

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО
И ДИЗАЙН СРЕДЫ
сборник учебно-методических материалов

Направление подготовки: 54.03.01. Дизайн

Направленность (профиль) образовательной программы: «Дизайн среды»

Благовещенск, 2017

*Печатается по решению
редакционно-издательского совета
факультета дизайна и технологии
Амурского государственного
университета*

Составитель: Сотникова Е.А.

Монументально-декоративное искусство и дизайн среды: сборник учебно-методических материалов для направления подготовки: 54.03.01. Дизайн, направленность (профиль) образовательной программы: «Дизайн среды» – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017, 34 с.

© Амурский государственный университет, 2017

© Кафедра дизайна, 2017

© Сотникова Е.А., составление

Содержание

1.	КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА	4
1.1	Виды монументально-декоративного искусства. Материалы и технологии. Декоративное панно и мозаика.	4
1.2	Декоративная керамика в предметно-пространственной среде. Архитектурная керамика, парковая скульптура.	19
2.	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ	30
3.	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	32

1 КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

1.1 Виды монументально-декоративного искусства. Материалы и технологии. Декоративное панно и мозаика.

Лекция 1. Виды декоративно-прикладного искусства. Монументальная живопись, скульптура, художественный металл, текстиль, керамика. Основные сведения

Особенности, место и назначение дисциплины «Монументально-декоративное искусство в дизайне среды» в учебном процессе. Связь с другими дисциплинами специальности. Современные требования к специалисту-дизайнеру.

Современные приемы и формы сочетания архитектуры интерьера и монументально-декоративных средств, тенденции их развития.

Интеграция интерьера и городской среды, «интерьеризация» городского пространства. Монументально-декоративные средства в системе медиативно-коммуникационных интерьеров; создание образно и эмоционально насыщенной среды.

Современные подходы к проектированию пространственной организации медиативных интерьеров; интеграция архитектуры, дизайна и «театра» в многофункциональных общественных интерьерах.

Монументально-декоративная живопись: фреска, мозаика, панно, гобелены, витражи, сграффито, майолика и другие формы плоскостно-живописного декора в проектировании интерьера.

Произведения монументально-декоративной живописи в архитектурно-пространственном ансамбле, роль в создании целостного художественного образа. Образцы архитектурно-пространственного синтеза в истории отечественного и зарубежного искусства. Монументально-декоративная живопись в художественно-образном содержании средового ансамбля. Выявление пластических и структурно-пространственных особенностей среды.

Мозаика и ее художественные возможности. Виды мозаики. «Флорентийская» мозаика. Мозаичные композиции в дизайне среды. Современные тенденции использования мозаичных композиций в интерьере и экстерьере.

Витражное искусство. Синтез витража и архитектуры. Роль витража в архитектурной среде. Тенденции развития современного витража.

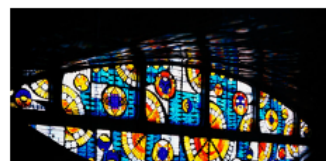
Современные виды монументально-декоративной живописи в пространственно-пластическом синтезе; художественные поиски использования монументально-декоративных композиций в дизайне среды, тенденции развития.

Виды монументально-декоративного искусства:

Монументально-декоративное искусство и дизайн среды

Монументально-декоративное искусство — область декоративного искусства, включающая многообразные художественные произведения, создающиеся для украшения архитектурных сооружений и комплексов.

Виды монументально-декоративного искусства:

- Монументальная скульптура
- Монументально-декоративная живопись (стенопись, сграффито, фреска, энкаустика)
- Мозаика (римская, флорентийская, керамическая)
- Витраж
- Архитектурная керамика (фасадные керамические плитки, рельефы, садовая пластика)
- Монументально-декоративный текстиль (ткачество, роспись по ткани)
- Художественный металл (ковка и литье, листовой и просечной металл)

Монументальная скульптура

Монументальная скульптура, имеющая культовое и мемориальное назначение. Это памятники, мемориальные ансамбли, монументы, статуи, бюсты, рельефы, рассчитанные на восприятие с больших расстояний.

Монументальная скульптура – это вид изобразительного искусства, произведения которого посвящены значительным историческим событиям или воздвигаются в честь великих людей. Характерными чертами монументальной скульптуры являются крупные масштабы, единство содержания, гармония с архитектурно-пространственным окружением. Целевой аудиторией является массовый зритель. Монументальная скульптура, которая может быть как однофигурной, так и многофигурной, исполняется в виде мемориальных комплексов, памятников и рельефов.

Незвершенная скульптура одинокого Oglala Ланота - воина, верхом на коне.

Джорджи Вашингтон, Томас Диефферсон, Теодор Рузвельт и Авраам Линкольн

Монументально-декоративная живопись

Монументальная живопись - живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных основаниях.

Фреска - древнейшая техника, это живопись по сырой известковой штукатурке

Крещение Константина Великого, Рафаэль

Монументально-декоративная живопись

Сграффито - техника стенописи при помощи наслоения цветной штукатурки

Чехия, фрагмент фасада здания.

Способ нанесения изображения

Монументально-декоративная живопись

Энкаустика - техника живописи, в которой связующим веществом красок является воск

Монументально-декоративная живопись

Современная стенопись - вид настенной живописи с использованием качественных современных красок и материалов

Монументально-декоративная живопись

Мозаика - формирование изображения посредством набора и закрепления на поверхности (как правило — на плоскости) разноцветных камней, смальты, керамических плиток и др.
Флорентийская мозаика - изображение составляют при помощи тонких пластин различных ценных пород камня, закрепленные в одной плоскости. Это бесшовная мозаика из плотно пригнанных каменных пластин.

«Поэма о Приамурье», Г.Лавлишин, г.Хабаровск

Монументально-декоративная живопись

Мозаика - формирование изображения посредством набора и закрепления на поверхности (как правило — на плоскости) разноцветных камней, смальты, керамических плиток и др.
Римская мозаика - тип мозаики, набираемый из мелких кубиков камней разных цветов или смальты, малые размеры модулей позволяют достичь высокой точности и изящества изображения.

Изготовление мозаичного панно из кусочков смальты

Монументально-декоративная живопись

Мозаика - формирование изображения посредством набора и закрепления на поверхности (как правило — на плоскости) разноцветных камней, смальты, керамических плиток и др.
Керамическая и стеклянная мозаика - тип мозаики, набираемый из мелкого модуля (керамической или стеклянной плитки) или различных криволинейных плоских форм облицовочной плитки

Мозаичное панно из керамики и стекла

Монументально-декоративная живопись

Мозаика - формирование изображения посредством набора и закрепления на поверхности (как правило — на плоскости) разноцветных камней, смальты, керамических плиток и др.
Керамическая и стеклянная мозаика - тип мозаики, набираемый из мелкого модуля (керамической или стеклянной плитки) или различных криволинейных плоских форм облицовочной плитки

«Цветок лотоса», Баллострада, г. Владивосток

Монументально-декоративная живопись

Витраж — произведение из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения оконного или дверного проёма в архитектурном сооружении.

Классический (профильный, паяный) витраж - цветные стекла, вырезанные или отлитые по шаблону, соединяются между собой профилем из свинца, меди или латуни.

Монументально-декоративная живопись

Витраж — произведение из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения оконного или дверного проёма в архитектурном сооружении.

Витраж Тиффани более тонкий и изящный. Цветные стекла склеиваются между собой при помощи самоклеющейся ленты из фольги, затем облуживанием собирают в единое панно.

Монументально-декоративная живопись

Витраж – произведение из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения оконного или дверного проёма в архитектурном сооружении.

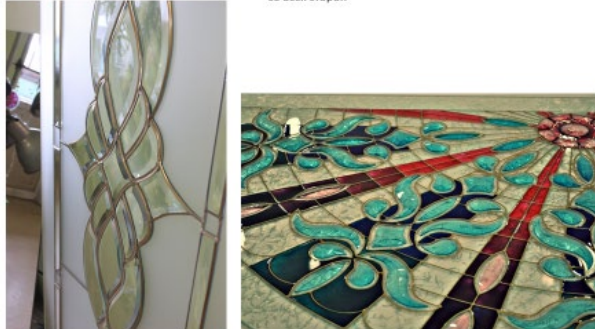
Витраж фьюзинг – стеклянные мозаичные фрагменты спекаются в печи при определенной температуре.

Монументально-декоративная живопись

Витраж – произведение из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения оконного или дверного проёма в архитектурном сооружении.

Витраж фасетный (Бевелс, bevels) – кусочки прозрачного или цветного стекла, имеющие наклонную фаску со всех сторон

Монументально-декоративная живопись

Витраж – произведение из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения оконного или дверного проёма в архитектурном сооружении.

Пленочный витраж – имитация витража, аппликация из прозрачной пленки, с подчеркиванием границ специальной контурной лентой.

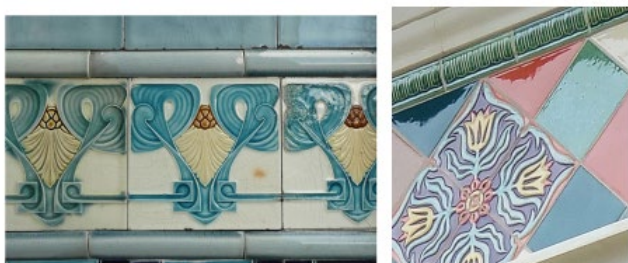
Архитектурная керамика

Керамический архитектурный рельеф – произведение из терракоты или глазурованной керамики, вписанные в архитектуру здания.

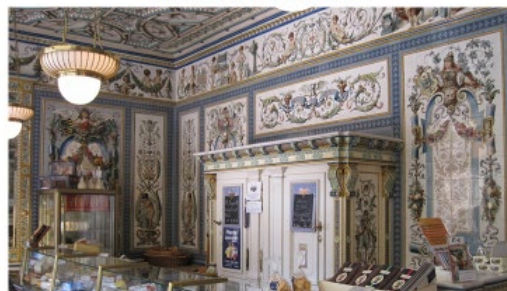
Архитектурная керамика

Архитектурный фриз

Архитектурная керамика

Керамическое панно с росписью

Архитектурная керамика

Изразцовые плитки – это керамические плитки с руппой (чащей на обороте изразца) и с отверстиями для механического крепления к основе

Архитектурная керамика

Садовая пластика

Садово-парковая керамика – фонтаны, горки, искусственные валуны, плитки для дорожек, оград, а также вазы, скульптуры и декоративные инсталляции

Художественный металл

Ковка – художественная обработка металла в горячем состоянии при помощи кузнечного молота

Художественный металл

Литьё – изготовление художественных металлических изделий методом плавки и разливки в специальные формы, придающие отливке нужную конфигурацию

Чугунное литьё

Художественный металл

Листовой металл

Малые архитектурные формы в городской среде.

Скульптура из металла. Носорог

Художественный металл

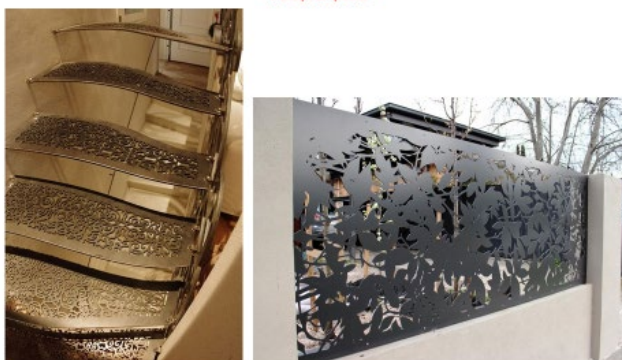
Просечной и перфорированный металл, лазерная резка

Малые архитектурные формы в городской среде.

Художественный металл

Лазерная резка

Монументально-декоративный текстиль

Гобелен (шпалера) – настенный односторонний безворсовый ковёр с сюжетной или орнаментальной композицией, вытканый вручную перекрёстным переплетением нитей

«Гобелен с единорогом», Нидерланды, начал 16 века

Монументально-декоративный текстиль

Гобелен (шпалера) - настенный односторонний безворсовый ковёр с сюжетной или орнаментальной композицией, вытканый вручную перекрёстным переплетением нитей

Авторские техники

Монументально-декоративный текстиль

Роспись по ткани (батик) - ручная роспись при помощи специальных красок

Лекция 2. Монументальная и декоративная мозаика. Мозаика, виды мозаики. История возникновения мозаики, технология мозаики, прямой и обратный способ укладки мозаики. Римская и флорентийская мозаика. А. Гауди и техника тренкадис.

Монументальная и декоративная мозаика. Мозаика, виды мозаики. История возникновения мозаики, технология мозаики, прямой и обратный способ укладки мозаики. Римская и флорентийская мозаика.

А. Гауди и техника тренкадис.

Гауди Антонио (Gaudí A., 1852-1926) – испанский архитектор, художник, «гений модерна», работал в Барселоне.

Гауди - один из самых ярких представителей стиля модерн, выразившийся в «каталонской готике» и других национальных испанских стилях: мудехар, исабеллино, платереск, чурригереско. Причудливые существа в архитектуре Гауди (фигуры людей и животных, цветы и деревья из камня, стены, извивающимися как змеи и крыши с гребнями, похожими на спящего каталонского дракона.)

Роль фактуры и цвета в искусстве Гауди, мир парабол, гиперболоидов, геликоидов. Религиозный символизм в творчестве. Его индивидуальный стиль.

«Гауди - это не органическая, а органичная архитектура, не имитация созданного природой, а подражание ее творческой силе»

Тренкадис (исп. Trencadís - техника «ломаной» мозаики, составленной из фрагментов керамики (посуды, изразцов) и стекла. Типична для архитектуры каталонского модернизма. Гауди как основоположник «тренкадиса»

Последовательность укладки мозаики. Различные способы:

МОЗАИКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ

Мастерская по производству мозаик при монастыре св.Герасима, Израиль

Обратный способ укладки мозаики

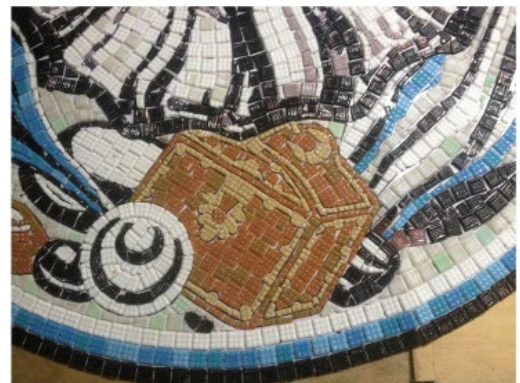
1. Эскиз

Обратный способ укладки мозаики

2. Подбор мозаичных плиток по рисунку при помощи «картона» лицевой стороной вниз

Обратный способ укладки мозаики

2. Фрагмент мозаичного панно (лицевой стороной вниз)

Обратный способ укладки мозаики

3. Сверху (на нижнюю, изнаночную) сторону панно наклеивается строительная монтажная сетка

Обратный способ укладки мозаики

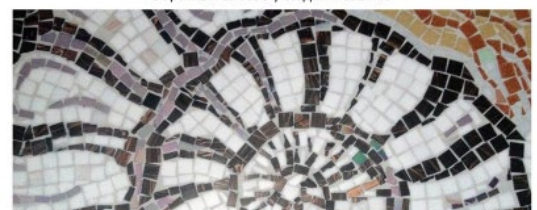

4. Панно по частям (или целиком) переносится место и приклеивается

Обратный способ укладки мозаики

Обратный способ укладки мозаики

Обратный способ укладки мозаики

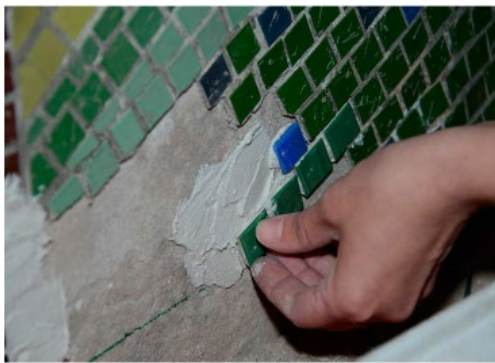
3. Готовая керамическая мозаика в интерьере

Прямой способ укладки мозаики

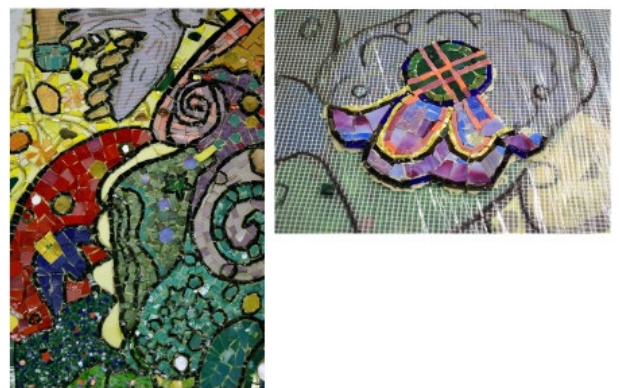
Мозаичные плитки монтируются при помощи клея на место

Прямой способ укладки мозаики

Монтаж плитки на место прямым способом.

Прямой способ укладки мозаики

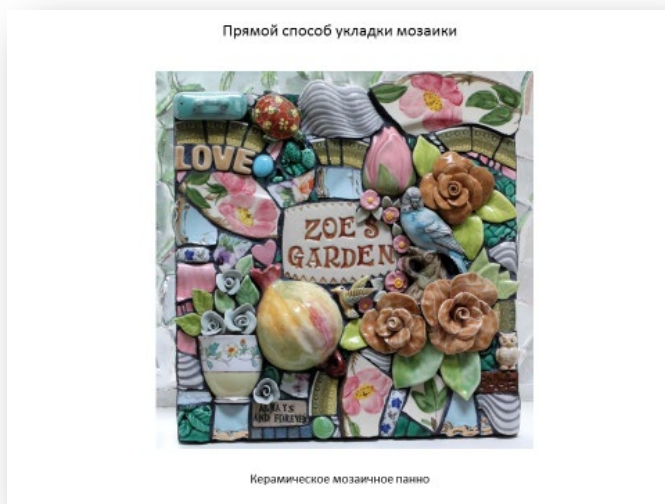
Мозаичные кусочки собираются в панно на монтажную сетку, затем переносятся на место

Прямой способ укладки мозаики

Прямой способ укладки мозаики

Лекция 4. Керамическая плитка ручной работы. Керамическая плитка ручной работы. Техника «Cuerdaseca» (сухая линия).

The cuerdaseca- техника «сухой шнур». Техника декорирования (XV- XVI век), в которой разделение цветов или декоративных мотивов производилось путем создания борозды в детали. Борозду заполняли смесью льняного масла, марганца и жира, чтобы предотвратить смешения цветов во время нанесения красок и обжига. На обожженную плитку (бисквит) наносился контур, который не дает смешиваться глазури. На участки, разделенные контуром, вручную заливается цветная глянцевая или матовая глазурь или их сочетание. Плитку обжигают около 1100 градусах. Во время этого процесса, контуры узоров обугливаются и разделяют глазурь, предотвращая смешивание.

Возникновения техники декорирования в целях упрощения трудоемкого и длительного процесса создания мозаики.

Распространение «Cuerdaseca» в Центральной Азии в период правления Тимуридов и Сефевидов (1370-1736 г). Мавзолей Шах-и-Зинда в Самарканде и другие памятники исламского зодчества.

Последовательность работы в технике «Cuerdaseca» (сухая линия)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Лекция 4. Стекло и витражное искусство. История витражного искусства. Виды витража: классический, тиффани, фацетный, фьюзинг, пленочный, роспись. Гутное стекло, художественные и монументальные композиции из стекла. Персоналии (Д.Чихули)

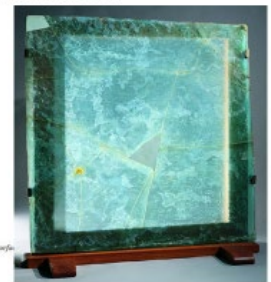
История витражного искусства. Технологии витража

История витражного искусства

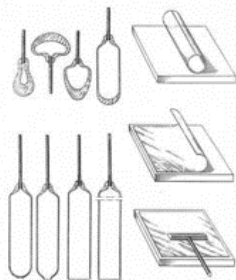
Figure 7. A photograph of a glass fragment from Sam, Susa in Iran. Note the "working layered" surface and ground edges.

Считается, что впервые стекло смогли произвести финикийцы еще около 7 тысяч лет назад. Фрагменты самого раннего непрозрачного стекла, датируемые 16 в. до н.э., были найдены в Месопотамии.

Но по-настоящему оконное ремесло расцвело в Древнем Риме. Именно там была сделана первая в мире конструкция размером 1х1,7 метра. Она располагалась под сводом раздевальной бани в Помпеех и состояла из бронзовой рамы с матовым стеклом. При раскопках в Помпее были обнаружены достаточно толстые и малопрозрачные оконные стекла, оплавленные по краям. Оконные стекла в то время не резались, а изготавливались литьем. Гибель Римской империи заставила человечество надолго позабыть об этом материале.

История витражного искусства
Холявное стекло

В XI в. немецкие, а в XIII в. венецианские мастера создали плоское оконное стекло "холявным методом", открытым еще римлянами, но позднее утраченным.

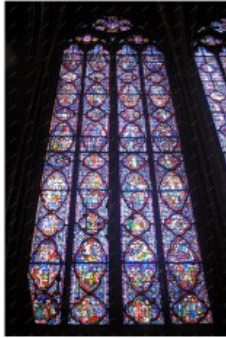
Холяву, пузырь-цилиндр длиной до 3 м и шириной до 0,45 м, выдували с помощью стеклoduвной трубки. У цилиндра раскаленным железным прутом отрезали верх и низ, затем его разрезали, выкладывали на ровную поверхность, нагревали и выравнивали. Стекло получалось не очень прозрачным, но все же пригодным для остекления.

История витражного искусства
Старинные витражи

На сегодняшний день наиболее древним считается оконный витраж монастыря Св. Павла в Джерроу (Англия). В результате раскопок проведенных в 1973 – 74 годах был обнаружен витраж в маленьком круглом окне над алтарем. Витражное окно обладает диаметром в 7 дюймов и датируется 686 годом до н.э.

История витражного искусства
Старинные витражи

Окна собора Св.Софии (Константинополь)

Появление витража, роспись и раскраска стекол были изобретены в Византии, потому что окна собора Святой Софии (537 г. н. э.) в Константинополе полностью были застеклены цветными витражами.

В V-VI веках цветные стекла украшали храмы многих городов Галлии, и отсюда витражное искусство быстро распространилось в другие страны.

История витражного искусства
Лунное стекло

В конце средневекового периода в Европе создали технологию изготовления листового стекла, названного «лунным». Расплавленную стекломассу выдували в полый сосуд, а затем выкладывали на вращающийся стол, способный быстро крутиться наподобие гончарного круга. Центробежная сила расплющивала жидкое стекло и заставляла его растекаться по столу, в результате получался плоский диск до 1,5 - 1,8 м в диаметре, который разрезали на куски нужных размеров.

Это стекло можно было окрашивать и использовать для витражей.

В XVI-XVII вв. его, как правило, вставляли в небольшие оконные переплеты.

История витражного искусства
Лунное стекло

Стекла из-за своей круглой формы получили название «лунные».

Толщина диска лунного стекла составляла 2-3 мм, а диаметр доходил до 1,5 м.

Такое стекло было гладким и прозрачным. Характерная его особенность – наличие в центре диска утолщения, которое специалисты называют «гуптком».

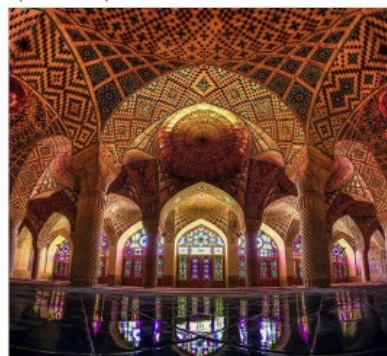
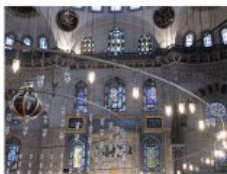
Лунный способ производства сделал листовое стекло доступным для населения.

История витражного искусства
Старинные витражи

Одним из самых известных старинных витражей считается композиция из стекла в соборе г. Аугсбурга. Этот романский собор украшен самыми старейшими витражами – изображением пророков Даниила, Иоанна, Моисея, царя Давида (строительство велось с IX по XIV вв.)

История витражного искусства
Старинные витражи

В арабских странах существовала традиция декорирования композициями из цветного стекла в мечетях. В Азии и странах Среднего Востока храмы украшали панджара - окна с ажурными решетками, просветы которых были заполнены цветными стеклами.

Так как изображение людей и животных негипично для исламской культуры, они представляют собой узоры или письма из Корана.

История витражного искусства
Старинные витражи

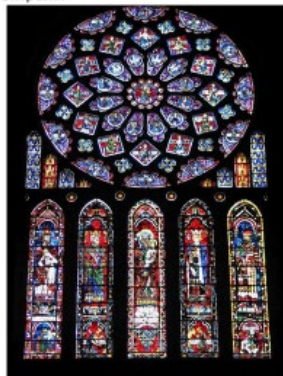
Искусство и технологию производства витража привнесли в нашу страну европейские мастера в начале 19 века. Это было обусловлено тем, что в ту пору в Европе преобладало увлечение неоготическим стилем в архитектуре, который подразумевал использование в интерьере витражных вставок и окон.

Самые первые образцы витражного искусства в России, сохранившиеся до сих пор находятся в церкви Святого Александра Невского, построенной в 1833 году в Петергофе.

История витражного искусства
Старинные витражи

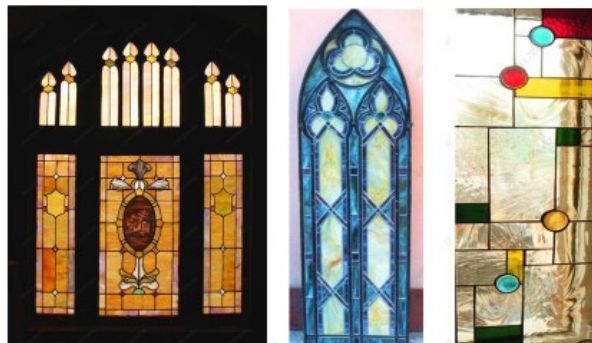

Шартрский собор (Франция, 11 век)

Классический витраж появился в Германии примерно в X веке и позже распространился по всей Европе. Средневековые витражи украшали, в основном, соборы и представляли собой вставленные в свинцовые переплеты пластины разноцветного стекла. Лучи солнечного света, проникая внутрь соборов через стекла витража, играли всеми цветами радуги и создавали у прихожан необыкновенное ощущение одухотворенности и чувство восторга.

История витражного искусства
Техники витража. Классический витраж

Классический (паяный) витраж – одна из самых старых техник изготовления витражей. Цветные стекла, нарезанные по эскизу, соединялись между собой металлическими полосами определенного профиля. Чаще всего профилированные полосы были из свинца или латуни, реже медь, мельхиор, бронза. В дальнейшем их стали называть «протяжками». Эта техника изготовления витражей известна со времен первых готических витражей в храмах.

История витражного искусства
Техники витража. Классический витраж

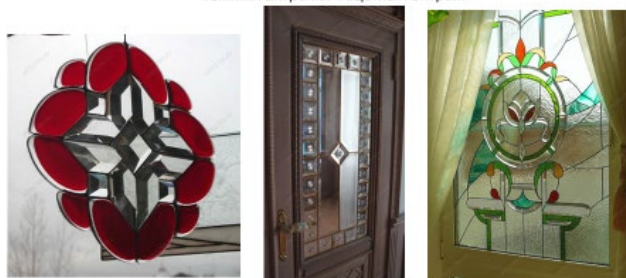
Процесс производства классического витража состоит из нескольких стадий. Первоначально создается эскиз орнамента. Далее по его шаблону изготавливается П-образный профиль, после чего вырезаются детали из цветного стекла. Каждый стеклянный элемент обрамляется латунной, алюминиевой или медной протяжкой и припаивается к другим деталям витража. Таким образом, получается Н-образный профиль, соединяющий все фрагменты, а шов пайки становится невидимым.

История витражного искусства
Техники витража. Факетный витраж

Факетный витраж изготавливаются с использованием полированных и шлифованных стекол со снятой фаской, имеющих огранку. Их собирают в красивые геометрические узоры посредством профиля из латуни или меди. Факетные витражи отличаются тяжелым весом, поскольку в работе, как правило, используется толстое стекло (5-25мм), что усиливает визуальный эффект от преломления света.

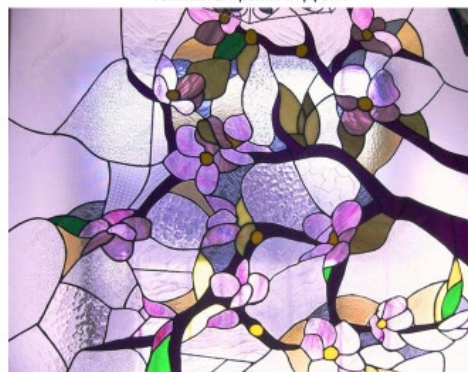
История витражного искусства
Техники витража. Факетный витраж

Технологию изготовления факетного витража можно отнести к классической. Отличие от последней состоит в том, что все или некоторые элементы стеклянной картины специальным образом предварительно обрабатываются в несколько этапов. Вначале при помощи специального станка со стекла под необходимым углом срезаются кромка. Затем происходит ее шлифовка, в результате которой она становится матовой и не пропускает свет. И заключительным этапом является полировка, которая делает деталь полностью прозрачной.

Для изготовления витражей с факетами обычно используются полированные пластины стекла толщиной от 5 до 25 мм., разного размера, формы и угла огранки. В случае необходимости усиления преломления лучей снимают более широкую фаску, для чего требуется использование стекла большей толщины, что приводит к увеличению веса факетного витража

История витражного искусства
Техники витража. Тиффани

Витраж собирается из множества обточенных стеклянных фрагментов, каждый из которых оборачивается клейкой медной лентой. Подготовленные детали спаиваются друг с другом посредством свинцово-оловянного припоя. Данная техника позволяет создавать фактурные и объемные витражи разнообразных форм. Композиции, выполненные в технике Тиффани, отличаются долговечностью и стойкостью к температурным перепадам.

История витражного искусства
Техники витража. Тиффани

Луи Комфор Тиффани, легендарный стекольный дизайнер и художник, впервые применил собственный метод сборки витража.

Тиффани развил технику пайки классического витража, используя многослойное стекло и соединял отдельные фрагменты с помощью медной фольги и свинцовых протяжек. Толщина швов также менялась автором намеренно, чтобы усилить впечатление естественности, случайности возникшего объемного или пространственного эффекта.

История витражного искусства
Техники витража. Тиффани

Стремясь облегчить и уменьшить вес витражей, создать сложные, филигранно-тонкие изделия, Луи Тиффани смог полностью изменить целое направление в витражной технике.

Свинцовые прутья, традиционно используемые для соединения стекла, казались ему слишком грубыми. Поэтому Тиффани стал скреплять кусочки стекла не свинцом, а медными полосками, которые склеивались пчелиным воском, а затем сплавлялись оловом.

Сейчас цветные стекла склеиваются между собой при помощи самоклеющейся ленты из фольги, затем обдуваются и собирают в единое панно.

История витражного искусства
Техники витража. Тиффани

Таким образом, у него появилась возможность соединить даже мельчайшие кусочки стекла и создать изящные и воздушные изделия любых форм, в том числе и криволинейных. Его изобретение произвело подлинную революцию в стеклоделении.

История витражного искусства
Техники витража. Тиффани

Появилась возможность сплавлять не только плоские витражи, но и использовать вогнутое стекло самых разнообразных форм и создавать сложные объемные, в том числе круглые и овальные изделия.

История витражного искусства
Техники витража. Фьюзинг

Фьюзинг – это сплавление отдельных элементов витражного полотна (основы, на которую выкладывается рисунок из кусочков стекла, фритты, гранул и шихты и пр.) в единое целое.

Стекло-основа может выполняться как из обычного, так и из цветного стекла толщиной 3-5 мм. Размер же будущих изделий ограничивается лишь размером плавильной печи.

История витражного искусства
Техники витража. Фьюзинг

1. При полном фьюзинге все элементы витражного полотна оплавляются полностью, в результате получается гладкая поверхность;
2. Полуфьюзинг – на стекле-основе кусочки стекла расплавлены лишь слегка, не теряя объема и оставаясь выпуклыми.

История витражного искусства
Техники витража. Роспись

Выполняется с использованием лаковых или акриловых красок. В зависимости от исполнения рисунка роспись может выполняться в свободной технике, напоминающей картину, или представлять собой псевдовитраж с имитацией плавных контуров, выполненных краской.

Для увеличения стойкости, расписные витражи обжигаются в печи или покрываются лаком. Также они позволяют добиться необычных эффектов на стекле, передавая множество оттенков за счет возможности смешения красок.

История витражного искусства
Техники витража. Роспись

Витражная роспись на стекле применяется для отделки различных предметов мебели.

Технология исполнения картин на стекле значительно проще, чем многие другие витражные техники.

При росписи не используется припой, из-за чего они намного легче, а значит, не утяжеляют общий вес изделия. Витражная роспись, выполняемая на стеклянном или зеркальном полотне, травмобезопасна в эксплуатации и за ней легко ухаживать. Стеклянная основа может быть любой формы и размера, что особо ценно при оформлении нестандартных помещений или предметов мебели.

История витражного искусства
Техники витража. Пескоструйная техника

Представляет собой обработку стеклянной поверхности мощной струей воздуха и абразивного материала (чаще фильтрованного песка).

Мощность давления и зернистость песка позволяют варьировать степень шероховатости картины витража. Различают несколько техник пескоструя: типовой, цветной, объемный. Позволяет создавать цветные и монохромные долговечные изображения. Один из бюджетных вариантов декорирования.

История витражного искусства
Техники витража. Пленочный витраж

Изготавливаются с использованием полимерных пленок различных цветов, имитирующих дорогостоящие витражи. Стыки между фрагментами псевдовитражей проклеивают оловянным или свинцовым профилем, а после наложения ленты ее прокатывают роликом.

История витражного искусства
Техники витража. Пленочный витраж

Пленочная технология изготовления витражей стала пользоваться популярностью: украсить свой дом теперь стало возможным и простым обывателям, не прибегая к услугам профессионального декоратора. У людей, не являющихся художниками, появилась возможность самостоятельно украшать различные предметы интерьера или мебели.

Новая технология оказалась востребована и в мастерских по изготовлению витражей: она значительно удешевляла стоимость работы и позволяла изготавливать витражные композиции всевозможных форм и размеров. В настоящее время витражные пленки изготавливаются в различных странах по всему миру.

1.2. Декоративная керамика в предметно-пространственной среде. Архитектурная керамика. Парковая скульптура.

Лекция 1. Архитектурная керамика. Лицевые кирпичи и керамические камни. Глазурованные и неглазурованные фасадные керамические плитки; мозаичные плитки, керамогранит, метлахская плитка, клинкер. Кровля из керамики, черепица. Керамическая плитка в интерьере. Кровля из керамики, черепица.

Древняя керамика в архитектуре и строительстве. Строительный материал -необожженный глиняный кирпич (сырец) и строительство домов в древней Месопотамии.

Архитектурная поливная керамика Ассирии, Вавилонии и Древнего Ирана Иранские глазурованные панно с рельефными многоцветными изображениями, украшавшие стены дворцов и храмов. Фриз из дворца в Сузах, изображающий «бессмертных» царской гвардии, воинов, которые оберегали царя в случае измены живой охраны. Изображения львов и фантастических животных. Яркие сочетания голубых, изумрудных, желтых и темно-лиловых глазурей создавали великолепный декоративный эффект.

Орнаментированные глазурованные плитки, служившие наружными кирпичами. Особенность изготовления: на обычный кирпич после легкого обжига наносили контур рисунка черной стеклянной нитью; окаймленные нитью площадки заполняли сухой глазурью, и производился вторичный обжиг. Глазурная масса спекалась и прочно связывалась с поверхностью кирпича.

Ворота, посвященные богине Иштар, построенные во времена вавилонского царя Навуходоносора, 6 в. до н.э. Их поверхность полностью покрыта синей глазурованной плиткой с изображением львов и драконов.

Страны Дальнего Востока (Китай, Япония, Корея), применение глазурованного кирпича и черепицы для оформления стен и крыш. Выкладывались орнаментальные панно из изображений драконов, фениксов, журавлей, пионов и лотосов.

Средневековые испано-мавританские керамисты украшали стены дворцов люстровыми изразцами. Плитки имели смешанный декор – частично европейский, частично исламский. В связи с ограничением, установленным исламом в изображении живых существ, керамика, в основном, украшалась орнаментальной росписью. Чудом испано-мавританской архитектуры называют дворцовый комплекс Альгамбра в Гранаде, резиденции последних мусульманских правителей Испании. Стены сооружений полностью покрыты великолепными изразцами.

В Италии эпохи Возрождения, получила распространение архитектурная декоративная майолика – цветные керамические вставки украшали стены общественных сооружений, дворцов и храмов. Впервые применили эту технику к рельефу мастера из флорентийского семейства делла Роббиа (15-16 вв.). (Рельеф «Мадонна с младенцем» Луки делла Роббиа).

Новое качество европейской керамики в эпоху модерна. Важный элемент декора модного архитектурного стиля конца 19 – нач. 20 века. Здания облицовывали гладкими плитками блеклых тонов, фасады украшали интенсивными по цвету панно из плиток, покрытых глазурью. Монументальные мозаичные и изразцовые композиции.

Архитектурная керамика стиля модерн. Богатство декоративных свойств, своеобразие пластических качеств, интенсивность цвета, разнообразие колористической гаммы. Смягченная пластика глиняной массы и поточные глазурованные покрытия, блестящая мерцающая поверхность майолики отвечали стилистической направленности модерна. Ритмический строй архитектурных форм модерна. Цветные изразцовые покрытия и глазурованная керамика в виде орнаментальных фризов.

Первый глиноплетень из глиняного теста со сплетенными прутьями. Глинобетон. Стеновые камни из глины, необожженный, но крепкий кирпич.

Кирпич в Египте и Месопотамии в третьем тысячелетии до нашей эры. Поливные фризы Ассирии, Вавилонии и Ахеменидской Персии. Сырцовая архитектура в Средней Азии; дома, мечети, крепости, мавзолеи.

Кирпичное ремесло в Киевской Руси в середине X в. Начало строительства из обожженного "глиняного камня" княжеских дворцов и церквей. Кирпичная стена - "кирпичная архитектура".

Техническая революция в кирпичной промышленности в начале XX века. Мундштук, прикрепленный к глиномялке. Переработка глины и непрерывная формовка. Появление шнековых ленточных прессов и вальцов для производства кирпичей.

Керамическая черепица как самый древний кровельный материал, известный еще с античных времен, и очень популярный в европейских странах с мягким климатом. Производство керамической черепицы из определенных сортов глины, цементно-песчаной черепицы - из смеси цемента и песка с добавлением красящих пигментов. Современные технологии подготовки сырья и его обжига позволяют добиться минимальной пористости черепицы и тем самым снизить до нуля способность впитывать влагу и обеспечивают хорошую морозостойкость.

Натуральная черепица и сложность в укладке.

В форме и "фасоне" глиняной черепицы находят отражение национальные особенности архитектуры: марсельская - двухжелобчатая, голландская - с одним желобком; античная римская - с полукруглой крышкой, античная греческая - с граненой; древнерусская городковая для шатровых башен, куполов и крутых крыш - цветная, глазурованная; татарская - лотковая, полукруглая. Пазовую штампованную штампуют из пластов-заготовок; она имеет ребра и пазы, при укладке крыши очень удобна и экономична. Ленточную (плоскую и пазовую) делают на ленточных прессах.

Фасонная черепица. Гребень кровли, коньки покрывают коньковой черепицей - граненой, полукруглой, с раструбом, с тройным «лепестком».

Регулируя состав глин и режим обжига, добиваются натуральной гаммы в довольно широкой палитре - от кирпично-красного до желтовато-серого цвета.

Массовое производство кирпича в Древней Руси. Кирпичники учились у старших братьев по ремеслу - у гончаров. Первые "плинфоделатели". "Плинфа" - так кирпич (греческое - "плинфос", "плинт").

Выпуск стандартных и фигурных – угловых, радиальных, арочных кирпичей. Современный отделочный материал - негорючий, долговечный и устойчивый к атмосферным осадкам.

Керамзит. Производство.

Современное производство облицовочного керамического кирпича как сложнейшая компьютеризированная технология. Обжиг кирпича в специальной туннельной печи кирпич обжигают не менее трех суток при температуре 1100°C.

Современная архитектурная керамика в интерьерах общественных зданий, домов и квартир. Светильники, напольные вазы, настенные блюда или арт-объекты как акцент в помещении. Керамические панно, разная тематика в тонком одно-двухсантиметровом панно. Произведения искусства из керамики и фарфора как фоновые объекты, работающими на общую задачу и впечатление.

Лекция 2. Русское изразцовое искусство.

Изразцы, как вид архитектурно-декоративной керамики; технология производства; история русского изразцового искусства (красные, муравленные, многоцветные, «голландские» изразцы); особенности русских изразцовых печей. Виды орнаментов, применяемых в изразцах и их характеристика.

Изразцы – разновидность архитектурно-декоративной керамики. Применялись для внешней облицовки зданий и их внутреннего убранства. Термин "изразец", или "образец", обычен в обиходе русского государства в эпоху феодализма. В западноевропейских государствах и на территории Белоруссии этот вид керамической продукции известен по письменным источникам как "кафель".

X-XI век, гончарные мастерские по производству первых печных изразцов. Красные изразцы, набитые из глины в деревянных формах наподобие пряников в пряничных досках, покрытие прозрачной, обычно зеленой глазурью, называемой муравой.

XVII век, период расцвета русских изразцов. Ценинные или фряжские изразцы, отличавшиеся праздничным многоцветием. Поливы пяти цветов: белого, желтого, коричневого, синего и зеленого. Рельефные изображения в виде растительных узоров из причудливых листьев, цветов и плодов с переплетающимися стеблями.

XVIII век, изразцы, покрытые многоцветными глазурями, с сюжетной росписью, которая выполнялась с применением подглазурных красителей (пигментов).

XIX век, большая роль художников, архитекторов. Печи, отвечавшие высоким художественным требованиям; отопительные приборы и часть интерьера.

Начало XX веков, полное забвение высокого изразцового искусства. Повсеместная замена печного отопления на централизованное вычеркнуло само понятие «изразец» из истории.

Возрождение русского изразца в России в 90-е годы XX века. Изразец как составляющий элемент искусства интерьеров.

Формовка коробчатого изразца производилась в несколько этапов. Матрицу клали на гончарный круг, затем, присыпав тонким слоем песка, заполняли сырой глиняной маской – мягкой и вязкой. Тщательно вминали её во все неровности, мельчайшие углубления рельефа, чтобы не образовались пустоты. Когда форма заполнялась доверху, выравнивали правилом верхний слой глины. Медленно поворачивая круг, изразцовой пластине наращивали румпу. Когда после воздушной усадки глина затвердела, изразец снимали с формы, окончательно просушивали и обжигали. Температура обжига равнялась 700-7500С., изразцы с поливой обжигались при температуре свыше 9500С. Для их обжига использовалось несколько горнов, т.к. нанесение поливы требовало повторного обжига изразца и наличие одной обжигательной камеры не могло удовлетворить мастера. Горн имел цилиндрическую форму, состоял из двух камер, нижняя из которых выполняла роль топки. В технике обжига важен каждый градус, каждая минута, т.к. один и тот же состав поливы при разном режиме обжига может дать различную цветовую окраску. Основных цветов в русском изразце пять – белый, желтый, синий, зелёный, коричневый. И не счесть оттенков. Расцветчивают изразцы глазурями, эмалями – непрозрачными "глухими" глазурями, ангобами.

Лекция 3. Облицовка и декорирование современных печей и каминов изразцами и облицовочной плиткой.

Облицовка каминов и печей разными типами керамического материала. Изразец и кафель. Кафель на территории современной Австрии, Швейцарии и Южной Германии. Прообраз кафеля, «печные горшки».

ИЗРАЗЕЦ

Формы и особенности русской изразцовой плитки

Традиционная русская изразцовая печь с лежанкой

Израццовая печь

Израццовая печь

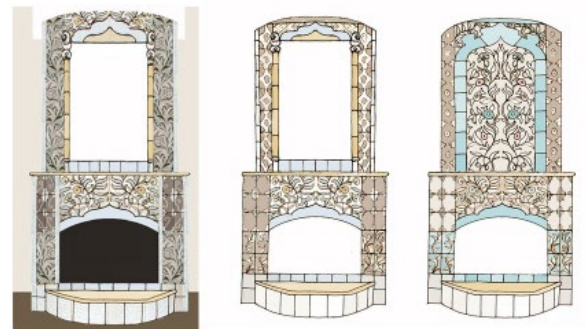
Израццовая печь

Израццовая печь

Израццовая печь

Создание эскизов для печей и каминов с изразцами

Создание эскизов для печей и каминов с изразцами

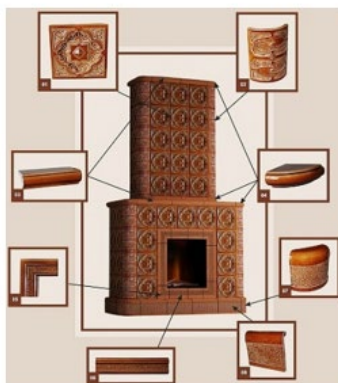
Изразцовое панно для камина

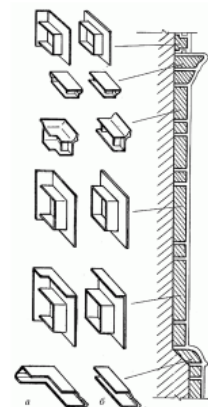
Древнерусские печные изразцы

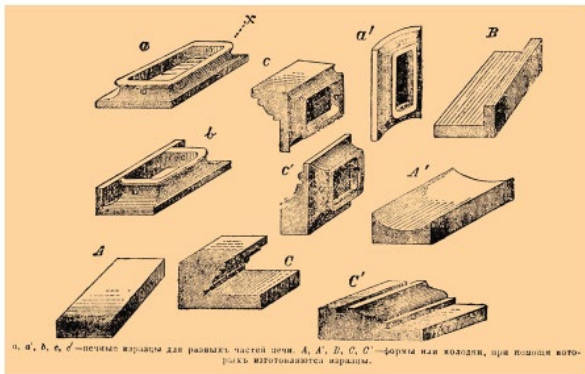
Фрагмент изразцовой печи

Плитки для камина

Фасоны плиток

Изразцы для разных частей печи

Изразцы для разных частей печи.
1. плоский (стенной) изразец 2. угловой изразец 3. Карнизный изразец.

Изразцы для разных частей печи. Декоративные изразцовые элементы.
1. фасонные изразцы 2. цокольный 3. угол 4. корона.

Изразцы для разных частей печи.
Разнообразные изразцовые элементы: колонна, полоса, цокольные изразцы.

Конструкция изразца. Румля с отверстиями на тыльной стороне.

Все изразцовые элементы также имеют пустотелую конструкцию.

Технология производства древних и современных изразцовых плиток.

Различный внешний вид изразцовых плиток. К древнейшей их разновидности относятся так называемые "горшковые" изразцы Древнего Рима, получившие преобразование в Европе в эпоху средневековья в прямоугольные, имеющие в задней части румпу, т.е. глиняную коробку для крепления изразца к стене. Горшковые изразцы формировались на гончарном круге.

Коробчатые изразцы Древней Руси пришедшие на смену горшковым, в зависимости от технологии, разделяются на большие группы:

- 1) терракотовые рельефные (кон. XVI – XVIII вв.);
- 2) зелёные поливные рельефные (XVII в.);
- 3) полихромные рельефные (кон. XVII-XVIII вв.);
- 4) полихромные расписные (XVIII в).

Технология изготовления коробчатых изразцов XVI-XVII веков сложнее технологии. Лицевая пластина коробчатых изразцов оттискивается в специальных формах, изготовленных из дерева или глины (матрицах). На матрице вырезался орнамент, который затем передавался изразцу.

Этапы формовки коробчатого изразца. Матрицу клали на гончарный круг, затем, присыпав тонким слоем песка, заполняли сырой глиняной массой – мягкой и вязкой. Тщательно вминали её во все неровности, мельчайшие углубления рельефа, чтобы не образовались пустоты. Когда форма заполнялась доверху, выравнивали правилом верхний слой глины. Медленно поворачивая круг, изразцовой пластине наращивали румпу. Когда после воздушной усадки глина затвердела, изразец снимали с формы, окончательно просушивали и обжигали. Температура обжига равнялась 700-7500С., изразцы с поливой обжигались при температуре свыше 9500С. Для их обжига использовалось несколько горнов, т.к. нанесение поливы требовало повторного обжига изразца и наличие одной обжигательной камеры не могло удовлетворить мастера. Горн имел цилиндрическую форму, состоял из двух камер, нижняя из которых выполняла роль топки. В технике обжига важен каждый градус, каждая минута, т.к. один и тот же состав поливы при разном режиме обжига может дать различную цветовую окраску. Основных цветов в русском изразце пять – белый, желтый, синий, зелёный, коричневый. Расцветчивают изразцы глазуриями, эмалями – непрозрачными "глухими" глазуриями, ангобами.

Изразец в облицовке каминов и печей.Преимущества отделки каминов и печей изразцами

Керамические панно и мозаика, применение в интерьере. Технология укладки мозаичных панно.

Лекция 4.Монументально-декоративная керамика. Объемная керамика.Садово-парковая керамика в ландшафтном дизайне.

Монументальное искусство. Монументально-декоративное искусство (от лат. Monumentum - памятник), род изобразительного искусства, произведения которого отличаются значительностью идейного содержания, обобщенностью форм, масштабностью; создаются для конкретной архитектурной среды; выступают пластической или смысловой доминантой архитектурного ансамбля. Монументально-декоративная керамика: памятники и монументы; скульптурные, живописные, мозаичные композиции и панно для зданий; витражи; городская и парковая скульптура; крупные фонтаны и т.п.

Объемная керамика. Художественные майоликовые изделия представлены скульптурой (чаще фигурки животных), вазам для цветов и декоративными (настольными, настенными, напольными, подвесными), настенными тарелками и блюдами, сувенирами, изделиями утилитарного характера. Декорируют майоликовые изделия росписью ангобами, гравировкой по ангобу, одноцветными и потечными глазурями, глазурями восстановительного огня и др.

Ландшафтный дизайн - направление в ландшафтной архитектуре, рассматривающее целенаправленное проектирование фрагментов архитектурно-ландшафтной среды, в т.ч. пути изменения природных объектов по определенным правилам (их "опредмечивание" - придание предметных форм и т.п.) в целях наилучшего их приспособления к потребностям человека.

Ландшафтный дизайн и садово-парковая керамика. Требования, предъявляемые для изделий, находящихся под открытым небом. Органическое формообразование, индустриальные формы.

Садово-парковая керамика - вазоны, вазы, кашпо, керамические скульптуры, фонтаны и т.д.

Кашпо - декоративное устройство из керамики, пластмассы, дерева, лозы для размещения цветов в интерьере и на открытом воздухе.

Скульптура - вид изобразительного искусства, отражающий действительность в обобщенных пластических образах и объемно-пластических формах. В садово-парковом искусстве используется декоративная скульптура.

Создание ансамблей в ландшафтном дизайне. Ансамбли - четко локализуемые группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, культового, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения вместе со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, архитектуры, единство или связь с пейзажем которых представляет ценность с археологической, архитектурной, исторической, эстетической или социально-культурной точек зрения, в т.ч. археологические или палеонтологические объекты: исторические центры поселений, фрагменты исторических планировок и застроек поселений, произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы), некрополи, произведения монументального искусства.

Керамическая скульптурная композиция. Проектирование декоративного портрета в художественной керамике. Особенности выбора техники изготовления декоративной скульптуры

Скульптура (ваяние; пластика, Sculpture, фр. Statue; нем. Bildhauerkunst от лат. Sculpro – высекаю) - вид изобразительного искусства, произведения которого имеют физически материальный, предметный объем и трехмерную форму, размещенную в реальном пространстве.

Объекты скульптуры; человек и изображения животного мира. Основные разновидности скульптуры - круглая скульптура и рельеф.

Круглая скульптура - вид скульптуры, произведения которой представляют собой самостоятельные трехмерные объемы, - свободно размещаемые в пространстве; - не связанные с плоскостью фона; обычно требующие кругового обзора. Главными типами круглой скульптуры являются: статуя, статуэтка, бюст, торс и скульптурная группа.

Рельеф (Raisedwork, от фр. Relief - выпуклая резьба) - вид скульптуры; скульптурное изображение на плоскости, являющейся физической основой и фоном изображения. В рельефе воспроизводятся сложные многофигурные сцены, а также архитектурные и пейзажные мотивы.

Различают а) выступающий над плоскостью фона выпуклый рельеф, который подразделяется на контррельеф и койланглиф; б) врезанный в глубину плоскости фона углубленный рельеф, который подразделяется на барельеф и горельеф.

Барельеф - скульптурное изображение с фоном, из которого фигуры выступают не более чем наполовину своего объема.

Монументальная, декоративная, станковая скульптура малых форм.

Монументальная скульптура – скульптура, рассчитанная на конкретное архитектурно-пространственное или природное окружение; адресуемая массовому зрителю; призванная конкретизировать архитектурный образ и дополнить выразительность архитектурных форм новыми оттенками. Монументальная скульптура - памятники, статуи, рельефы. Монументальная скульптура тесно связана с архитектурной средой и природой. При ее изготовлении используют прочные, стойкие материалы: камень, бетон, металл. В случае с керамикой таким материалом является шамот.

Декоративная скульптура, как часть архитектурного ансамбля, используется в оформлении зданий, парков, улиц, площадей. Сюда относятся кариатиды, атланты, статуи – фонтаны и скульптура малых форм (статуэтки, медали и т. п.).

Станковая скульптура - род скульптуры, предназначенной: - для выставок, музеев, общественных и жилых интерьеров; для продажи на художественном рынке. Станковая скульптура рассчитана на восприятие с близкого расстояния; не связана с предметным окружением и архитектурой конкретного интерьера; предполагает продолжительный контакт со зрителем и побуждает его к сопереживанию.

Способы выполнения скульптуры: отливка, лепка, ваяние.

Отлитая скульптура. Отливка - точное, полученное методами литья воспроизведение оригинала скульптуры, служащее для экспозиции или установки. Обычно отлитая скульптура имеет тонкие стенки и остается полый внутри. При производстве скульптуры учитывают такие важные факторы, как цвет, свет, материал, фактура. Пластические особенности произведения влияют на выбор материала и технику исполнения.

Современные формы и стили в керамике. Популярность эклектики в музыке, одежде, архитектуре, интерьерах. Этно, хай-тек и смешение разных стилей. Из эклектики выросли такие серьезные стили, как ар-нуво и ар-деко. Талантливые дизайнерские находки братьев Кампана - южноамериканских дизайнеров. Они стали основоположниками стиля «тропический модерн»: смеси из классического минимализма с латинским акцентом. Подчеркивание национальной культуры. Этно, кантри, ностальгия по тишине, деревенской простоте, уюту. В «разбавленном» деревенскими предметами быта хай-теке становится душевнее от теплых тонов дерева, ротанга, керамики.

Декорирование интерьера и совмещение стилей кантри, классики, этно, хай-тека, ар-деко, гармонично дополняющих и подчеркивать красоту друг друга.

Интерьерная керамика - один из элементов декора; элемент, который создает теплоту и уют. Керамика органично вписывается в любой интерьер, соседствуя с кованным металлом, стеклом, ротангом, мрамором, деревом, живописью. Фарфоровые вазы и керамические горшки, глиняные кувшины и фаянсовые статуэтки широко использовались в древнейших мировых культурах на протяжении веков и продолжают оставаться актуальными элементами декора в повседневной жизни. Многообразие керамических изделий позволяет удачно обыграть интерьер любого стиля. Используя напольные и настольные вазы, статуэтки и подсвечники можно красиво оформить как офисное, так и жилое помещение.

Лекция 5. Шамотные керамические массы. Особенности проектирования изделий из шамота. Изготовление изделий из шамотной массы.

Особенности проектирования изделий из грубой керамики, фаянса и фарфора.

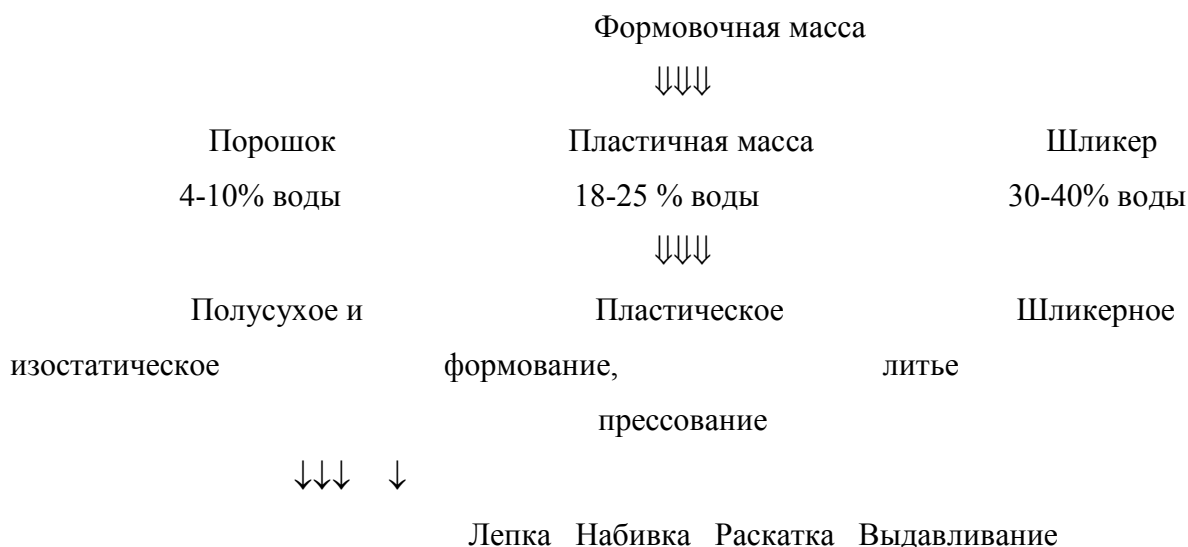
Использование различных сырьевых материалов и различной технологии изготовления в зависимости от назначения изделий. Грубые строительные материалы, имеющие простую форму (кирпичи, плиты, блоки, плитки и т.п.) и их изготовление из глины методом пластического формования. Формование массы руками или набивка в заранее сделанную из дерева форму.

Изделия, имеющие ось вращения (кружки, кувшины, блюда) и формовка из глиняной массы на гончарном круге.

Лепка сложных форм вручную из пластичной массы и метод шликерного литья. Шамот и возможность создания самых разнообразных элементов декора, способных сформировать уникальную интерьерную среду. Особенности материала, схожесть шамота со «старым» природным камнем, выветренным, с трещинами и трещинками, щелями и сколами. Натуральный цвет ша-

мотного изделия - от светло-бежевого до темно-бежевого. Пластичность и обширная цветовая гамма шамота. Экологическая чистота материала, его доступность, красота и широкое применение изделий из шамота в украшении интерьеров, фасадов зданий, объектов ландшафтной архитектуры.

Методы формования керамических изделий

Форма изделия и выбор способа формования: сложные изделия формуют методом шликерного литья, приготавливая форму и литейный шликер. Более простые изделия, имеющие неглубокий рельеф или ось вращения, формуют пластическим формованием, приготавливая однородную пластическую массу и формуя методом ручной лепки, набивки в форму, раскатки на гончарном круге или формовочном станке, используя ленточный пресс. Для простейших по форме изделий типа плиток и кирпичей возможно формование из слегка увлажненного порошка в металлические формы под значительным давлением - метод полусухого (по влажности порошка) прессования.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Практические занятия проводятся в соответствии с тематическим содержанием лекционной части курса с целью закрепления изученного теоретического материала на практике. Во время практических занятий студенты выполняют задания, решение которых требует знания разделов курса.

В процессе практических занятий осуществляется углубление теоретических знаний и овладение определенными методами самостоятельной работы.

При подготовке к практическим занятиям следует пользоваться основной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины.

Методические указания по выполнению творческих заданий по дисциплине «Монументально-декоративное искусство и дизайн среды»

3 курс 6 семестр

Творческое задание Разработки и изготовление декоративного панно из керамических плиток способом ручного формования и декорирования в технике куэрдосека (сухая линия). Изготовление изделия в материале (керамика)

Цели и задачи: Проектирование изделия, относящегося к декоративным элементам оформления интерьера. Понимание сути декоративно-прикладного искусства, его значение в организации среды. Проектирование керамического панно, с учетом особенностей технологии изготовления и в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к изделиям такого рода, изучение возможных вариантов керамических панно, классификации, способов изготовления.

Состав задания:

1. Графические эскизы, формат А4, цветная подача (сбор и графический анализ аналогов, форэскиз по теме разработки)

Материалы: акварель, гуашь, цв. карандаши, восковые мелки, смешанная техника.

2. Изделие в материале. Керамическое панно. (Материалы: глина, глазури)

Последовательность выполнения:

1. Просмотр методического материала. Выбор темы.
2. Творческая проработка образа, орнаментального мотива. Эскизирование (рекомендов. объем 5-7 эскизов).
3. Изготовление картона (кальки) в натуральную величину.
4. Изготовление формы для гипсовой плитки.
5. Изготовление плитки из глины способом ручного формования в гипсовой форме (панно из 6-8 плиток)
6. Роспись керамических плиток в стиле куэрдосека (сухая линия). Подготовка эскиза росписи. Нанесение контурного рисунка. Роспись глазурями.
7. Сушка, обжиг. Политой обжиг.
8. Подготовка декоративного панно к экспонированию. Фотофиксация готовых изделий. Использование изготовленных плиток в предлагаемом интерьере. Графическое исполнение (ручная графика, компьютерный вариант)

4 курс 7 семестр

Творческое задание Разработка и изготовление в материале изделия для парковых зон (пить-

евого фонтана, керамических ваз, декоративных скульптур)

Цели и задачи: Разработка пластической композиции в пространстве. Изучение взаимосвязей отдельных элементов, пластики, динамики, использование цвета, фактуры, объема в пространственной композиции.

1. Графическая часть на планшетах 50x75 см (2 планшета), цветная подача.

Материалы: акварель, гуашь, цв. карандаши, восковые мелки, смешанная техника.

2. Изделие в материале.

Последовательность выполнения:

1. Выбор темы. Учет масштабных характеристик: объем помещения, его высота, количество источников освещения, функциональная нагрузка и т.д., так как задание выполняется в масштабе. Построение ассоциативного ряда, выбор выразительных средств, эскизирование и моделирование.

2. Поиск в картоне каждой композиции, изображение в натуральную величину. Поиск цветового решения.

3. Изготовление проекта в материале. Выбор способа ручного формования для определенной пространственной композиции. Декорирование. Сушка, обжиг. Политой обжиг.

4. Графическая подача проектного решения на планшете, с привязкой к интерьеру, в масштабе.

5. Подготовка к экспонированию.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа включает изучение теоретических вопросов курса, завершение выполнения творческих заданий, подготовку к практическим занятиям, подготовку к текущей и итоговой аттестации (экзамену).

Целью самостоятельной работы является:

- систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических знаний и практических умений;
- формирование умений самостоятельно выполнять творческие задания;
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления.

Самостоятельная работа требует активной мыслительной деятельности и может привести к желаемым результатам лишь при ее правильной организации. Неумение работать самостоятельно является одной из основных причин низкой успеваемости.

Самостоятельная работа состоит из следующих модулей:

- Поиск и подготовка информационных материалов из печатных изданий и интернет-источников для выполнения творческого задания;
- подготовка к практическим занятиям;
- вариантная разработка творческого задания, выполнение клаузуры;
- Просушивание и подготовка к обжигу. Подготовка инструментов и материалов для работы с глиной.
- Систематизация материала, подготовка графических чертежей и эскизов и планшета к экспонированию
- Выполнение графических эскизов, характеризующих основное назначение объекта исследования, определение особенности пластики предметов бытового назначения.
- Лепка изделия из керамической массы. Подготовка к обжигу.
- Изготовление проб глазурей и ангобов.
- Зарисовки аналогов и прототипов по теме. Моделировка основных объемов формы. Разработка эскизов в цветной графике к дипломному проекту

Сотникова Елена Алексеевна,
доцент кафедры дизайна АмГУ

Монументально-декоративное искусство и дизайн среды: сборник учебно-методических материалов по направлению подготовки: 54.03.01. Дизайн, Направленность (профиль) образовательной программы: «Дизайн среды» – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2018, 34с.

Усл. печ. л.