов и т. д.

Под декоративностью изделия следует понимать своеобразие формы, которое может быть обеспечено за счет использования декоративных свойств материалов или специальных приемов декорирования. Декорирование – это придание изделию соответствующего внешнего вида. Декоративность мебельных изделий может быть достигнута различными средствами и способами. Выбор того или иного способа декорирования и правильное его применение являются одной из наиболее сложных задач. Причиной низкого эстетического качества изделий может быть неподходящий способ декорирования или неправильное его применение.

Мера декорирования (и соответственно декоративности) изделия в значительной степени определяет отношение к нему. При одних и тех же утилитарных свойствах предмета декорирование может превратить его в «почитаемый», а полное отсутствие его – сделать изделие чисто утилитарным.

Художественная обработка древесины является трудоемким процессом. Поэтому, если в прошлом при мелкосерийном или штучном ручном производстве она была основным видом декорирования изделий из древесины, то в настоящее время при высокомеханизированном массовом производстве ее применение ограничено и приемлемо лишь в небольших сериях высокохудожественных изделий.

Художественная обработка древесины основана на использовании декоративных качеств древесины – разнообразия текстуры и цвета, возможностей ее механической обработки и отделки. Применяются такие виды художественной обработки древесины как фигурный набор строганого шпона, мозаика, резьба, точение, роспись и др. В одном изделии могут совмещаться несколько видов обработки.

Художественная обработка древесины придает изделиям индивидуальность и высокие эстетические достоинства. Такой способ декорирования применяют при изготовлении мебели по индивидуальным заказам населения и при оборудовании и отделке уникальных зданий и сооружений – театров, музеев, парковых ансамблей и т. п. Что касается крупносерийного и массового производств мебели, то здесь применяют такие приемы и средства декорирования, которые поддаются механизации. Это различные способы изготовления рельефных элементов из пластмасс с имитацией резьбы по дереву, способы печати с имитацией мозаики, тиснение и др.

В промышленном производстве мебели достаточно широко распространены рельефные декоративные элементы из прессованной древесины. Их получают путем пластификации древесины, которая достигается при высоком давлении и нагреве. В качестве исходного материала может применяться лущеный шпон. Прессование его производится в специальных пресс-формах с одновременным облицовыванием пленками

на основе пропитанных бумаг с неполной поликонденсацией смолы. Профильные детали получают с законченным циклом механической обработки и отделки.

Широкое распространение получил способ декорирования фасадных поверхностей изделий с применением декоративных элементов из пластмасс. Их изготавливают из жесткого пенополиуретана путем формования в эластичных или жестких пресс-формах, из жесткого полистирола или иного пластика методом литья под давлением. На таких декоративных элементах можно имитировать текстуру древесины, создавая пористые структуры и окраску под фон древесины. Производство декоративных элементов методом литья под давлением является наиболее перспективным, производительным способом, хотя формы для литья сложны и трудоемки в изготовлении.

В домашних условиях эти изделия получить невозможно, но приобрести в магазине и применить в работе – сколько угодно.

Опять же в промышленном производстве имеет место декорирование блестящих фасадных поверхностей с использованием дробеструйной или пескоструйной обработки поверхности. При этом способе обработки поверхности возможно нанесение сложных декоративных рисунков. В установке используются чугунная колотая дробь мелких фракций или песок. На декорируемую деталь накладывается трафарет из листового дюралюминия и через дробеструйную форсунку мелкой дробью или песком обрабатывают поверхность. Таким способом можно наносить сложные узоры и на стекло, используемое в мебельных изделиях.

Декорируют изделия, применяя фотоcontactную печать (шелкографию), латунные пластины, обработанные методом фотоэлектрохимического гравирования, или алюминиевые – методом плоской печати. Способы декорирования с использованием латунных и алюминиевых пластин дают возможность воспроизводить орнаменты – сюжетные, геометрического и растительного характера.

Фасадные поверхности мебели, панели можно декорировать, применяя искусственные кожи, монолитно-пористые пленки, ткани. Они имеют хороший внешний вид, повышенную драпируемость, приятны на ощупь и могут эффективно применяться в наборах для спален, детских, молодежных комнат, в изделиях мягкой мебели. Эти материалы технологичны, не требуют отделки, позволяют осуществлять декоративное тиснение и получать изделия разнообразных форм.

Экономически целесообразным способом декорирования мебели является получение на щитовых деталях декоративных рельефных рисунков методом прессования. Технология этого способа позволяет получать на плоских поверхностях деталей из древесностружечных плит или цельной древесины различные рельефные композиции – от простых геометрических до сложных растительного и другого характера. На деталях из древесностружечных плит поточным методом имитируют, например, резьбу по дереву. В основе метода лежит способность плиты или древесины под воздействием давления и изменения температуры получать остаточные деформации. На щитах из древесностружечных плит получают рельефы высотой (или глубиной) до 3 мм. В сочетании с подчеркнутой подкраской такой рельеф зрительно воспринимается четко.

Декоративные элементы методом термопрессования могут быть получены на планках цельной древесины, эти планки применяются как накладной погонажный декор.

2. Ритм, симметрия, подобия

Если анализировать любую совершенную композицию вещи или предмета, картины, скульптуры, всегда можно найти в ней ряд линий геометрической формы, взаимно увязанных между собой в определенную систему (треугольник, прямоугольник, круг). По этим линиям и фигурам располагаются различные детали композиции, именно они часто определяют форму композиции, ее границы. Некоторые геометрические фигуры обладают большей выразительностью по сравнению с другими. Основано это на их природном качестве, связанном с симметрией.

Фигуры с центральной симметрией (круг, квадрат) и центрально-угловой (розетки) наиболее выразительны; фигуры, имеющие только осевую симметрию, следуют за ними, на последнем месте в этом отношении находятся фигуры произвольной формы.

Выразительность композиционного решения повышает использование системы осей, относительно которых в изделии возникает уравновешенность или симметрия.

В мебельных изделиях наибольшее значение имеют вертикальные оси, подчеркивающие устойчивость предмета. При нечетном количестве вертикальных осей (три, пять) композиция собирается к центру и становится более цельной; при четном (две, четыре) – связь элементов получается значительно меньшей, приходится вводить объединяющие детали (общее обрамление, карниз, цоколь и т. п.). Так, дом с фронтоном и тремя окнами по фасаду интереснее и выразительнее такого же дома, но с двумя фасадными проемами; в однопольной двери неуместно наличие двух осей. Сила осей повышается с введением полной зеркальной симметрии или таких форм, в которых ось мысленно может быть проведена (круг, эллипс, арка).

Ось предмета может присутствовать в изображениях и формах как геометрических, симметричных, так и в произвольных. Определяется положение такой оси путем зрительного разделения видимого абриса изображения предмета на два равноценных по площади участка.

Композиционную ось не следует понимать буквально в виде линии, каким-либо образом обязанной присутствовать на поверхности предмета, например в виде линии стыка шпона симметричной фигуры, выполненной в технике маркетри. Ось, о которой идет речь, мысленная, ее существование определяется наличием фигур, так или иначе тяготеющих к такой воображаемой линии и создающих ощущение оси за счет количественного равенства деталей или узора по обе стороны от нее. Если ось слишком отчетливо будет выявлена в натуре, то общая композиция может развалиться на две мало связанные между собой части. Это можно наблюдать при оклеивании щита шпоном «в елку».

Если оси часто повторяются, возникает ритм. Ритмичные повторения чрезвычайно характерны для мебельных изделий. Основная композиционная задача при использовании ритма: выбрать частоту повторения в заданном размере так, чтобы повторение усиливало выразительность, а повторяющийся элемент естественно вписывался бы в композиционную схему.

Чрезмерно частый ритм измельчает деталь, делает ее неубедительной.

Ритм необязательно должен быть равномерным и равнозначным. Чередующиеся детали одного характера могут иметь разную форму при одинаковых расстояниях до их зрительных центров, а при одинаковых деталях расстояния могут изменяться. Этот прием используется при необходимости направить внимание зрителя к главной части композиции. Ощущение ритма появляется только при наличии не менее трех повторений.

Размер прорабатываемой поверхности предмета или орнамента на выбор количества осей и частоту повторяющихся деталей оказывает мало влияния. И в шкатулке и в стенке шкафа их может быть одинаковое количество, основное влияние здесь оказывает масштабность частей, соединяемых в единую композицию.

Краевые элементы, участвующие в ритме, должны отличаться от рядовых.

Для повышения выразительности композиции часто используют принцип подобия, при котором фигуры меньшего размера собираются вокруг большой фигуры той же формы. На этом принципе построены очень многие орнаменты. Глазу кажется естественным сочетание подобных фигур.

3. Виды техник декоративно-прикладного творчества (искусства).

3.1. Техники, связанные с использованием бумаги:

1. Айрис фолдинг («Радужное складывание») – техника складывания бумаги. Появилась в Голландии. Техника требует внимания и аккуратности, но при этом

позволяет без труда делать эффектные открытки или украшать странички памятного альбома (скрапбукинг) интересными декоративными элементами.

2. Бумагопластика по виду творчества очень похожа на скульптуру. Но, в бумагопластике все изделия внутри пусты, все изделия - оболочки изображаемого предмета. А в скульптуре - либо идёт наращивание объёма дополнительными элементами, либо убирается (отсекается) лишнее.

3. Гофротрубочки — так называется техника выполнения изделий, в которой для декорирования поверхностей или для создания объёмных фигур используют трубочки из гофрированной бумаги. Гофротрубочки получаются путём накручивания полосы бумаги на палочку, карандаш или спицу с последующим сжатием. Сжатая гофротрубочка хорошо держит форму и имеет множество вариантов исполнения и использования.

4. Квиллинг (от англ. quilling — от слова quill «птичье перо») - искусство бумагокручения. Возникло в средневековой Европе, где монахи создавали медальоны, закручивая на кончике птичьего пера бумажные полоски с позолоченными краями, что создавало имитацию золотой миниатюры.

4. Оригами (с яп. букв.: «сложенная бумага») — древнее искусство складывания фигурок из бумаги. Искусство оригами своими корнями уходит в древний Китай, где и была открыта бумага.

Виды:

- Киригами— вид оригами, в котором допускается использование ножниц и разрезание бумаги в процессе изготовления модели. Это основное отличие киригами от других техник складывания бумаги, что подчёркнуто в названии: киру — резать, ками — бумага.

Pop-up — целое направление в искусстве. Эта техника сочетает элементы техник.

- Киригами и Вырезания и позволяет создавать объёмные конструкции и открытки, складывающиеся в плоскую фигуру.

- Кусудамы (с яп. букв. «лекарственный шар») — бумажная модель, которая обычно (но не всегда) формируется сшиванием вместе концов множества одинаковых пирамидальных модулей (обычно это стилизованные цветы, сложенные из квадратного листа бумаги), так что получается тело шарообразной формы. Как вариант, отдельные компоненты могут быть склеены вместе (например, кусудамы на нижнем фото полностью склеены, а не сшиты). Иногда, как украшение, снизу прикрепляется кисточка.

Искусство кусудамы происходит от древней японской традиции, когда кусудамы использовались для фимиама и смеси сухих лепестков; возможно, это были первые настоящие букеты цветов или трав. Само слово представляет комбинацию двух японских слов кусури (лекарство) и тама (шар). В настоящее время кусудамы обычно используют для украшения или в качестве подарков.

Кусудамы является важной частью оригами, в частности как предшественница модульного оригами. Её часто путают с модульным оригами, что неверно, так как элементы, составляющие кусудаму, сшиты или склеены, а не вложены друг в друга, как предполагает модульное оригами.

- Оригами из кругов - складывание оригами из бумажного круга. Обычно затем из сложенных деталей склеивается аппликация.

- Оригами модульное - создание объёмных фигур из треугольных модулей оригами — придумана в Китае. Целая фигура собирается из множества одинаковых частей (модулей). Каждый модуль складывается по правилам классического оригами из одного

листа бумаги, а затем модули соединяются путем вкладывания их друг в друга. Появляющаяся при этом сила трения не даёт конструкции распасться.

5. Папье-маше (фр. papier-mâché «жёванная бумага») — легко поддающаяся формовке масса, получаемая из смеси волокнистых материалов (бумаги, картона) с клеящими веществами, крахмалом, гипсом и т. д. Из папье-маше делают муляжи, маски, учебные пособия, игрушки, театральную бутафорию, шкатулки. В отдельных случаях даже мебель.

Вы же можете декорировать заготовку из папье-маше не только красками, расписывая как известные художники, а используя декупаж или ассамбляж.

6. Скрапбукинг, скрэпбукинг (англ. scrapbooking: scrap — вырезка, book — книга, букв. «книга из вырезок») — вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов.

Этот вид творчества представляет собой способ хранения личной и семейной истории в виде фотографий, газетных вырезок, рисунков, записей и других памятных мелочей, используя своеобразный способ сохранения и передачи отдельных историй с помощью особых визуальных и тактильных приёмов вместо обычного рассказа. Основная идея скрапбукинга — сохранить фотографии и другие памятные вещи о каких-либо событиях на длительный срок для будущих поколений.

Специальным образом декорированный фотоальбом состоит из отдельных листов, каждый из которых представляет законченную мысль, выраженную фотоколлажем. Обычно такой альбом охватывает какую-то одну тему: свадьбу, юбилей, рождение ребёнка, каникулы на море и так далее.

Следует заметить, что скрапбукинг не ограничивается созданиями классических альбомов — в коллекциях мастеров скрапбукинга встречаются также альбомы-аккордеоны, альбомы в виде домиков, альбомы в виде коробочек/корзиночек, и даже отдельные открытки (так называемый кардмэйкинг или кардмэйкинг, англ. cardmaking, букв. «изготовление открыток»). Существует и так называемый «цифровой скрапбукинг», использующий для оформления и украшения фотографий различные программные вычислительные средства (универсальные графические редакторы или специализированное программное обеспечение, предназначенное для обработки фотографий и обрамления рамками различного вида и формы).

Работу по созданию альбомов упрощает множество шаблонов, заготовок самых разных форм, использующие различные виды креплений (кольца, ленты, пружинки). Можно и самому изготовить заготовку, вырезав её из плотного картона, в виде силуэтов сердечка, замка, домика, цветочка и других декоративных элементов.

В скрапбукинге существует интересное направление «стимпанк» - викторианский стиль, слегка переработанный, в духе эпохи Шерлока Холмса. Особенностью этого стиля является несколько сумрачное настроение, темные тона, смешанные с блестящими деталями, много металлического и «технического», «индустриального» на вид.

7. Тиснение (другое название «эмбоссинг») — механическое выдавливание, создающее изображения на бумаге, картоне, полимерном материале или пластике, фольге, на пергаменте (техника называется «пергамано»), а также на коже или на бересте, при котором на самом материале получается рельефное изображение выпуклого или вогнутого штампа при нагреве или без него, иногда с дополнительным использованием фольги и краски. Тиснение осуществляется в основном на переплетных крышках, открытках, пригласительных билетах, этикетках, мягких упаковок и пр.

Этот вид работ может определяться многими факторами: усилием, фактурой и толщиной материала, направлением его порезки, макетом и другими факторами.

Виды:

- Пергамано - пергаментная бумага (плотная вощёная калька) обрабатывается инструментом для тиснения и в процессе обработки становится выпуклой и белеет. В этой технике получаются интересные открытки, также эту технику можно применить для оформления скрапстранички.

- Текстурирование - нанесение изображения с помощью клише на гладкий материал, как правило, металлизированную бумагу, с целью имитации тиснения фольгой. Также применяется для имитации кожи определенных пород (например, клише с рисунком, имитирующим кожу крокодила и т. д)

8. Торцевание - вид бумажного творчества, заключающийся в создании аппликативной мозаики, создаваемой из небольших кусочков гофрированной (креповой) бумаги.

3.2. Техники, связанные с плетением:

Человек научился плетению гораздо раньше, чем гончарному делу. Сначала он плёл из длинных из гибких ветвей жилище (крыши, изгороди, мебель), всевозможные корзины для разных нужд (колыбели, туеса, повозки, черпухи, лукошки) и обувь. Человек научился заплетать волосы в косы.

С развитием этого вида рукоделия появлялись всё более разные материалы для применения. Оказалось, что плести можно из всего, что попадает: из лозы и камыша, из верёвок и ниток, из кожи и бересты, из проволоки и бисера, из газет.... Появились такие техники плетения, как лозоплетение, плетение из бересты и камыша, фриволите, узелковое плетение макраме, плетение на коклюшках, бисероплетение, ганутель, плетение шнуров кумихимо, кольчужное плетение, плетение сеток, индейское плетение мандала, их имитации (плетение из бумажных полос и фантиков, плетение из газет и журналов)...

Как оказалось, этот вид рукоделия популярен до сих пор, ведь применяя его, можно сплести множество красивых и полезных вещей, украсив ими наш дом.

1. Бисероплетение, как и сам бисер, имеет многовековую историю. Древние египтяне первыми научились плести из бисерных нитей ожерелья, низать браслеты и покрывать бисерными сетками женские платья. Но лишь в XV начался настоящий расцвет бисерного производства. Долгое время венецианцы тщательно оберегали секреты создания стеклянного чуда. Мастера и мастерицы украшали бисером одежду и обувь, кошельки и сумочки, чехольчики для вееров и очёчники, а также и другие изящные вещицы.

С появлением в Америке бисера, коренные жители начали использовать его вместо традиционно- индейских привычных материалов. Для ритуального пояса, колыбели, налобной повязки, корзины, сетки для волос, серёжек, табакерок..

Очень изобретательны были наши прабабушки. Среди огромного разнообразия нарядных безделушек встречаются удивительные предметы. Щёточки и чехлы на мел, чехольчики на зубочистку (!), чернильницу, перочистку и карандаш, ошейник для любимой собачки, подстаканник, кружевные воротники, пасхальные яйца, шахматные доски и многое-многое-многое другое.

2. Ганутель — эксклюзивное мальтийское рукоделие. Именно в монастырях Средиземноморья сохранилась до сих пор эта техника создания красивых цветов для украшения алтаря.

В ганутели используется тонкая спиральная проволока и шёлковые нитки для обмотки деталей, а также бусинки, жемчуг или бисер. Блестящие цветы получаются изящными и лёгкими.

В XVIв спиральную проволоку из золота или серебра называли по-итальянски «sanutiglia», а по-испански «sanutillo», на русском языке вероятно это слово трансформировалось в «канитель».

3. Макраме (от арабск. — тесьма, бахрома, кружево или от турецк. — шарф или салфетка с бахромой) — техника узелкового плетения.

Техника этого узелкового плетения известна ещё с древности. По некоторым данным в Европу макраме пришло в VIII—IX веках с Востока. Эту технику знали в Древнем Египте, Ассирии, Иране, Перу, Китае, Древней Греции.

4. Плетение кружева на коклюшках. В России до сих пор известны — Вологодский, Елецкий, Кировский, Белевский, Михайловский промыслы.

5. Фриволите — это плетеное узелковое кружево. Его также называют челночным кружевом, поскольку плетется это кружево специальным челноком.

3.3. Техники, связанные с росписью, различными видами живописи и создания изображений:

Рисование - это жанр в изобразительном искусстве и соответствующая техника, которые создают зрительный образ (изображение) на какой-либо поверхности или объекте с помощью графических средств, рисовальных элементов (в противоположность живописным элементам), преимущественно из линий и штрихов.

Например: рисунок углём, рисунок карандашом, рисунок тушью и пером...

Живопись — вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на твёрдую или гибкую основу; созданием изображения с помощью цифровых технологий; а также произведения искусства, выполненные такими способами.

Наиболее распространены произведения живописи, выполненные на плоских или почти плоских поверхностях, таких как натянутый на подрамник холст, дерево, картон, бумага, обработанные поверхности стен, и т. д. В том числе к живописи относят и выполненные красками изображения на декоративных и церемониальных сосудах, поверхности которых могут иметь сложную форму.

1. Батик — ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов.

Техника батик основана на том, что парафин, резиновый клей, а также некоторые другие смолы и лаки, будучи нанесёнными на ткань (шёлк, хлопок, шерсть, синтетику), не пропускают через себя краску — или, как говорят художники, «резервируют» от окраски отдельные участки ткани.

Существует несколько видов батика — горячий, холодный, узелковый, свободная роспись, свободная роспись с применением солевого раствора, шибори.

Батик — batik — индонезийское слово. В переводе с индонезийского слово «ба» — означает хлопчатобумажная ткань, а «-tik» — «точка» или «капля». Ambatik — рисовать, покрывать каплями, штриховать.

Роспись «батик» издавна известна у народов Индонезии, Индии и др.. В Европе — с XX века.

2. Витраж (лат. Vitrum — стекло) — это один из видов декоративного искусства. Стекло или иной прозрачный материал является основным материалом. Из глубокой древности начинается история витражей. Изначально стекла вставлялись в оконный или

дверной проем, затем появляются первые мозаичные картины и самостоятельные декоративные композиции, панно, выполненные из цветных кусочков стекла или расписанные специальными красками по простому стеклу.

3. Выдувание – техника, основанная на выдувании краски через трубочку (на лист бумаги). Эта древняя техника являлась традиционной как для творцов древних изображений (использовались костяные трубочки).

Современные трубочки для сока ничем не хуже в применении. Они помогают выдувать узнаваемые, необычные, а порой фантастические рисунки из небольшого количества жидкой краски по листу бумаги.

4. Гильоширование - техника выжигания ажурного узора по ткани вручную с помощью выжигательного аппарата была разработана и запатентована Зинаидой Петровной Котенковой.

Гильоширование требует аккуратности в работе. Она должна быть выполнена в единой цветовой гамме и соответствовать орнаментальной стилистике заданной композиции.

Салфетки, панно с аппликациями, закладки для книг, платочки, воротнички - всё это и много другое, что подскажет ваша фантазия, украсит любой дом!

5. Граттаж (от французского gratter — скрести, царапать) - техника царапанья.

Рисунок выделяется путем процарапывания пером или острым инструментом по бумаге или картону, залитых тушью (чтобы не расплывалась надо немного добавить моющего средства или шампунь, всего несколько капель).

6. Мозаика — одно из самых древних искусств. Это способ создания изображения из маленьких элементов. Собираение мозаики очень важно для психического развития ребенка.

Может быть из разных материалов: бутылочные крышки, бусины, пуговицы, пластмассовые фишки, деревянные спилы веточек или спички, магнитные кусочки, стекляшки, керамические кусочки, мелкие камешки, ракушки, термо-мозаика, тетрис-мозаика, монетки, кусочки ткани или бумаги, зёрно, крупа, семена клёна, макароны, любой природный материал (чешуйки шишек, хвоя, арбузные и дынные семечки), стружки от карандаша, птичьи пёрышки и т.д.

7. Монотипия (от греческого monos — один, единый и typos — отпечаток) - одной из простейших графических техник.

По гладкой поверхности стекла или толстой глянцевой бумаге (она не должна пропускать воду) — делается рисунок гуашевой краской или красками. Сверху накладывается лист бумаги и придавливается к поверхности. Получается оттиск в зеркальном отображении.

8. Нитяная графика (изонить, изображение нитью, ниточный дизайн) — графическое изображение, особым образом выполненное нитками на картоне или другом твёрдом основании. Нитяную графику также иногда называют изографика или вышивка по картону. В качестве основания ещё можно использовать бархат (бархатную бумагу) или плотную бумагу. Нитки могут быть обычные швейные, шерстяные, мулине или другие. Также можно использовать цветные шелковые нитки.

9. Орнамент (лат. ornamentum — украшение) — узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов (утварь, орудия и оружие, текстильные изделия, мебель, книги и т. д.), архитектурных сооружений (как извне, так и в интерьере), произведений пластических

искусств (главным образом прикладных), у первобытных народов также самого человеческого тела (раскраска, татуировка). Связанный с поверхностью, которую он украшает и зрительно организует, орнамент, как правило, выявляет или акцентирует архитектуру предмета, на который он нанесён. Орнамент либо оперирует отвлечёнными формами, либо стилизует реальные мотивы, зачастую схематизируя их до неузнаваемости.

10. Печать.

Виды:

- Печатание при помощи губки. Для этого подойдет и морская губка, и обычная, предназначенная для мытья посуды.

В качестве исходного материала для штамповки при помощи печать-клише обычно используют деревяшку, чтобы её было удобно взять в руку. Одна сторона делается ровной, т.к. на неё наклеивают картон, а на картон — узоры. Они (узоры) могут быть из бумаги, из веревки, из старого ластика, из корнеплодов...

- Штамп (штамповка). В качестве исходного материала для штамповки при помощи печать-клише обычно используют деревяшку, чтобы её было удобно взять в руку. Одна сторона делается ровной, т.к. на неё наклеивают картон, а на картон — узоры. Они (узоры) могут быть из бумаги, из веревки, из старого ластика, из корнеплодов и т.д.

11. Пуантилизм (фр. Pointillisme, буквально «точечность») — стиль письма в живописи, использующий чистые, не смешиваемые на палитре краски, наносимые мелкими мазками прямоугольной или круглой формы в расчете на их оптическое смешение в глазу зрителя, в отличие от смешения красок на палитре. Оптическое смешение трех основных цветов (красный, синий, желтый) и пар дополнительных цветов (красный — зеленый, синий — оранжевый, желтый — фиолетовый) дает значительно большую яркость, чем механическая смесь пигментов. Смешение цветов с образованием оттенков происходит на этапе восприятия картины зрителем с дальнего расстояния или в уменьшенном виде.

12. Рисование ладошками. Маленьким детям трудно пользоваться кисточкой для рисования. Существует очень увлекательное занятие, которое подарит ребенку новые ощущения, разовьет мелкую моторику рук, даст возможность открыть для себя новый и волшебный мир художественного творчества – это рисование ладошками. Рисуя своими ладошками, маленькие художники развивают свою фантазию и абстрактное мышление.

13. Рисование отпечатками листьев. Собрав различные опавшие листья, намажьте каждый листочек гуашью со стороны прожилок. Бумага, на которой Вы собираетесь оставить отпечаток, может быть цветной или белой. Прижмите лист окрашенной стороной к листу бумаги аккуратно снимите его, взяв за "хвостик" (черешок). Этот процесс можно повторять раз за разом. И вот, дорисовав детали, у Вас уже летает над цветком бабочка.

14. Роспись. Один из самых древних видов народных промыслов, которые на протяжении нескольких столетий являлись неотъемлемой частью повседневной жизни и самобытной культуры народа. В русском народном творчестве существует большое количество разновидностей этого вида декоративно-прикладного искусства.

Вот некоторые из них:

- Жостовская роспись — старинный русский народный промысел, возник в начале XIX века, в деревне Жостово Мытищинского района Московской области. Является одним из наиболее известных видов русской народной живописи. Жостовские подносы расписывают от руки. Обычно на чёрном фоне изображают букеты цветов.

- Городецкая роспись — русский народный художественный промысел. Существует с середины XIX в. в районе г. Городец. Яркая, лаконичная городецкая роспись (жанровые сцены, фигурки коней, петухов, цветочные узоры), выполненная свободным мазком с белой и черной графической обводкой, украшала прялки, мебель, ставни, двери.

- Хохломская роспись — старинный русский народный промысел, родившийся в XVII веке в округе Нижнего Новгорода.

Хохлома представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную чёрным и красным (а также, изредка, зелёным) цветом по золотистому фону. На дерево при выполнении росписи наносится серебристый оловянный порошок. После этого изделие покрывается специальным составом и три-четыре раза обрабатывается в печи, чем достигается уникальный медово-золотистый цвет, придающий лёгкой деревянной посуде эффект массивности. Традиционные элементы Хохломы — красные сочные ягоды рябины и земляники, цветы и ветки. Нередко встречаются птицы, рыбы и звери.

15. Энкаустика (от др.-греч. «искусство выжигания») — техника живописи, в которой связующим веществом красок является воск. Живопись выполняется красками в расплавленном виде (отсюда и название). Разновидностью энкастики является восковая темпера, отличающаяся яркостью и сочностью красок. В этой технике написаны многие раннехристианские иконы.

3.4. Техники, связанные с шитьём, вышивкой и использованием тканей:

Шитье - разговорная форма от глагола "шить", т.е. то, что шьется или сшито.

1. Вышивка.

Вышивка многогранна - простой крестик и болгарский крестик, художественная, русская, прямая и косая гладь, хардангер, темари, гобелен, Punch Needle (ковровая вышивка), вышивка лентами, прошва, золотое шитьё, Владимирский верхшов, цветная перевить, декоративные швы, мережка, качалочки, кафасор, зерновой вывод, выкалывание, набирание, вырезание, ришелье, имитация вырезания, поперхница, низь, штамповка двусторонняя, счётная, китайская, ручная филейная и гипюрная вышивки.

Техника "punch needle" - это продергивание нити или ковровая вышивка.

Вышивка крестиком – создание крестика, который получается путем наложения двух стежков. Первый стежок - из левого нижнего угла в правый верхний. Второй поперх первого, - из правого нижнего угла в левый верхний. Порядок наложения стежков должен быть одинаковым для всех крестиков.

2. Пэчворк, Квилт, Квилтинг или Лоскутное шитьё - это народное декоративно-прикладное искусство, с многовековыми традициями и стилистическими особенностями. Это техника, использующая кусочки разноцветных тканей или вязанных элементов геометрических форм для соединения в покрывале, блузке или сумке.

Виды:

- Артишок – разновидность пэчворка, получившая своё название из-за сходства с плодами артишока. У этой техники есть и другие названия — «зубчики», «уголки», «чешуйки», «перья».

По большому счёту в этой технике все сводится к складыванию вырезанных деталей и пришиванию их на основу в определенной последовательности. Или же, используя бумагу, составлять (наклеивая) различные панно округлой (или многогранной формы) на плоскости или в объёме.

Нашивать можно двумя способами: острие заготовок направлять к центру основной детали, либо к ее краям. Это если шить плоское изделие. У изделий объемного характера — острием к более узкой части. Складываемые детали не обязательно вырезаются в форме квадратиков. Это могут быть и прямоугольники, и круги. В любом случае мы встречаемся со складыванием вырезанных заготовок, следовательно, можно утверждать, что эти лоскутные техники принадлежат к семейству лоскутного оригами, а так как они создают объем, то, следовательно, и к «3d» технике.

- Крэйзи-квилт. Недавно столкнулась и с такой разновидностью. По-моему, это мультиметод.

Суть заключается в том, что изделие создаётся из сочетания различных техник: пэчворк+вышивка+роспись и т.д.

3. Цумами Канзаши. В основе техники Цумами лежит оригами. Только складывают не бумагу, а квадратики натурального шелка. Слово «Tsumami» означает «защипнуть»: мастер берет кусочек сложенного шелка, используя щипчики или пинцет. Лепестки будущих цветов затем наклеиваются на основу.

Шпилька для волос (канзаши), украшенная шёлковым цветком, и дала название целому новому виду декоративно-прикладного искусства. В этой технике изготавливались и украшения для гребней, и для отдельных палочек, а также для сложных конструкций, составленных из разных аксессуаров.

3.5. Техники, связанные с вязанием:

Что же такое вязание? Это процесс изготовления изделий из непрерывных нитей путём изгибания их в петли и соединения петель друг с другом с помощью несложных инструментов вручную (вязальный крючок, спицы).

1. Вязание на вилке. Интересный способ вязания крючком с помощью специального приспособления - вилки, изогнутой в форме буквы U. В результате получаются легкие, воздушные узоры.

2. Вязание крючком (тамбурное)- процесс ручного изготовления полотна или кружева из ниток с помощью вязального крючка. создававший не только плотные, рельефные узоры, но и тонкие, ажурные, напоминающие кружевное полотно. Узоры вязания состоят из разных сочетаний петель и столбиков. Правильное соотношение — толщина крючка должна быть почти в два раза больше толщины нитки.

3. Простое (европейское) вязание на спицах позволяет комбинировать несколько видов петель, что создаёт простые и сложные ажурные узоры.

4. Тунисском вязании длинным крючком (одновременно могут участвовать как одна, так и несколько петель для создания узора).

5. Жаккардовое вязание - узоры вывязываются на спицах из нитей нескольких цветов.

6. Филейное вязание – имитирует филейно-гипюрные вышивки по специальной сетке.

7. Гипюрное вязание (ирландское или брюссельское кружево) крючком.

3.6. Техники, связанные с обработкой дерева и древоподобных материалов:

1. Выжигание по дереву - несложное и увлекательное занятие среди художественных ремёсел, которое тесно связано с традициями русского народного творчества. В настоящее время существует несколько способов выжигания: пирография (горячее рисование), пиротипия (горячее печатание), выжигание в горячем песке или на

огне, увеличительным стеклом на солнце, выжигание кислотой и трением на токарном станке.

Лучше всего подходит для выжигания липа, ольха, тополь или каштан.

2. Выпиливание. Одним из видов является выпиливание лобзиком. Украшая свой быт и жилище удобными для повседневной жизни изделиями ручной работы или детскими игрушками, вы испытываете радость от внешнего вида и удовольствие от процесса их создания.

3. Резьба — вид декоративно-прикладного искусства. Является одним из видов художественной обработки дерева наряду с выпиливанием, токарным делом.

3.7. Другие самодостаточные техники:

1. Аппликация (от лат. «прикладывание») - это способ работы с цветными кусочками различных материалов: бумаги, ткани, кожи, меха, войлока, цветные бусины, бисер, шерстяные нити, металлические чеканные пластины, всевозможная материя (бархат, атлас, шелк), высушенных листьев... Такое применение разнообразных материалов и структур с целью усиления выразительных возможностей очень близко к другому средству изображения - коллаж.

Также существуют:

- Аппликация из пластилина - пластилинография — новый вид декоративно-прикладного искусства. Представляет собой создания лепных картин с изображением более или менее выпуклых, полу объёмных объектов на горизонтальной поверхности. По сути своей, это редко встречающийся, очень выразительный вид «живописи».

- Обрывная аппликация — один из видов многогранной техники аппликация. Всё просто и доступно, как в выкладывании мозаики. Основа — лист картона, материал — разорванный на кусочки лист цветной бумаги (несколько цветов), инструмент — клей и ваши руки. Примеры:

2. Ассамбляж (фр. *assemblage*) — техника визуального искусства, родственная коллажу, но использующая объёмные детали или целые предметы, аппликативно скомпонованные на плоскости как картина. Допускает живописные дополнения красками, а также металлом, деревом, тканью и другими структурами. Иногда применяется и к другим произведениям, от фотомонтажа до пространственных композиций, поскольку терминология новейшего визуального искусства не вполне устоялась.

3. Бумажный туннель. Оригинальное английское название этой техники *tunnel book*, что можно перевести как книжный или бумажный туннель. Суть техники хорошо прослеживается из английского названия *tunnel* — туннель — сквозное отверстие. Многослойность составляемых «книжек» (*book*) хорошо передает ощущение туннеля. Возникает трёхмерная открытка. Кстати, эта техника удачно сочетает разные виды техник, такие как — скрапбукинг, аппликация, вырезание, создание макетов и объёмных книг. Она чем-то сродни оригами, т.к. направлена на складывание бумаги определённым образом.

Первый бумажный туннель был датирован серединой XVIII в. и являлся воплощением театральных сцен.

Традиционно бумажные туннели создаются в память о каком-либо мероприятии или продаются в качестве сувениров для туристов.

4. Вырезание — термин очень широкого понимания.

Вырезают из бумаги, из пенопласта, из поролона, из бересты, из пластиковых бутылок, из мыла, из фанеры (правда, это уже называется выпиливание), из фруктов и

овощей, а также из других разных материалов. Применяют различные инструменты: ножницы, макетные ножи, скальпель. Вырезают маски, шапочки, игрушки, открытки, панно, цветы, фигурки и многое другое.

Виды:

- Вырезание силуэтное - это такой прием вырезания, при котором происходит вырезание на глаз предметов асимметричного строения, с криволинейными контурами (рыбы, птицы, звери и т. д.), со сложными очертаниями фигур и плавными переходами от одной части в другую. Силуэты легко узнаваемы и выразительны, они должны быть без мелких подробностей и как бы в движении.

- Вырезание симметричное. При симметричном вырезании мы повторяем контуры изображения, которые должны точно вписываться в сложенную пополам плоскость листа бумаги, последовательно усложняя очертание фигуры, чтобы правильно передавать в аппликациях внешние особенности объектов в стилизованном виде.

- Вытынанка - искусство вырезания ажурных узоров из цветной, белой или чёрной бумаги существует с тех пор, когда в Китае была изобретена бумага. А такой вид вырезания стал называться цзяньчжи. Это искусство распространилось по всему миру: Китай, Япония, Вьетнам, Мексика, Дания, Финляндия, Германия, Украина, Литва и многие другие страны.

5. Декупаж (от французского *decoupage* —существительное, «то, что вырезано») — это техника украшения, аппликации, декорирования с помощью вырезанных бумажных мотивов. Китайские крестьяне в XIII в. стали таким образом декорировать мебель. А помимо вырезанных картинок из тонкой красочной бумаги, стали покрывать её лаком, чтобы выглядело, как роспись! Так, вместе с красивой мебелью в Европу попала и эта техника.

Сегодня самый популярный материал для декупажа — это трёхслойные салфетки. Отсюда и другое название — «салфеточная техника». Применение может быть абсолютно безграничным — посуда, книги, шкатулки, свечи, сосуды, музыкальные инструменты, горшки для цветов, флаконы, мебель, обувь и даже одежда! Любая поверхность — кожа, дерево, металл, керамика, картон, текстиль, гипс — должны быть однотонным и светлыми, т.к. рисунок, вырезанный из салфетки должен быть хорошо виден.

6. Карвинг (от англ. *carve* - резать, вырезать, гравировать, нарезать; *carving* - резьба, резная работа, резной орнамент, высеченная фигура) в кулинарии - это наипростейшая форма скульптуры или гравировки по поверхности изделий из овощей и фруктов, столь недолговечных украшений стола.

7. Коллаж — творческий жанр, когда произведение создаётся из вырезанных самых разнообразных изображений, наклеенных на бумагу, холст или в цифровом варианте. Происходит от фр. *papier collé* — наклеенная бумага. Очень быстро это понятие стало употребляться в расширенном значении - смесь различных элементов, яркое и выразительное сообщение из обрывков других текстов, фрагменты, собранные на одной плоскости.

Коллаж может быть дорисованным любыми другими средствами — тушью, акварелью и т. д.

8. Конструктор (из лат. *constructor* «строитель») - многозначный термин. Для нашего профиля это набор сопрягательных деталей т.е. деталей или элементов некоего будущего макета, информация о котором собрана автором, проанализирована и воплощена в красивое, художественно выполненное изделие.

Конструкторы различаются по типу материала - металл, дерево, пластмасса и даже бумага (например, бумажные оригами модули). При сочетании разнородных элементов возникают интересные конструкции для игр и весёлого времяпровождения.

9. Лепка - придание формы пластическому материалу (пластилин, глина, пластик, солёному тесту, снежному комку, песку и др.) с помощью рук и вспомогательных инструментов. Это один из базовых приёмов скульптуры, который предназначен для освоения первичных принципов этой техники.

10. Макет — это копия объекта с изменением размеров (как правило уменьшенная), которая выполнена с сохранением пропорций. Макет так же должен передавать основные признаки объекта.

Для создания этого уникального произведения можно использовать различные материалы, всё зависит от его функционального назначения (выставочный макет, подарочный, презентационный и т.д.). Это может быть бумага, картон, фанера, деревянные брусочки, гипсовые и глиняные детали, проволока.

Вид макета - модель - это действующий макет, который изображает (имитирует) какие-либо существенные особенности оригинала. Причём, внимание концентрируется на определённых сторонах моделируемого объекта или в равной степени детализации оно. Модель создают, чтобы использовать, например, для наглядно-модельного обучения математике, физике, химии и других школьных предметов, для морского или авиа клуба. В моделировании применяют разнообразные материалы: воздушные шарики, легкая и пластичная масса, воск, глина, гипс, папье-маше, солёное тесто, бумага, пенопласт, поролон, спички, нитки для вязания, ткань... Моделирование — это создание такой модели, которая достоверно близка к оригиналу. "Моделями" называются те макеты, которые действуют. А модели, которые не действуют, т.е. "стреновые" - обычно называют макетом.

11. Мыловарение. В качестве сырья для получения основного компонента мыла могут использоваться животные и растительные жиры, жирозаменители (синтетические жирные кислоты, канифоль, нафеновые кислоты, талловое масло).

12. Скульптура (лат. *sculptura*, от *sculpo* — вырезаю, высекаю) — ваяние, пластика — вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и выполняются из твёрдых или пластических материалов (металл, камень, глина, дерево, гипс, лёд, снег, песок, поролон, мыло). Методы обработки — лепка, высекание, литьё, ковка, чеканка, вырезание и др.

13. Ткачество- производство из пряжи ткани и текстиля.

14. Фильдцевание (или фильцевание, или валяние) – валяние шерсти. Бывает «мокрое» и «сухое».

15. Плоская чеканка - это один из видов декоративно-прикладного искусства, в результате выбивания на пластине определённого орнаментального рельефа, рисунка, надписи или круглого фигурного изображения, порой близкого к гравировке, создаётся новое художественное произведение.

Обработка материала осуществляется при помощи стержня - чекана, который ставится вертикально, по верхнему концу которого бьют молотком. Перемещая чекан постепенно проявляется новая форма. Материал должен обладать определённой пластичностью и способностью изменяться под воздействием силы.

Контрольные вопросы:

1. Понятие декорирования
2. Технология декорирования мебели
3. Проанализируйте одну из техник декоративно-прикладного искусства.

Литература:

1. Папанек В. Дизайн для реального мира / В. Папанек. – М.: издатель Д. Аронов, 2004
2. Хан – Магомедов С.О. О роли элементов дизайна в формировании художественного облика городской среды / С.О. Хан – Магомедов // Техническая эстетика. – 1980. – №6.
3. Бобринская Е. Концептуализм, М., 1994.
4. Бобринская Е. Футуризм. М., 2000
5. Бхаскаран, Л. Дизайн и время : Стили и направления в современном искусстве и архитектуре / Л. Бхаскаран ; Л. Бхаскаран; [пер. англ. И.Д. Голыбиной]. - М. : Арт-Родник, 2007. - 256 с. : ил. - ISBN 978-5-9561-0154-4 : 875.00.
6. Цветовая гармония интерьера. — [б. м.] : Ниола 21-й век. — 124 с. : ил.
7. Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма. — М. : ООО "Магма", 2004. — 522 с. : ил.
8. Георгиевский О. В. Единые требования по выполнению строительных чертежей. — М. : Архитектура-С, 2004. — 144 с. : ил.