

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО
В ПРОЕКТИРОВАНИИ ИНТЕРЬЕРА
сборник учебно-методических материалов

специальность: 54.05.01 Монументально-декоративное искусство
специализация № 3 образовательной программы
«Монументально-декоративное искусство (интерьеры)»

Благовещенск, 2017

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

Составитель: Сотникова Е.А.

Монументально-декоративное искусство в проектировании интерьера: сборник учебно-методических материалов для специальности 54.05.01 Монументально-декоративное искусство, специализация № 3 «Монументально-декоративное искусство (интерьеры)» – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017, 58 с.

Рассмотрен на заседании кафедры дизайна

© Амурский государственный университет, 2017

© Кафедра дизайна, 2017

© Сотникова Е.А., составление

Содержание

1.	КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА	4
1.1	Виды монументально-декоративного искусства.	4
1.2	Роспись керамики. Ангобная, надглазурная, подглазурная, майоликовая роспись.	14
1.3	Фаянсовые и фарфоровые изделия в проектировании интерьера.	20
1.4	Архитектурная керамика	28
1.5	Монументально-декоративная керамика. Садово-парковая керамика и объекты ландшафтного дизайна.	36
2.	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ	40
3.	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	44

1 КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

1.1 Виды монументально-декоративного искусства. 7 семестр 18 (акад. час.)

Лекция 1. Синтез искусств в формировании среды.

Особенности, место и назначение дисциплины «Монументально-декоративное искусство в проектировании интерьера» 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.

Лекция 2. Виды монументально-декоративного искусства. Монументальная живопись, скульптура, художественный металл, текстиль, керамика. Общий обзор.

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 в проектировании интерьера

Жоан Миро. Майоликовое панно на фасаде Музея имени Вильгельма Хака. Людвигсхафен. Германия

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

Медведев С. Витраж в плавательном бассейне, г. Ижевск

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, листовая и просечная 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.

Незавершенная скульптура одинокого Ogblala Лакота - воина, верхом на коне.

Джорджи Вашингтон, Томас Джефферсон, 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

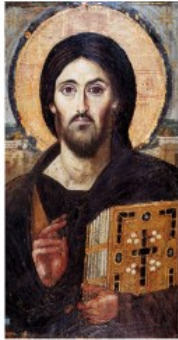
Чехия, фрагмент фасада здания.

Способ нанесения изображения

Монументально-декоративная живопись

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

Христос Пантократор, Икона, Синайский монастырь, Константинополь, VI век

Современная иконопись

Монументально-декоративная живопись

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

Роспись фасада жилого дома, Подмоскowie, Раменское

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», Балластрада, 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 флизы, 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.

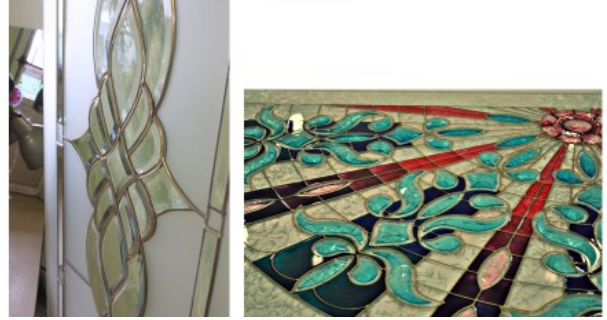
Витраж фьюзинг – стеклянные мозаичные фрагменты спекаются в печи при определенной температуре.

Монументально-декоративная живопись

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

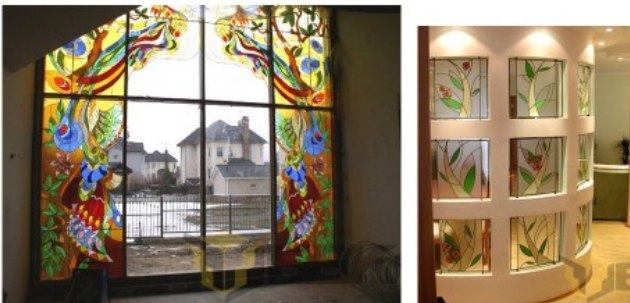
Витраж факетный (Бевелс, bevels) – кусочки прозрачного или цветного стекла, имеющие наклонную фаску со всех сторон

Монументально-декоративная живопись

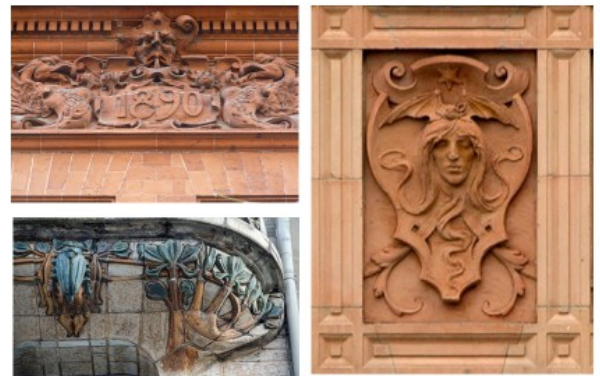
Витраж – произведение из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения оконного или дверного проёма в архитектурном сооружении.

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

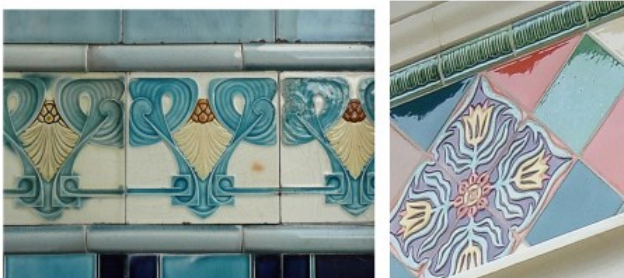
Архитектурная керамика

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 (чашей на обороте изразца) и с отверстиями для механического крепления к основе

Дом Игунова на Большой Якиманке в Москве, 1895 г

Архитектурная керамика

Садовая пластина

Садово-парковая керамика – фонтаны, горки, искусственные залучки, 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 литье

Художественный металл

Листовой металл

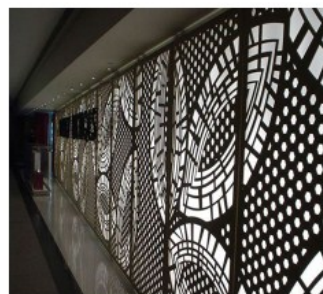
Малые архитектурные формы в городской среде.

Скульптура из металла. Носорог

Художественный металл

Просечной и перфорированный металл, лазерная резка

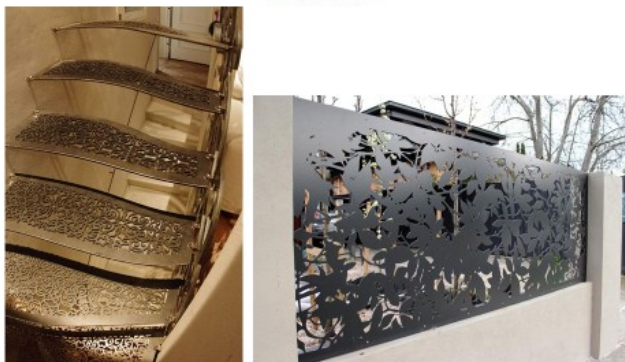
Малые архитектурные формы в городской среде.

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, начало 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 3. Техники декорирования поверхностей при помощи керамической плитки, мозаики.

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

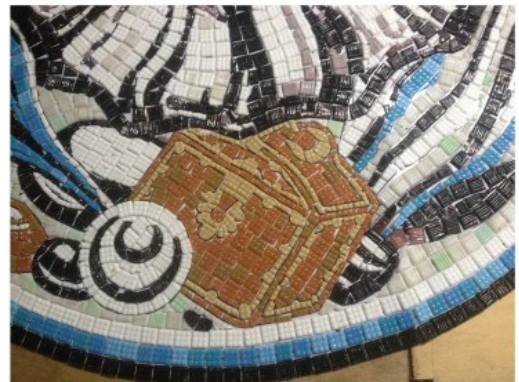
Обратный способ укладки мозаики

1. Эскиз

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

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

3. Готовое мозаичное панно затирается специальной затиркой

Обратный способ укладки мозаики

3. Фрагмент готового мозаичное панно

Обратный способ укладки мозаики

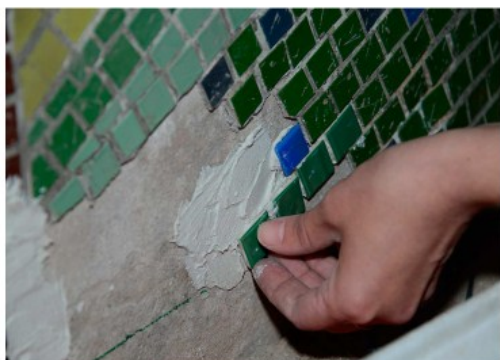
3. Готовая керамическая мозаика в интерьере

Прямой способ укладки мозаики

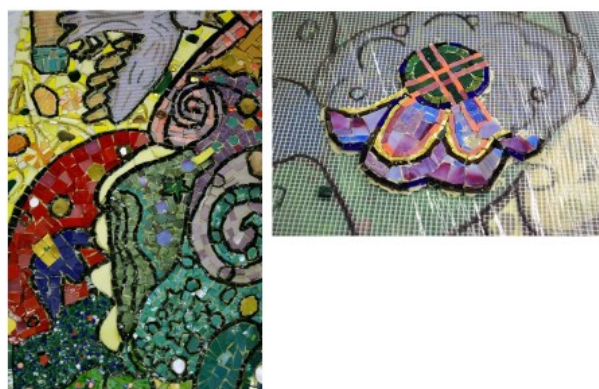
Мозаичные плитки монтируются при помощи клея на место

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

Мозаика. Прямой способ.

Прямой способ укладки мозаики

Мозаика. Прямой способ.

Прямой способ укладки мозаики

Керамическое мозаичное панно

д. Керамическая плитка ручной работы.

Техника «Cuerda seca» (сухая линия), роспись глазури.

The cuerda seca - 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 «Cuerda seca» 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 «Cuerda seca» (сухая линия)

1.

2.

3.

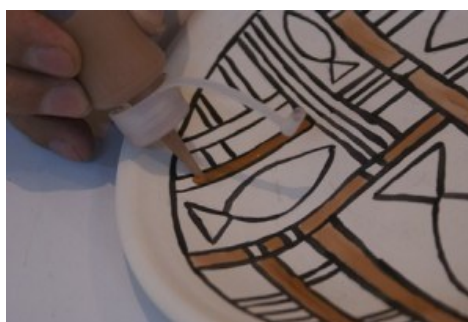
4.

5.

6.

7.

1.2 Роспись керамики. Ангобная, надглазурная, подглазурная, майоликовая роспись. 8 семестр (18 акад. час.)

Лекция 1. Особенности декорирования изделий из различных керамических масс. Глазури, ангобы и другие краски. Способы нанесения и режимы обжига.

Обжиг керамики - важный технологический процесс. Во время обжига проходит ряд физико-химических преобразований, которые на конечной стадии завершаются процессом спекания. После обжига снижается пористость изделий, увеличивается их прочность, водонепроницаемость, изменяется цвет, создается декоративное покрытие - изделие приобретает целостность. Глазури превращаются в стеклообразное водонепроницаемое покрытие, которое служит не только для эстетических, но и для санитарных целей.

Порядок и схема обжига

Обжиг керамики может проходить в один, два или в три и более этапов. Чаще применяется 2-ух этапная схема обжига - два последовательно проводимые обжига:

1. Первый обжиг – утильный. В первом обжиге участвует хорошо высушенное изделие, которое или совсем не декорировано, или частично декорировано ангобом или цветной глиной. Глазурь в первом обжиге не участвует. Результатом первого обжига является не готовое изделие, а полуфабрикат – утиль, он же черепок или бисквит (biscuit), который предстоит еще декорировать глазурью, флюсным ангобом, подглазурными или надглазурными красками, или любым сочетанием этих ма-

териалов. Температура утильного обжига обычно выбирается таким образом, чтобы, с одной стороны, все основные физико-химические процессы, связанные с выделением газообразных веществ и набором некоторой прочности изделия, завершились, а с другой стороны, пористость черепка (влагопоглощение) должно быть достаточным для качественного нанесения глазури и других материалов.

2. Второй обжиг – политой. Проводится после первого обжига и после того, как на черепок наносится глазурь и краски. Температура политого обжига, как правило, зависит от температуры обжига применяемых для декорирования материалов.

В 2-ух этапной схеме обжига возможны два варианта:

- фарфоровая схема – политой обжиг проводят при более высокой температуре, чем утильный. Эта схема обычно используется в производстве фарфора. Такой порядок обжига позволяет без труда декорировать изделие после первого низкого обжига. В то время как окончательную прочность, водонепроницаемость и другие полезные свойства изделия приобретают уже во втором политом обжиге.

- фаянсовая схема обжига – политой обжиг проводят при более низкой температуре, чем утильный. Фаянсовая схема обычно используется при обжиге масс, которые и после высокого обжига сохраняют достаточную пористость для нанесения глазури (фаянсовые массы). А также в тех случаях, когда требуется декорирование низкотемпературными глазурями.

3. Третий (декоративный) и последующие обжиги иногда проводят для закрепления деколей или какого-либо другого декоративного покрытия. Эти обжиги обычно непродолжительны и проводятся при не очень высоких температурах.

Температура обжига и основные процессы

Современные печи для обжига керамики могут обеспечить достаточно быстрый нагрев до самых высоких температур, но скорость нагрева печи лимитируется скоростью протекания физико-химических процессов, которые преобразуют сырой керамический материал в прочное керамическое изделие. Эти процессы протекают в твердой фазе и требуют определенного времени для их полного завершения.

25–200°C – происходит медленный нагрев изделий, при котором удаляется межслоевая и частично адсорбированная (связанная) вода.

200-400°C – завершается удаление связанной воды, а также происходит сгорание большей части органических веществ, содержащихся в массах.

400-600°C – начинается дегидратация глинистых минералов и выделение химически-связанной воды, входящей в их кристаллическую решетку.

573°C - происходит фазовый переход кварца из β в более высокотемпературную α – форму. Этот процесс сопровождается объемными изменениями, что вызывает дополнительные напряжения в черепке.

600-800°C – черепок обладает пониженной прочностью, так как большинство глинистых минералов к этому моменту уже разложились, а процесс спекания еще не завершен – новые минералы еще не образовались, жидкая фаза также отсутствует. Любая остановка нагрева в этот период нежелательна.

800-1000°C – начинается процесс спекания керамической массы, зависящий от состава массы. Общим является завершение разложения глинистых минералов, их перекристаллизация и взаимодействие с другими компонентами массы.

Охлаждение

Охлаждение печи происходит естественным путем после ее отключения. Медленное охлаждение керамических масс с высоким содержанием кварца – каменные массы, фарфор

Лекция 2. Старинные центры народных промыслов по производству керамики. Скопинская художественная керамика. История промысла. Тематика росписей. Ассортимент изделий. Современные тенденции.

Скопинская художественная керамика

Город Скопин как центр народного искусства Рязанской области. Происхождение традиционной глиняной посуды из местной светложгущейся глины.

Развитие Скопинского гончарного промысла во второй половине XIX века. Производство глазурованных фигурных сосудов и подсвечников, многоярусных, украшенных сложной лепниной, выполненных в виде диковинного зверя или с фигурами птиц, рыб и животных. "Ничего равного этим произведениям русского народного искусства мы не видим среди скульптурных, посудных изделий других народов" - искусствовед А.Салтыков.

Широкий ассортимент изделий Скопинского промысла, фантазия, смелость пластических решений, оригинальные конструкции сосудов, подсвечников, скульптур.

Различные техники исполнения - гончарство, ручная лепка, литье в гипсовые формы с ручной доработкой, способ полусухого прессования.

Лаконичные гончарные формы и сосуды с богатой лепниной, с изображением различных птиц, рыб, животных, сказочных и былинных персонажей. Нанесение орнамента штампиками и стеками по сырой глине в виде оттисков. Характер орнамента (растительный, геометрический). Изделия глазуровались цветными поливами различных оттенков коричневого, желтого, зеленого, серо-синего цвета.

Скопинский народный промысел художественной керамики - уникальное явление в русской культуре.

Лекция 3. Гжель. Особенности промысла. История его развития. Современные изделия. Народные традиции, специфика технологии керамики. Особенности росписей.

Современный гжельский фарфор. Три основных типа росписи: подглазурная синяя на белом фоне, позолота на интенсивно синем кобальте, многоцветная надглазурная роспись на белом фоне. Черты гжельской майолики XVIII века.

Разнообразие подглазурной синей росписи Крупные, сочные пятна цветов, бутонов сочетаются с тонкими, плавно изогнутыми стеблями. Графика надглазурной росписи золотом по кобальту. Тонкий линейный, контурный узор на темно-синем фоне кобальта. Роспись с сочными мазками, крупными пятнами золота. Многоцветная роспись на белом фоне с живописными мазками и тонкими графичными линиями. Орнамент, украшающий гжельские изделия, преимущественно, растительный. Декоративно переработанные элементы росписи органично связаны с формой вещи.

В гжельской скульптуре изображаются излюбленные народные сюжеты - гулянья, чаепития, катание в санях; используются сюжеты русских народных сказок, образы животных. Размещение скульптурных групп на тулове и ручках квасников. Сохранение утилитарных свойств сосуда.

Особенности и характеристики ручной росписи (свежесть, непосредственность рисунка). Тиражирование изделий гжельскими мастерами и сохранение традиций. Повторяя одни и те же мотивы, мастера каждый раз вносят что-то новое. В этом состоит уникальность ручных творческих работ и популярность гжели в современном мире.

В художественных промыслах сохраняются и продолжают развитие замечательные традиции народного декоративного искусства. Очень часто искусство прошлого становится источником вдохновения для создания современных произведений.

Лекция 4. Современные способы декорирования керамики. Рельефный и живописный способы декорирования керамики. Керамическая живопись. Материалы и инструменты. Подглазурная роспись. Надглазурная роспись. Материалы и инструменты.

Керамические краски, используемые для декорирования керамики. Подглазурные, надглазурные и внутриглазурные краски. Использование керамических пигментов для их производства. Соединения переходных металлов (оксиды и другие), сохраняющие или образующие цвет при обжиге и взаимодействующие с расплавом глазури.

Нанесение подглазурных красок на высушенное или прошедшее утильный обжиг изделие. Смешивание подглазурных красок, содержащих пигмент и глазурь, со связкой (глицерином, специальным полимером, раствором сахара и т.п.).

Надглазурные краски и их нанесение на изделия, прошедшие политой обжиг. Смешивание надглазурной краски, содержащую флюсы и пигменты, со скипидаром и скипидарным маслом. Декоративный обжиг после быстрой сушки.

Обзор палитра подглазурных красок и надглазурных, особенности палитры. Обжиг подглазурных красок (обжигают вместе с глазу-рю при температурах до 1400°C), надглазурные краски (отдельный обжиг при температуре 600-900°C.)

Работа с внутриглазурными красками. Нанесение их так же, как надглазурные на глазурованное изделие. Скоростной обжиг, при котором краски внедряются в глазурный слой. Сходство и различие разных видов красок

Препараты благородных металлов (золота, платины и др.) в виде органических соединений в растворителе, для надглазурного декорирования - люстры - соли смоляных кислот различных металлов, дающие после обжига перламутровый металлический блеск различных цветов.

Нанесение керамических красок на изделия:

Ручная живопись - роспись, отводка, декалькомания, шелкография, раскраска штампом, аэрография (задувкой) или комбинация нескольких способов.

Лекция 5. Ангобная роспись

Цветные ангобы, способы изготовления и нанесения. Барботин. Флюсные ангобы.

Ангобы - жидкие (шликерные) керамические краски на основе белой или цветных глин, предназначенные для декорирования глиняных изделий в сыром состоянии.

Использование в качестве ангобов процеженных через сито 64 000 отв/см² шликеры природных глин без каких-либо добавок. Если общая усадка таких ангобов примерно равна усадке массы, из которой изготовлено изделие, ангобы прочно сцепляются с поверхностью изделия.

Содержание воды в готовых к работе ангобах колеблется от 35% до 50% в зависимости от выбранного способа покрытия. Высококачественные ангобы готовят помолом в шаровых мельницах глины с добавками кварцевого песка, шамота, мела и др. в зависимости от назначения. Использование тонкомолотых ангобов при покрытии черепицы для уменьшения ее водопоглощения.

Применение белых ангобов, приготовленные на основе беложгущихся глин, цветных - на основе природноокрашенных глин и цветных, окрашенных оксидами металлов или керамическими красками. Художественные керамические изделия могут полностью покрываться ангобами для изменения цвета черепка или декорироваться ангобной росписью. Ангобированные изделия покрываются прозрачной бесцветной и прозрачной цветной глазурью.

Способы нанесения ангобов. Ангобы наносятся на изделие окунанием, поливом, кистью, рожком, пульверизатором, тампоном и др. Изделие при нанесении ангобов должно находиться в сыром состоянии, иметь цвет сырой глины. Влажность черепка при этом составляет 18-22%. После пе-

рехода глиняного черепка в "кожетвердое" состояние ангобы можно наносить только тонким слоем во избежание осыпания их при дальнейшей сушке. Сухое изделие можно декорировать ангобом только способом напыления.

Барботин - цветной ангоб, предназначенный для покрытия не всего изделия, а только по определенному рисунку. Барботин наносится значительно гуще и для большей вязкости к нему добавляется сахарный сироп или гуммиарабик. Для замедления высыхания и улучшения кроющей способности ангоба в него добавляют глицерин.

В качестве белого ангоба для глиняных пористых изделий могут быть использованы чистые огнеупорные беложгущиеся глины. Для сильно отошенных керамических масс в качестве белого ангоба можно использовать фаянсовый шликер, а некоторых случаях и фарфоровый, при этом следует помнить, что количество пластичной глины в массе черепка и ангоба должно быть примерно одинаковым. Перед нанесением ангобов на "кожетвердый" черепок, полезно увлажнить черепок губкой.

Цветные ангобы. Для приготовления определенной цветной палитры используются природные окрашенные глины. Для получения более яркой палитры к белому ангобу добавляют оксиды марганца, меди, кобальта, никеля хрома и сурьмы в количествах от 2 до 8% в зависимости от требуемого тона и красящих способностей оксида. Ангобы, окрашенные оксидами металлов, только после политого обжига изделий проявляют настоящий цвет.

Цвет аногобов под прозрачной глазурью существенным образом зависит от химического состава глазури и главным образом от того, есть ли в ней оксид свинца и в каком количестве. Ангобы на основе оксида меди, например, под многосвинцовой глазурью имеют ярко-зеленый цвет, под щелочной бессвинцовой- от бирюзового до синего. Оксид никеля дает целую гамму цветов от бежевого к коричневому до цвета умбры в зависимости от состава глазури. Ангобы с оксидами марганца и кобальта менее существенно меняют окраску, а зеленые хромовые под любой глазурью имеют одинаковый цвет. Оксид сурьмы окрашивает ангоб в яркий желтый цвет только под многосвинцовой глазурью, а под бессвинцовыми глазурями вообще не дает окрашивания.

Флюсные ангобы. Для усиления цвета ангоба, лучшего сцепления его с черепком и кроющей глазурью, или применения вообще без глазурного покрытия к нему добавляют флюс. Обычно это бесцветная глазурь или стеклбой в количестве от 5 до 20% вес.. Флюсные ангобы наносятся на сырой глиняный черепок, так и на предварительно обожжённый и даже глазурованный. В двух последних случаях флюсный ангоб наносится только пульверизатором.

Флюсные ангобы применяют для перекрытия глазурованных и неглазурованных глиняных и шамотных изделий. Флюсный ангоб, нанесенный на изделие распылением, после обжига образует матовую шероховатую однотонную поверхность, полностью закрывающую черепок. Флюсными ангобами декорируют архитектурную керамику. Цветные ангобы применяют и для декорирования

фаянса, которые готовятся путем мокрого помола в шаровых мельницах из беложгущихся глин с добавлением керамических пигментов, красок или оксидов металлов.

1.3 Фаянсовые и фарфоровые изделия в проектировании интерьера. 9 семестр 54 (акад. час.)

Лекция 1. История появления керамики, фаянса и фарфора. Возникновения первых фарфоровых изделий.

Керамика (греческое — гончарное искусство, от слова *keramos* — глина). Изделия, которые производятся путем спекания глин и смесей глин с минеральными добавками.

Керамика в быту (посуда, фигурки из керамики, вазы, картины), применение в строительстве, в искусстве. Основные виды керамики, терракота, майолика, фаянс, фарфор.

Керамические изделия из разных сортов глины, с различными добавками. Открытия в развитии художественной керамики. Эксперименты с сортами глин и примесей, с приемами формовки и обжига, украшением 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. Появление фарфора в Китае в 6-7 веке.

Открытие первого фарфорового завода в Европе в 1710 году. Создание мастерами керамики из Англии и Франции особого фарфора (мягкий фарфор и костяной фарфор).

Опыты средневековых европейских мастеров с разными техниками и разными сортами глины. 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 покрывались слоем глазури, после чего изделия снова обжигались. Использование при производстве керамики разнообразных цветов, техник рисунка, способов изготовления.

Коллекционная керамика как произведение искусства и памятник истории художественной культуры.

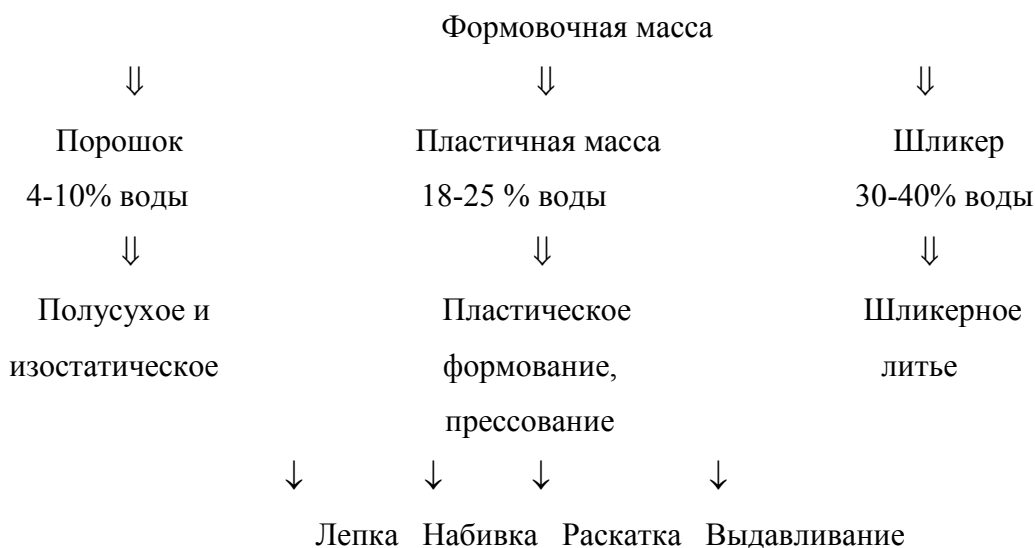
Лекция 2. Особенности проектирования изделий из грубой керамики, фаянса и фарфора.

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 глин 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 шамотного 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 формируя 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.

Лекция 3. Китайский фарфор: Периодизация китайского фарфора

Изготовление фарфора в Китае и гончарное производство. Фарфор означает "императорский", отличается от керамики непроницаемостью для воды, звонкостью, белизной.

Трудоемкость процесса производства фарфора. Производство глиняной посуды из глины, обожженной в печи при температуре от 500 до 1150 градусов. Обжиг фарфора при температуре 1280 градусов.

Тайна производства фарфора в Китае заключалась в использовании чистой глины, каолина, китайской глины. Высокая температура при обжиге изменяет физический состав глины, и та становится прозрачной и водонепроницаемой. Китай был в состоянии производить фарфор еще в древности потому, что китайские гончары могли использовать специальную глину, и могли создать нужную температуру обжига. Находки археологов отодвигают дату начала производства фарфора к первому столетию нашей эры. К третьему столетию нашей эры настоящий китайский фарфор уже активно использовался.

При Династии Сун (960-1279), китайский фарфор достиг высочайшего мастерства и совершенства. Изготовлением фарфора к этому времени занимались сотни тысяч людей. Были специальные рабочие, которые промывали глину, другие рабочие поддерживали температуру в печи.

Печи Династии Сун. Одна печь этого периода, найденная археологами, могла вместить 25 000 изделий из фарфора за один обжиг. Она находилась на наклоне холма. Печи для обжига китайского фарфора были очень сложно устроены. Некоторые из них использовали для сжигания дерева, другие древесного угля. Строгий контроль над процессом изготовления фарфора.

Формы изделий времени Сун отличаются простотой, спокойствием. В производстве фарфора этого периода в художественном оформлении использовались возможности материала. Сознательное перенесение на керамику форм, возникших в технике производства бронзы, происходит при полном подчинении материалу, из которого изготавливался китайский фарфор. Важным было также свободное применение усовершенствованных шпатовых глазурей, дающих приглушенную окраску и богатство нежнейших оттенков красного, пурпурного, голубого, зеленоватого.

В период Династии Мин в Китае (1369-1644) в изделиях из фарфора использовались декоративные приемы времени Сун. Применение легкого рельефа на тонком фарфоре позволило добиться замечательного изящества. Из белых тонкостенных изделий до нас дошли немногие. Одна чашечка такого китайского фарфора хранится в коллекции Британского музея. Гончайшие, почти прозрачные стенки, исполнение рисунка легким рельефом с помощью нанесения жидкой фарфоровой массы под глазурью, легкие пропорции изделия, — основные достижения в производстве фарфора при династии Мин. Каждое из этих изделий — уникальное произведение искусства.

Только в 1520 первый образец каолина был привезен португальцами в Европу. Многочисленные эксперименты с различными глинами.

1709 год, немецкий химик Бетгер и его открытие секрета каолина, основы белого европейского фарфора.

Лекция 4. Предпосылки создания настоящего фарфора. Производство керамики в Европе. Фарфор в Европе. Мейсенский твердый фарфор Английский фарфор. Производство Веджвуда. Датский фарфор

Фарфор Медичи. Среднее положение по своим свойствам между твердым и мягким фарфором. Прозрачный, благодаря белой глине из Виченцы, но желтоватый, с белой глазурью.

Настоящий твердый фарфор в начале 18в. в Германии. Различные версии истории открытия фарфора. Эксперименты со способами спекания керамической массы. Первые изделия с коричневым цветом черепка и формой, напоминавшим китайские сосуды.

1709 г. и открытие секрета каолина – основы белого фарфора, изготовление первых фарфоровых изделий.

Тайна изготовления фарфора.

Основание знаменитой Мейсенской мануфактуры.

Высокий технический уровень немецкого мейсенского фарфора. Разнообразный ассортимент изделий - чайные и столовые сервизы, кружки, вазы, подсвечники, скульптура.

В 1710-1719 годах белый фарфор украшался оттиснутыми в формах или от руки украшениями, растительными элементами декора, которые накладывались на изделие. Роспись в это время была редка. Она производилась золотом и серебром.

1720 – 1745 гг. отмечены деятельностью художников Херольда и Кендлера. Херольд впервые стал применять муфельные краски с низкой температурой плавления и богатой палитрой. Появились красная, коричневая, фиолетовая, желто-зеленая и серо-зеленая, желтая и голубая краски.

До 1735г. посуда формовалась по дальневосточным образцам, и по ним же производилась роспись фарфора в виде так называемых «индианских цветов» - термин, под которым также понимались мотивы бамбуковых деревьев, хризантем, пионов, фантастических птиц и драконов.

Между 1725-1735 гг. создавались композиции из псевдокитайских фигур и декораций, так называемые «шинуазри» («китайщина»). Прообразом служили гравюры, мейсенские художники выполняли роспись золотом, а затем сделали композиции многоцветными. Херольд также пробовал себя в изготовлении «фонового фарфора» - на одноцветном фоне (желтом, бирюзовом или синем) оставлялись незакрашенными места для многоцветной росписи (роспись в резервах). Также популярны были мотивы с изображением пейзажей (особенно с морским побережьем) и галантные сцены, на которые вдохновляли голландские пейзажисты (Ругендас) и французские художники (Ватто).

Стиль рококо в декорировании мейсенского фарфора середины 18в. (1740-1750) с присущими ему узорностью, легкостью, прихотливостью очертаний и асимметричностью композиций. Смена мотивов: стали преобладать реалистические изображения цветов (т.н «немецкие цветы») и дополняющие их ветки, фрукты, птицы и насекомые. Живописная манера стала более естественной и раскованной.

1735 – 1760 гг. - «скульптурный» период, отмечен выпуском мелкой пластики (фигурки людей, животных). Характерны фигурки животных и птиц, вылепленные с натуры, метафорические фигурки, олицетворяющие времена года, пять чувств и др.

В 1717 году очередной завод появился в Вене. Постепенно по всей Европе начали открываться все новые и новые фарфоровые заводы. Берлинский, Севрский, венский заводы производили великолепный фарфор, постепенно вытесняя с европейского рынка своих китайских и японских конкурентов.

Именно с изобретением европейского фарфора стали формироваться правила и стили сервировки дворянского стола. И как когда-то в Китае, решающее влияние на повсеместное распространение фарфора в Европе оказали входившие в XVIII веке в моду чай и кофе.

Английский фарфор. Английский фарфор XVIII века из мягкой пасты. Производство мягкого фарфора из смесей стекловидных веществ, содержащих песок, селитру, морскую соль, соду, толченый алебастр. При плавке к этой массе добавляется мертель, который содержит гипс и глину. По сравнению с твердым фарфором — мягкий прозрачнее, его белизна значительно более нежная. Твердая паста — это смесь каолина и полевого шпата, или фарфоровой глины и полувыветренного гранита.

Мягкая паста для фарфора была изготовлена во Флоренции в 1575 году, и позже — во Франции в конце 17 века, в Руане. Это открытие позволило французам производить великолепный фарфор.

Англичане начали изготавливать фарфор довольно поздно по сравнению с остальной Европой. Несколько английских фабрик использовали гладкий тип мягкой пасты. В поисках новых рецептов пасты, в Англии были придуманы два других типа мягкого фарфора. Один тип использовал мыльный камень, а другой — костную золу. Таким образом, три основных вида английского фарфора — это гладкий, мыльный и костяной.

Английские керамические изделия стали производиться в промышленных масштабах с конца семнадцатого века. Лучшие из Стаффордширских белых изделий из керамики были сделаны между 1720 и 1760. Стаффордшир был также центром кремового фарфора. Популярный вид керамики из Девонширской белой глины, смешанной с сожженным кремнем.

Английский гончар Джошуа Веджвуд и эксперименты с цветным кремовым фарфором.

Фабрика Веджвуда.

Производство красных керамических изделий; неглазурованных черных керамических изделий. Веджвуд — керамические изделия из белой глины, окрашенной с добавлением металлических окисей. Сюжеты Веджвуда - портреты или греческие классические сцены. Достижение Веджвуда - «сливочный» фаянс кремового цвета, покрытый прозрачной глазурью, в состав которого входил кремень.

1769 г. и создание рецепта угольно-черной керамики, прозванной базальтовой (за счет добавки к глине соединения железа и марганца). В 1774г. Веджвуд изобрел самый известный фаянс XVIII в. – яшмовый или веджвудский голубой. Также была получена разновидность «сливочного» фаянса – «жемчужный». Сосуды из неглазурованной глины коричневого цвета получили названия – «бамбук» и «тростник». Также Веджвуд возродил терракотовую красную керамику. Ни один европейский производитель керамики XVIII в. даже не приблизился к достижениям Веджвуда. Опережая свое время в технологии, он провозгласил отсутствие элитарности «изделия хорошего качества не только для богатых».

Лекция 5. Возникновение фарфорового производства в России. Д.И. Виноградов – создатель русского фарфора. Основание Императорского фарфорового завода.

Основание Императорского (Ломоносовского) фарфорового завода в 1744 году в Санкт-Петербурге, первое фарфоровое предприятие в России и третье в Европе. Русский ученый Д. И. Виноградов (1720 - 1758) и открытие секрета изготовления "белого золота". Впервые в истории керамики научное описание фарфорового производства, близкое к новейшим понятиям керамической химии. Фарфор, созданный Виноградовым, по качеству не уступал саксонскому, а по составу массы приготовленной из отечественного сырья, приближался к китайскому.

В первые годы на Невской порцелиновой мануфактуре изготавливали мелкие вещи, в основном табакерки для Императрицы Елизаветы Петровны, которые она, в свою очередь, дарила приближенным и отправляла в качестве дипломатических подарков. С 1756 года, когда Виноградову удалось построить большой горн, стали изготавливать более крупные предметы. К этому времени относится и создание первого сервиза "Собственного", принадлежавшего лично Императрице. С 50-х годов начали делать фарфоровые "куклы" - фигурки людей и животных. Несмотря на увеличение производства фарфора, изделия были доступны лишь узкому кругу приближенных. В XVIII веке фарфор держали для престижа, в специальных кладовых, наряду с другими драгоценными вещами, и только спустя десятилетия им стали сервировать столы.

Реорганизация предприятия в 1765 году. Новые задачи Императорского фарфорового завода – «удовольствовать всю Россию фарфором».

Влияние на русский фарфор деятельность талантливого французского скульптора Ж.-Д. Рашета, приглашенного на ИФЗ модельмейстером. Влияние французского искусства, где господствовал классицизм. Конец XVIII века стал временем расцвета русского фарфора, а Императорский завод - одним из ведущих в Европе. Вершину славы Императорского завода составили заказанные Екатериной II роскошные сервизные ансамбли - "Арабесковый", "Яхтинский", "Кабинетский", насчитывающие до тысячи предметов. Серия скульптур "Народы России" (около ста фигур), и расширенную в дальнейшем типажам петербургских промышленников, ремесленников и

уличных торговцев. Большой ассортимент ваз. Живопись, гармонично сочетающаяся с формой, белизна фарфора и теплый тон блестящей глазури.

Сервизы павловского периода не отличаются пышностью и торжественностью как екатерининские: они были рассчитаны на узкий круг приближенных лиц. Мода на сервизы на 2 персоны - дежене. Управление заводом князем Б. Юсуповым, большим знатоком и ценителем искусства. Развитие художественного направления павловского фарфора, и вершина в деятельности Императорского завода.

Последним сервизом XVIII века оказался сервиз, заказанный Павлом I в свою новую резиденцию - Михайловский замок. Им был сервирован стол в канун гибели императора. По воспоминаниям камер-пажа: "Государь был в чрезвычайном восхищении, многократно целовал росписи на фарфоре и говорил, что это один из счастливейших дней его жизни".

Лекция 6. Стиль ампир и модерн в производстве русского фарфора Сервизы русского ампира. Посуда периода русского модерна. Агитационный фарфор

Стиль ампир в русском фарфоре.

Императорский фарфоровый завод в период царствования Александра I (1801 - 1825). Стиль ампир, лучшие живописцы из Севрской фарфоровой мануфактуры. Русский фарфор стиля ампир, отражение национальных тем и сюжетов в искусстве, "Гурьевский" сервиз - ода народу - победителю в Отечественной войне 1812 года. Отечественная война, создание серии "военных тарелок", изображавших солдат и офицеров в мундирах всех родов войск. Портретная живопись коронованных особ, прославленных полководцев и известных деятелей того времени.

Вазы стиля ампир. Золото как один из любимых декоративных материалов. Видовая и батальная керамическая живопись. Дворцовые сервизы различных

Деятельность по возрождению завода Александра III (1881 - 1894): "Государю Императору благоугодно..., чтобы Императорский фарфоровый завод был поставлен в самые наилучшие условия, как в отношении техническом, так и в художественном, дабы мог он достойно носить наименование Императорского и служить образцом для всех частных заводчиков по этой отрасли промышленности".

Создание крупных сервизов. "Коронационный" сервиз. Выбор художественного пути завода и влияние личного вкуса и пристрастия императора. Предпочтение китайским и японским вазам, терракоте, цветным глазурям, подглазурной живописи, которую ввела в моду Копенгагенская королевская мануфактура.

Агитационный фарфор

Агитационный фарфор с белоснежной поверхностью, монументальностью архитектуры, пластичностью скульптуры и красочностью живописи, стал первым, самым ярким и образным

глашатаем идей революции. Одновременно, он явился благодатным материалом для воплощения нового направления в искусстве - супрематизма.

Достижения в области художественного фарфора и развитие производства химического и технического фарфора, оптическое стекло.

Талантливый художник и руководитель завода Суетин, супрематические идеи с мирискусническим декоративизмом и реалистическим отображением мира природы. Индивидуальные особенности творчества русских художников-керамистов А.Воробьевского, И. Ризнича, М. Моха, Т. Беспаловой, Л.Протопоповой, Л. Блак, А. Яцкевич, С. Яковлевой, создание ленинградского фарфора с чистотой и мягкостью форм, выявленной белизной материала, конкретностью образов в росписи и сочностью красок.

Лекция 7. Современное фаянсовое и фарфоровое производство в России: Императорский, Дулевский и др. заводы

Более шестидесяти работающих керамических и фарфоровых заводов в Советском Союзе. Десять действующих предприятий в современной России.

Основные действующие предприятия по выпуску фарфоровой посуды в России.

- Императорский фарфоровый завод в Санкт-Петербурге. Этот завод олицетворяет историю создания фарфорово-фаянсовой промышленности. Основная деятельность фабрики – это изготовление художественных фарфоровых предметов. Богатая история завода, мастера Илья Чашник, Алексей Воробьевский и Каземир Малевич. Продукция Императорского завода ценится во всем мире, поэтому ее представляют в различных музеях мира. Также товары можно найти на аукционах «Кристи» и «Сотбис».

- Мануфактура Гарднеръ. Завод по изготовлению фарфоровых изделий Гарднеръ в Вербилках, Московская область. Изготавливают посуду, оригинальные шахматы, шкатулки, скульптуры и другие необычные вещи. Франц Гарднер из Великобритании в 1766 году основал завод на территории Императорской России, чтобы делать красивые изделия европейского качества. Завод ценится своими изделиями высокого качества и традициями. Предприятие известно не только в России, но и в Европе и США.

- Дулевское предприятие. Фабрика во Владимирской области. Купец Терентий Кузнецов, постройка завода в 1832 году. Лидирующие позиции по изготовлению посуды из фарфора. Как и в XIX веке завод выпускает высокого качества фарфор для бытовых нужд. Продукция Дулевского предприятия украшает музеи Европы, США и России. Фарфоровые изделия пользуются спросом у коллекционеров всего мира.

- Кубаньфарфор Производитель посуды со знаменитым принтом в виде парящей чайки. Единственный в стране фарфоро-фаянсовый завод «Чайка», выпускающий фаянсовую посуду. Фа-

янс более дешёвый и массовый продукт. Предприятие производит две трети российской фарфоро-фаянсовой продукции. Фарфор для последующего декорирования поставляется из Китая. Полный цикл фаянса на заводе.

- Башкирский фарфор, ранее «Октябрьский завод фарфоровых изделий». Один из крупнейших в России заводов, специализирующийся на производстве профессионального ресторанного фарфора европейского качества. Расположен в городе Октябрьский Республике Башкортостан, основан в 1963 году. Ассортимент завода, специализация на линейке NoReCa, несколько линеек посуды для всех возможных направлений в области кулинарного искусства, производство сервизов, памятных сувениров, ваз, скульптуры малых форм. Продукция является Профессиональным фарфором №1 в России.

1.4. Архитектурная керамика. 10 семестр 36 (акад.час.)

Лекция 1. История керамической плитки и изразца. Архитектурная керамика. Керамические изразцы, кирпич, черепица; краткий исторический обзор применения керамики в архитектуре

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 ораментальные 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 (15-16вв.). (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.

Лекция 2 Керамика в облицовке зданий. Лицевые кирпичи и керамические камни. Глазурованные и неглазурованные фасадные керамические плитки; мозаичные плитки, керамогранит, метлахская плитка, клинкер. Кровля из керамики, черепица.

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 ленточные прессы 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 це-

мента 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 покрывкой, 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 растробом, с тройным «лепестком».

Регулируя состав глины 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 3. Русское изразцовое искусство. Изразцы, как вид архитектурно-декоративной керамики; технология производства; история русского изразцового искусства (красные, муравленные, многоцветные, «голландские» изразцы); особенности русских изразцовых печей.

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. Расцвечивают изразцы глазурями, эмалями – непрозрачными "глухими" глазурями, ангобами.

Лекция 4. Облицовка и декорирование печей и каминов. Декоративное панно в современном интерьере. Керамическая плитка в интерьере.

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

Изразцовая печь

Изразцовая печь

Изразцовая печь

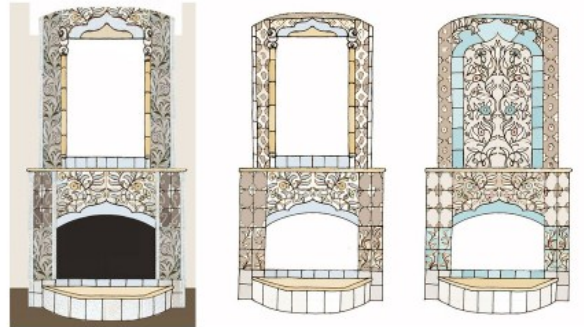

Изразцовая печь

Изразцовая печь

Создание эскизов для печей и каминов с изразцами

Создание эскизов для печей и каминов с изразцами

Изразцовое панно для камина

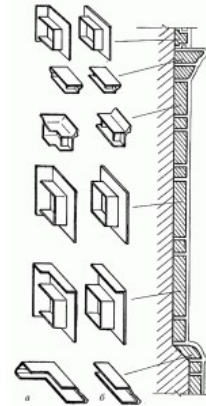
Древнерусские печные изразцы

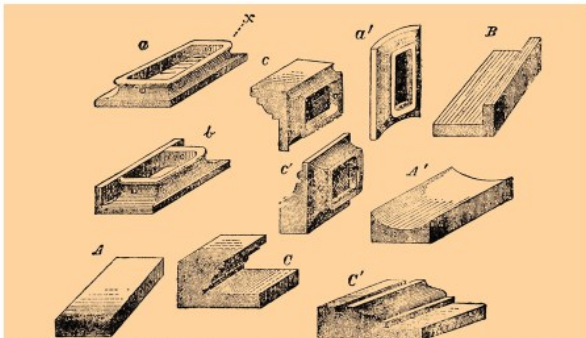
Фрагмент изразцовой печи

Плитки для камина

Фасоны плиток

а, б, в, г — печные изразцы для разных частей печи. А, А', В, В', С, С' — формы для колоды, при помощи которых изготавливаются изразцы.

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. Румпа с отверстиями на тыльной стороне.

Все изразцовые элементы также имеют пустотелую конструкцию.

Лекция 5. 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 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, из-

разцовой 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 глазурями, эмалями – непрозрачными "глухими" глазурями, ангобами.

Изразец в облицовке каминов и печей. Преимущества отделки каминов и печей изразцами
Керамические панно и мозаика, применение в интерьере. Технология укладки мозаичных панно.

1.5. Монументально-декоративная керамика. Садово-парковая керамика и объекты ландшафтного дизайна. (11 семестр 36 (акад.час.)

Лекция 1. 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.

Лекция 2. 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. Sculpo – высекая) - 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 (Raised work, 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 койланаглиф; 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 и 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, валяние.

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.

Лекция 3. Декоративная керамика в комплексном стилевом решении интерьера.

Интерьерная керамика

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, кан-

три, 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.

Перспективность керамики в производстве

1. Керамика отличается исключительным многообразием свойств (многофункциональностью) по сравнению с другими типами материалов (металлами и полимерами). Среди видов керамики всегда можно найти такие, которые с успехом заменяют металлы и полимеры, тогда как обратное возможно далеко не во всех случаях.

2. Важным достоинством керамики является высокая доступность сырья, в том числе для получения бескислородной керамики типа карбидов и нитридов кремния, циркония или алюминия, заменяющих дефицитные металлы.

3. Технология получения конструкционной керамики, как правило, менее энергоемка, чем производство альтернативных металлических материалов. Например, затраты энергии на производство технической бескислородной керамики типа нитрида кремния значительно ниже, чем в производстве важнейших металлических конструкционных материалов.

4. Производство керамики не загрязняет окружающую среду в такой мере, как металлургия, а сами керамические материалы позволяют принимать экологически оправданные технологические и технические решения. Примером может служить получение водорода высокотемпературным электролизом воды в электролизерах с керамическими электродами и электролитами.

5. Получение керамики обычно более безопасно, чем производство альтернативных металлических материалов (благодаря отсутствию процессов электролиза, пирометаллургии, воздействия агрессивных сред), а керамика со специальными электрическими свойствами позволяет создать высокоэффективные противопожарные системы и системы предупреждения взрывов (электрохимические детекторы, или сенсоры).

6. Керамические материалы по сравнению с металлами обладают более высокими коррозионной стойкостью и устойчивостью к радиационным воздействиям, что обуславливает долговеч-

ность керамических конструкций в агрессивных средах. В этой связи следует упомянуть, что попытка замены магнитной керамики в качестве элементов памяти ЭВМ на полупроводниковые интегральные элементы не удалась в космических аппаратах, так как оказалось, что полупроводниковые элементы под действием радиации перестают нормально функционировать.

7. Керамические материалы обладают большей биологической совместимостью, чем металлы и полимеры, и это позволяет использовать их в медицине как для имплантации искусственных органов, так и в качестве конструкционных материалов в биотехнологии и генной инженерии.

8. Использование керамики открывает возможность для создания разнообразных по свойствам материалов в пределах одной и той же химической композиции. Любое, даже самое малое керамическое изделие состоит из огромного числа кристаллитов, размер, форма и относительное расположение которых определяют их свойства. Отсюда возникает перспектива дальнейшей микроминиатюризации приборов с использованием керамических элементов.

Большой интерес к конструкционной и функциональной керамике, керамический ренессанс как важнейшей тенденции современного материаловедения. Причины этого возрождения обусловлены многими обстоятельствами, и прежде всего возможностью создания новых материалов с необходимыми свойствами.

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 в проектировании интерьера»

4 курс 7 семестр

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

Цели и задачи: Проектирование изделия, относящегося к декоративным элементам оформления интерьера. Понимание сути монументально-декоративного искусства, его значение в орга-

низации среды. Проектирование керамического панно, с учетом особенностей технологии изготовления и в соответствие 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 куэрдо сека (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 8 семестр

Творческое задание Разработка серии декоративных тарелок

Цели и задачи: Разработка серии декоративных блюд. Разработка нескольких композиций в круге, соответствующих заданной теме, и возможных способов исполнения в материале. Знакомство с понятием масштабности, значением рельефа, цвета, фактуры в таких композициях.

Состав задания:

1. Графическая часть на планшете 100x100 см, цветная подача.

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

2. Изделие в материале, декоративные блюда (серия из 3-5 предметов, тема – портрет, натюрморт, пейзаж, жанр. композиция). Политой обжиг.

Материалы: гипсовые формы различного диаметра, глина, ангобы, глазури.

Последовательность выполнения:

1. Просмотр методического материала. Выбор темы.
2. Эскизирование на бумаге (рек. объем – 10-15 эск. по каждой теме). Поиск цветового, пластического решения, с использованием фактуры, и в соответствие с возможными техниками исполнения в материале (рельеф, перегородчатая эмаль, ангобирование в форму и др.)
3. Изготовление проекта в материале способом формования в гипсовых формах, отминание изделий в гипсовой форме. Применение различных способов декорирования. Сушка, обжиг, политой обжиг.
4. Выполнение проекта на планшете 100x100 см, с применением различных найденных фактур, в цвете.
5. Подготовка готового проекта к экспозиции.

5 курс 9 семестр

Творческое задание Проект питьевого набора для молока, сока, кваса и других холодных напитков

Цели и задачи: Понимание сущности архитектоники и пластики ансамбля, а так же каждого конкретного изделия, и их взаимосвязи. Создание функционального бытового набора, с предполагаемым способом изготовления – литьё в форму, отминание и т.д., с последующей декорировкой (рельеф, подглазурная роспись, ангобирование, глазурирование).

Состав задания:

1. Графическая часть на планшете 50x75 см, цветная подача.

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

2. Изделие в материале, набор из 3-5 предметов. Политой обжиг.

Материалы: глина, ангобы, глазури.

Последовательность выполнения:

1. Выбор темы. Нахождение композиционной взаимосвязи предметов, значения способа изготовления и бытового назначения. Масштабность по отношению к человеку и к предполагаемой функции. Утилитарность, технологичность. Художественная цельность, свежесть и неординарность решения.

2. Работа над развитием ассоциативного мышления (эскизы на ассоциации, рек. объем 15-30 шт.) Поиск вариантов цветового решения, соответствующих выбранной теме. Моделирование в объеме из пластилина.

3. Проект питьевого набора на картоне, в натуральную величину.

4. Изготовление проекта в материале. Выбор способа ручного формования для определенного изделия. Применение различных способов декорирования. Сушка, обжиг. Политой обжиг.

5. Выполнение проекта на планшете 50x75 см, с применением различных найденных фактур, в цвете. Масштаб 1:1.

6. Подготовка готового проекта к экспозиции.

5 курс 10 семестр

Творческое задание Проект декоративного (или мозаичного) панно, состоящего из 3-4 частей

Цели и задачи: Проектирование плоского изделия с низким рельефом, относящегося к декоративным элементам оформления интерьера. Понимание сути монументально-декоративного 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. Графическая часть на планшетах 50х75 см (2 планшета), цветная подача.

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

2. Изделие в материале. Керамическое панно (40х50 см). Политой обжиг.

Материалы: глина, ангобы, глазури, деревянный каркас.

Последовательность выполнения:

1. Просмотр методического материала. Выбор темы. Эскизирование (рек. объем 10-15 эскизов).

2. Изготовление картона в натуральную величину(40х50см)

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

4. Выполнение проекта на планшетах. Проект панно с имитацией материала, в натуральную величину – планшет 50х75 см. Исполнение развертки или проекции интерьера с размещением в нем керамического панно в масштабе 1:10 или 1:20 – планшет 50х75 см.

5. Монтаж панно. Подготовка к экспозиции.

6 курс 11 семестр

Творческое задание Разработка и изготовление в материале изделия для парковых зон (питьевого 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. Влияние ассоциативного ряда на пластическую выразительность такой композиции. Понятие соразмерности и масштабности.

Состав задания:

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.

6 курс 12 семестр

Творческое задание Дипломное проектирование

Разработка и изготовление изделий с учетом выбранной темы.

Цели и задачи: Создание ансамбля, подчиненного избранной теме, функциональному назначению пространства, его основных характеристик. Пластическая цельность, выразительность, новизна и оригинальность авторского решения.

Состав задания:

1. Графическая часть на планшете 100x100 см, цветная подача.

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

2. Изделия в материале. Керамическая декоративная разделительная решетка, декоративный светильник, напольные объемы (вазы, скульптуры и др.) Политой обжиг.

Материалы: глина, ангобы, глазури.

Последовательность выполнения:

1. Просмотр методического материала. Знакомство с аналогами. Выбор проекта интерьера. Выбор темы. Эскизирование.

2. Выполнение комплексного проекта, его развернутая подача. Картон.

3. Выполнение проекта в материале: декоративная керамическая решетка, декоративный настенный, напольный и др. светильник, декоративные напольные объемы.

4. Выполнение проекта на планшете. Исполнение развертки или проекции интерьера с размещением в нем ансамбля, состоящего из разделительной, декоративной керамической решетки, светильника и напольных объемов.

5. Монтаж объектов проекта. Подготовка к экспозиции.

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 в проектировании интерьера: сборник учебно-методических материалов для специальности: 54.05.01 Монументально-декоративное искусство специализация № 3 образовательной программы «Монументально-декоративное искусство (интерьеры)»– Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2018, 46 с.

Усл. печ. л.