

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ
сборник учебно-методических материалов

Специальность 54.05.01 «Монументально-декоративное искусство»,
специализация № 3 «Монументально-декоративное искусство (интерьеры)»

Благовещенск, 2017

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

Составитель: Сотникова Е..А.

Художественная обработка материалов: сборник учебно-методических материалов для специальности 54.05.01 «Монументально-декоративное искусство», специализация № 3 «Монументально-декоративное искусство (интерьеры)»— Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017, 25 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.	Раздел 1. Виды работ, выполняемых художником-декоратором. Декоративно-монументальная живопись. Фреска, мозаика, сграффито.	4
1.2.	Раздел 2. Способы декорирования поверхностей стен	10
1.3.	Раздел 3. Основные этапы декорирования. Технологии изготовления декоративных элементов интерьера. Основные приемы и способы декорирования предметов интерьера. Витраж.	13
2.	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ	22
3.	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	24

1 КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

1.1. Раздел 1. Виды работ, выполняемых художником-декоратором. Разработка концептуального решения декорирования интерьера. Разработка стилистического решения. Подбор и расстановка мебели.

Декорирование интерьера - особая часть создания цельного образа пространственного решения. Интерьер на стадии декорирования приобретает вид законченного образного и стиливого ансамбля с хорошо спланированным пространством, наполненным пластикой и ритмом.

Структура и отделка интерьера определяются его назначением, и зависят и от тех элементов, которые в нем находятся. Каждый элемент интерьера отличается собственными, только ему свойственными качествами исходя из функции. Чтобы достичь комплексного решения, единства художественного и эмоционального качеств интерьера, каждый его элемент должен быть органично связан с другими компонентами.

Задача декоратора вдохнуть в пространство таинство, жизнь деталей, подчинённых заранее придуманному образному решению, выдержанных в едином стиле. Декоратор подбирает мебель, аксессуары (картины, гобелены, батики, керамику и другие элементы декора), создает единое колористическое решение интерьера, исходя из стилистического и образного решения, учитывая психологию и семантику восприятия цвета, разрабатывает авторскую мебель, занимается тканым дизайном.

Перечень работ, выполняемых дизайнером-декоратором:

- Разработка концептуального решения декорирования интерьера.
- Разработка стилистического решения.
- Подбор и расстановка мебели.
- Разработка и создание авторской мебели.
- Подбор аксессуаров декорирования интерьера (картины, батик, гобелен, скульптура малых форм, станковая и монументальная скульптура, резьба по дереву, керамика и др.).
- Выполнение тканого дизайна.
- Разработка эскизов настенной росписи. Компьютерная подача концепции росписи в аксонометрии и в развертке.
- Выполнение эксклюзивной росписи в любом стиле и направлении.
- Витраж.

Декоративно-монументальная живопись. Фреска, мозаика, сграффито.

История возникновения древнейших способов декорирования стеновых поверхностей

К монументальной живописи относятся следующие художественные разновидности, связанные с определенной системой средств эстетической выразительности и технических приемов: роспись различными красящими составами.

Фреска – важнейшая техническая разновидность долговечной росписи стен, сводов, потолков здания по сырой или сухой штукатурке, приготовленной из гашеной извести. В зависимости от степени затвердения основания различают три разновидности техники фресковой живописи: живопись альфреско – роспись по свеженанесенной известковой штукатурке; живопись фреско секко – роспись по слою свежей штукатурки, положенному на затвердевшее основание; живопись альсекко – роспись по вполне затвердевшей штукатурке.

Мозаика - выкладывание на стенах, потолках, полах изображений из естественных цветных камней различной формы и размеров, керамических плиток, кусочков цветного стекла и смальты;

Сграффито - разновидность декоративной росписи, при которой на стену наносится несколько слоев разноцветной штукатурки с последующим процарапыванием рисунка.

Декоративная живопись (лат. *decorare* – украшать) явукрашать) является частью архитектурного ансамбля. Декоративная живопись, входящая в состав архитектурного ансамбля (франц. *ensemble* – вместе; в изобразительном искусстве обозначает единство, стройную целостность произведения), предназначена для украшения или подчеркивания конструкций. Декоративная живопись охватывает изобразительные композиции, если последние не имеют самостоятельного идейно-образного значения, и орнаментальные росписи. Выполняется фреской, фреской а секко, минеральными, темперными и восковыми составами, термодекорированием и др. Идеи и сюжеты произведений монументальной живописи должны гармонировать с назначением и идейным содержанием соответствующего архитектурного комплекса. Монументальная живопись выполняет в ансамбле и декоративную роль, поэтому ее называют иногда монументально-декоративной живописью.

Специфика монументальной живописи требует особого строя художественных форм: ясности и лаконизма композиции, четкости и обобщенности рисунка, больших цветовых масс, особой продуманности ракурсов и перспективы с учетом восприятия с больших расстояний и под различным углом зрения.

Виды декоративной росписи:

- полихромная декоративная роспись – это разнообразные многоцветные орнаменты, стилизованные цветы, геральдика и др. При росписи используется вся цветовая палитра, цвета яркие и насыщенные.

- монохромная роспись выполняется в одном цвете и его тоновых градациях, например, весь орнамент в золотистых тонах. В монохромной гамме возможно выполнить не только декоративно-орнаментальные композиции, но и самые разнообразные сюжеты, пейзажи, архитектурные «обманки».

- гризайль – роспись, имитирующая лепнину и различные архитектурные элементы. Обычно выполняется в градациях серого или умбристого цвета.

Материалы и инструменты, необходимые для выполнения монументально-декоративной росписи: бумага, калька, скотч малярный, рулетка или линейка, угольник, ножницы, графитные и угольные карандаши, уголь, маркеры, ластик, краски, концентрированные колеры, кисти, флейцы, валики малярные, лотки для краски, емкости для воды и др., а также кельмы, шпатели, терки, если необходимо предварительно нанести и обработать штукатурку, например, под фресковую роспись.

Сграффито (итал. sgraffito – выцарапанный) – разновидность настенного декоративного изображения, выполняемого в два–четыре цвета процарапыванием и соскабливанием нанесенных друг на друга тонких цветных слоев штукатурки (толщина слоя 0,2–1,0 см). Эти слои штукатурки должны быть в свежем, сыром состоянии, чтобы их можно было легко снимать с помощью металлических стеков разных форм. Когда все слои растворов-колеров нанесены, на верхний, еще только слегка «подвявший» (нажим большим пальцем не оставляет на нем следа), следует с кальки перевести рисунок, обводя его контуры карандашом или заостренной палочкой. После чего можно приступать непосредственно к вырезанию сграффито. В тех случаях, когда строительство не позволяет пользоваться «мокрым» способом, может быть применен способ резания по сухому. Иногда верхний слой выполняют не цветной штукатуркой, а красочным составом. Применяется, главным образом, для орнаментальных мотивов, а иногда и для создания значительных по масштабам сюжетно-тематических произведений.

В технике сграффито могут быть широко использованы мотивы народного творчества. Сграффито не следует смешивать с инкрустацией цветных штукатурок, так как эта техника вполне самостоятельна и роспись в ней ведется в один слой штукатурок разного цвета. Иногда сграффито комбинируют с мозаикой или росписью фреско а секко.

Материалы и инструменты: острый нож и скальпель, фанера, ДСП, оцинкованная сталь или другие листовые материалы для изготовления форм и лекал при выполнении штукатурки по шаблонам; разметочный и измерительный инструмент – метр, линейка, угольник-угломер, циркуль.

В практике монументальной живописи широко применяются различные комбинации сграффито с другими способами стенописи: альфреско, мозаикой, инкрустацией цветными штукатурками, резным или формованным рельефом из цемента или гипса, пастозной живописью цветными цементами по свежей штукатурке, тиснением контррельефа и рельефа по сырой штукатурке, а также с использованием присыпки крошкой цветных мраморов, кирпича, керамики, стекла и других материалов путем вдавливания их в сырую штукатурку, плоским штукатурным рельефом, натертым по шаблону, а также множество других вариаций, дающих каждый раз новый декоративный эффект.

Монументально-декоративная живопись

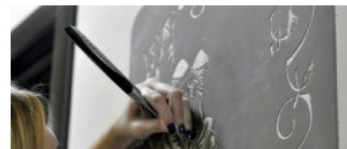
Монументальная живопись - живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных основаниях.

Фреска - древнейшая техника, это живопись по сырой известковой штукатурке

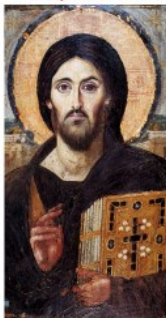
Монументально-декоративная живопись

Сграффито - техника стенописи при помощи наслоения цветной штукатурки

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 Приамурсе», Г.Лавинин, 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

Мозаичные 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», Балотрада, г. Владивосток

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, гиперboloидов, геликоидов. Религиозный символизм в творчестве. Его индивидуальный стиль.

«Гауди - это не органическая, а органичная архитектура, не имитация созданного природой, а подражание ее творящей 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. Прямой и обратный способ:

МОЗАИКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ

Мастерская по производству мозаик при монастыре св.Герасима, Израиль

Обратный способ укладки мозаики

1. Эскиз

Обратный способ укладки мозаики

Обратный способ укладки мозаики

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

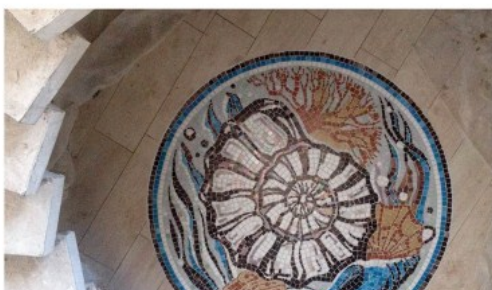
3. Готовое мозаичное панно затирается специальной затиркой

Обратный способ укладки мозаики

3. Фрагмент готового мозаичного панно

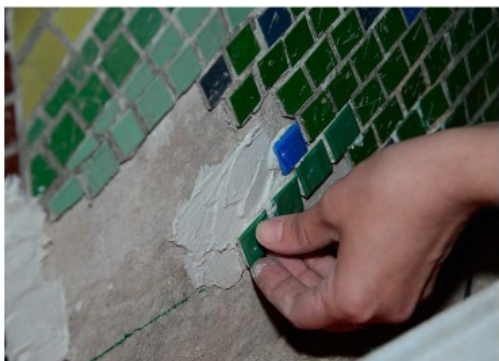
Обратный способ укладки мозаики

Прямой способ укладки мозаики

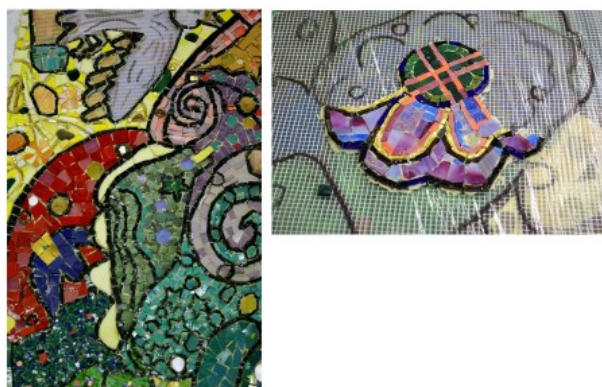

Прямой способ укладки мозаики

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.

живопись, рельефное шпаклевание, создание эффектов венецианской штукатурки, потрескавшейся краски и других эффектов.

Рельеф – это одна из древних техник выражения творческой идеи. Древние знаки, высеченные на скалах, вырезанные на деревьях применялись для общения друг с другом. Большинство культур мира использовали технику рельефной резьбы.

Барельеф произошло от французского «bas-relief», что означает низкий рельеф. Это разновидность скульптурного выпуклого рельефа, в котором изображение выступает над плоскостью фона не более, чем на половину объёма. Если более, рельеф называется горельеф (высокий рельеф).

Барельеф, области его использования, истории происхождения и развития, технологических особенностей. Настенные барельефы — это один из видов архитектурного декора. Сложные художественные композиции позволяют предать зданию неповторимый образ. Таким образом барельеф - это, по сути, объемная картина или скульптура на стене.

В советской архитектуре барельефы нашли широкое распространение в зданиях и сооружениях, станциях метрополитена, павильонах ВДНХ, на стенах кинотеатров и т.п. Широкое распространение получил барельеф на памятниках. Это еще один способ придать незабываемый образ, довольно непримечательному и скромному памятнику.

Настенные барельефы используют и как элемент декора интерьера квартиры, с помощью которого можно создать интерьер в определенном стиле при помощи гипса и декоративной штукатурки и др.

Барельеф может быть выполнен в виде отдельного элемента декора. Так же он может быть не ограничен рамой как картина, а выполнен по типу росписи на стене, или, например, выделен цветом. Барельеф кроме декоративной может иметь и чисто практическую функцию. Например, барельефная композиция способна скрыть неустранимые изъяны поверхности стены. Барельеф является элементом дизайна.

Техника барельефных композиций разнообразна, что даёт возможность органично вписать его в практически любой интерьер и под любую стилистику.

Новый вид барельефа, сочетающий барельеф с линией перспективы, использующий 3D технологии, например, улица, уходящая вдаль.

Венецианская штукатурка Начало применения во времена Древнего Рима. Доступным и популярным строительным материалом в то время был мрамор. После обработки этого камня оставалось много мелкой пыли, и римляне придумали, как ее использовать. Смешав мраморную муку с известью, они получили универсальное покрытие, нанесение которого на любую поверхность давало эффект натурального камня. Мраморная штукатурка сразу завоевала популярность. Ее можно было наносить на неровную поверхность, которую невозможно было облицевать цельным камнем. А оштукатуренная таким образом стена приобретала все свойства настоящего мрамора: водонепроницаемость и устойчивость к воздействию высокой температуры. С приходом эпохи Возрождения отделка декоративной штукатуркой вышла на качественно новый уровень благодаря плеяде итальянских художников в лице Леонардо да Винчи, Микеланджело, Боттичелли. Декоративная штукатурка украсила стены и потолки итальянских соборов, воплотившись в монументальном искусстве.

ментальные полотна. Для жителей Венеции она стала настоящим спасением. Никакие материалы не выдерживали высокой влажности, царившей в городе. Внешний вид зданий очень быстро портился и требовал постоянного ремонта. Мраморная штукатурка оказалась идеальным вариантом покрытия стен: она великолепно выглядела и служила очень долго. Именно из-за всеобщего признания в эпоху Ренессанса она получила название венецианской.

Венецианская штукатурка и неизменная технология и состав с древних времен. Основной компонент – мраморная пыль, мука других каменных пород: малахита, гранита или кварца. Внешний вид готового покрытия зависит от степени помола. Чем мельче размолот камень, тем ровнее и тоньше будет рисунок. Крупная каменная пыль позволяет имитировать текстуру натурального материала. Другим важным компонентом венецианской штукатурки является связывающее вещество. Чаще всего используют гашеную известь. Именно она делает покрытие прочным и водонепроницаемым. Сейчас появилась разновидность штукатурки, где роль связки выполняет акрил. Внешне он почти не отличается от настоящей венецианской штукатурки, приготовленной по традиционному рецепту. Кроме того, в состав материала входит пигмент. Органические и неорганические красители тщательным образом перемешиваются с основой. Именно благодаря им цвет штукатурки не тускнеет со временем и не боится воздействия солнца и воды.

После проведения штукатурных работ поверхность бережно шлифуется вручную. В некоторых случаях ее покрывают натуральным воском, который придает цвету глубину и блеск. Стена, обработанная венецианской штукатуркой изнутри светится - на матовой основе покрытия виднеются светящиеся блики, которые называют нередко «феноменом глубины света». Этот эффект достигается как следствие нанесения нескольких полупрозрачных слоёв. Эффект свечения заметен благодаря игре отражённых солнечных лучей, которые проникают в толщу покрытия и отражаются на различных глубинах зависимо от угла падения. Поэтому венецианская штукатурка похожа на полированный мрамор.

В настенных росписях часто используют сочетание венецианской штукатурки с другими отделочными материалами. Рельефная венецианская штукатурка с ее эффектами подходит для фона, а объемное сюжетное изображение делается из другой штукатурки или из гипсовой шпаклевки.

Способы нанесения декоративной штукатурки:

Способ нанесения декоративных смесей представляет собой нанесение рисунка при помощи специальных кистей, шпателя, валика щетки, распылителя, венчика. Для нанесения среднезернистой штукатурки используется валик со средним ворсом и мастерки. Рисунок будет зависеть также от силы нажима на инструмент и его движение, а также угла наклона. Крупнозернистая штукатурка наносится при помощи шпателя круговыми движениями. При помощи декоративных штукатурок можно создать выразительные художественные эффекты. Декоративная штукатурка

может воспроизводить фактуры различных материалов, например, бархата, жидкого шелка, твида, гобелена. Один из вариантов рисунка – состаренная поверхность, представляющая собой появление равномерных потертостей. Штукатурка может имитировать старую каменную кладку, пробковые покрытия, облачное небо, древесную кору.

Штукатурка не отделочный материал, а средство, при помощи которого создается индивидуальный интерьер.

1.3. Раздел 3. Основные этапы декорирования. Технологии изготовления декоративных элементов интерьера. Основные приемы и способы декорирования предметов интерьера. Мраморирование, патинирование, золочение, кракле и т. п.

Техники декорирования поверхностей:

- Кракелюры (однокомпонентные, двухкомпонентные, саморастрескивающиеся составы) – это трещинки в слое краски (однокомпонентные) или лака (двухкомпонентные);

- искусственные потертости

- патинирование — нанесение патины для придания изделию старинного вида (патина – это окисление металла под воздействием времени и воздуха, также патина любой налет старины на дереве и других поверхностях);

- золочение – работа с поталью (поталь – это имитация сусального золота, тончайшая металлическая пленка);

- мраморирование (мраморирование);

- роспись (контурная, point-to point, витражная и т.д.);

- техники имитации (камня, чеканки, ткани, живописи маслом и т.д.);

- трафаретная техника;

- морение, брашировка, обжиг – различные способы обработки дерева с четко выраженными волокнами

Кракелюр Отделка поверхностей в технике кракелюр представляет собой покрытие с трещинами, сквозь которые просвечивает тон основы. Для создания такого эффекта применяются специальные виды штукатурки, акриловые краски и лаки. Эти материалы не содержат токсичных веществ, хорошо сочетаются с другими видами отделки, но требуют тщательной подготовки поверхности и правильного нанесения.

Популярные виды кракелюра, позволяющие получить различный стиль:

- Древесный. Поверхность похожа на кору старого дерева.

- Классический. Трещины на покрытии хорошо выраженные и глубокие. Это создает ощущение, что изделие изготовлено несколько столетий назад.

- Деревенский. Для такого варианта используется специальный лак, который воссоздает основание с состарившейся краской.

Патинирование Патинирование в декорировании — это имитация затемнения поверхности, которая в естественном виде выглядит как изменения цвета после длительного периода времени, окисления и частого контакта с руками. Пatina бывает темной, цветной, металлической, белой (лайминг).

Пatina, верхний слой окислившегося материала, характерный для некоторых металлов, например латуни и бронзы. Выглядит как легкий зеленоватый или голубой налет на бронзовых подсвечниках, монетках, пряжках, ключах, медных ручках старинных комодов. В дальнейшем понятие перенесли и на предметы мебели из древесины, которые со временем темнеют, меняют изначальный оттенок, покрываются трещинками.

Три вида патины:

- естественная, созданная путем взаимодействия металлических поверхностей с кислородом;
- искусственная, заключающаяся в ускорении процессов окисления специальными веществами;
- декоративная, благодаря которой любой предмет можно быстро состарить.

Наличие окисления не является негативным свойством изделия, напротив, бархатистая пленка на латунных аксессуарах и мебельных фасадах – это своеобразный «знак качества», свидетельство солидного возраста. Именно поэтому наряду с естественными проявлениями можно встретить вещи, состаренные искусственными технологиями.

Основные этапы и способы декорирования:

Точные обмеры объекта декорирования.

Разработка концептуального решения декорирования интерьера (образ, идея декорирования интерьера, комплексное колористическое решение декорирования интерьера, стилистическое решение в соответствии с образным и колористическим решением, разработка эскизов).

Обмеры для текстильного дизайна, подбор ткани.

Подбор и расстановка мебели с учетом стилистической концепции.

Подбор аксессуаров для декорирования интерьера

Разработка и выполнение эксклюзивной росписи, витража, мозаики.

Выполнение и отслеживание всех процессов декорирования интерьера. Авторский надзор.

Технологии изготовления декоративных элементов интерьера.

Техники создания и декорирования элементов интерьера (декупаж, валяние из шерсти, скрапбукинг и т.д.).

Способы декорирования предметов интерьера

Декорирование отдельных предметов различными способами: цветочных кашпо, рамок, сосудов, светильников

Декорирование мебели, входных и межкомнатных дверей. Витраж как способ декорирования интерьера.

Витраж как способ декорирования интерьера.

Виды витража (классический, Тиффани, фьюзинг, фацетный, пленочный). Технология производства витража

История витражного искусства. Виды витража: классический, тиффани, фацетный, фьюзинг, пленочный, роспись. Гутное стекло, художественные и монументальные композиции из стекла. Персоналии (Д.Чихули) Синтез витража и архитектуры. Роль витража в архитектурной среде. Тенденции развития современного витража.

Витраж (фр. vitrage – остекление, от лат. vitrum – стекло; цветное стекло в окнах, дверях) – произведение декоративного искусства изобразительного или орнаментального характера, выполненное из стекла, на стекле или с применением другого материала, пропускающего свет, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения проема, чаще всего оконного, в каком-либо архитектурном сооружении.

Классический витраж теснейшим образом связан с архитектурой и способен влиять на окружающее его пространство, оказывая сильнейшее воздействие на композицию и тектонику всего сооружения, а также эмоциональное восприятие интерьера. Витраж как любой вид монументального искусства решает декоративные и конструктивно-пластические задачи. Уникальная способность цветного стекла преображать и одухотворять пространство, задавать эмоциональный настрой является одной из причин возвращения витража в архитектуру и активного обращения к витражу при создании и оформлении неповторимого индивидуального интерьера. Как порождение живописи и архитектуры витраж является органическим продолжением композиции сооружения, отвечая тектоническим и пластическим характеристикам всего ансамбля. Также витраж играет ответственную роль в создании композиционных акцентов и организует связь интерьера и экстерьера.

Широкое применение витража в современном интерьере. Издавна витражи украшали входные и межкомнатные двери, оконные и стенные проемы, ниши, придавая архитектуре и интерьеру зданий неповторимый вид. Сегодня все чаще встречаются приемы, когда стекло используется в самых непредсказуемых вариантах: декор подвесных потолков; разграничивающие пространство перегородки, ширмы, оформление плафонов, бра, вставки в мебель (буфеты, шкафы) или столешницы; декоративное оформление помещений в виде панно или сплошных плоскостей. Витраж может использоваться в качестве перегородки, устанавливающей границу между внешним и внутренним пространством, а может совпадать по функции с окном, акцентируя связи с внешним про-

странством за стенами здания; может выступать аналогом стены, ориентируясь на оформление пространства интерьера.

История витражного искусства. Технологии витража

ВИТРАЖ История, виды витража

Pierre Carron

История витражного искусства

Figure 7 A photograph of a glass fragment from Nine, Nineveh. Note the 'swirling 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 Помпеях и состояла из бронзовой рамы с матовым стеклом. При раскопках в Помпеех 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.

Монументально-декоративная живопись

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

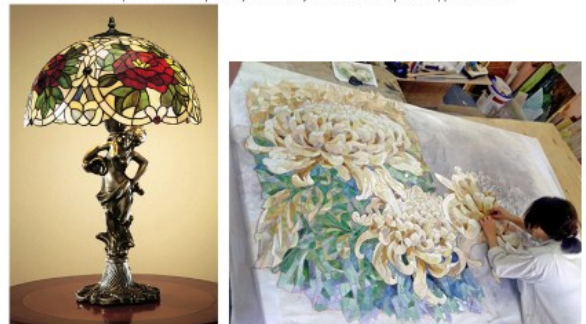
Классический (профильный, паяный) витраж – цветные стекла, вырезанные или отлитые по шаблону, соединяются между собой профилем из свинца, меди или латуни.

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 облучиванием 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.

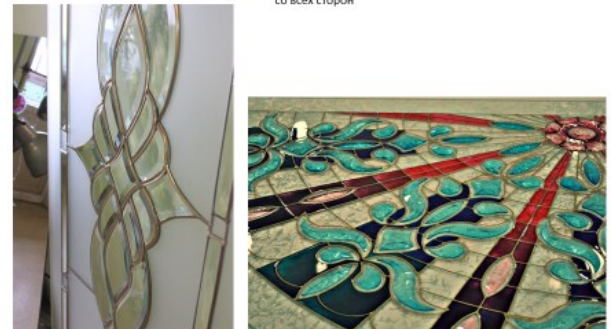
Витраж фьюзинг – стеклянные мозаичные фрагменты спекаются в печи при определенной температуре.

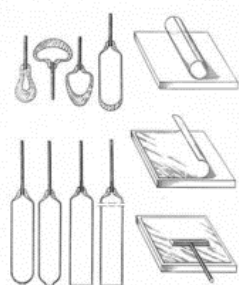
Монументально-декоративная живопись

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

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

История витражного искусства Холявное стекло

В XI в. немцы, 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.

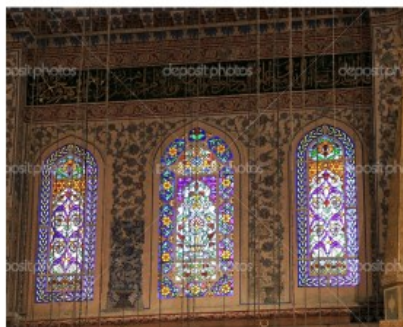
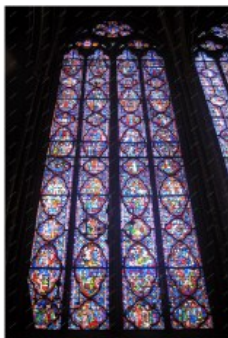
Стекло получалось не очень прозрачным, но все же пригодным для остекления.

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 оттуда 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, ставляли в небольшие оконные переплеты.

История витражного искусства Лунное стекло

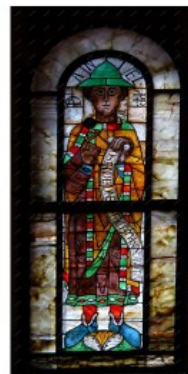
Стекла из-за своей круглой формы получили название «лунные».

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 «лупком».

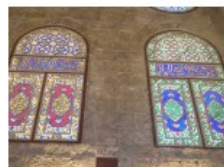
Лунный способ производства сделал листовое стекло доступным для населения.

История витражного искусства Старинные витражи

Одним из самых известных старинных витражей считается композиция из стекла в Германии 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 не типично для исламской культуры, они представляют собой узоры или письмена из Корана.

История витражного искусства Старинные витражи

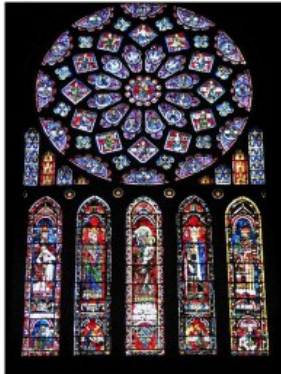
Искусство и технологию производства витража привнесли в нашу страну европейские мастера в начале 19 века. Это было обусловлено тем, что в ту пору в Европе преобладало увлечение неоготическим стилем в архитектуре, который подразумевал использование в интерьере витражных вставок и окон.

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

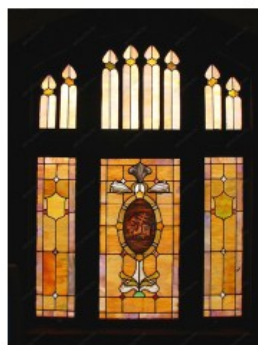

Шартрский собор (Франция, 11 век)

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 пластинки 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 (плавный) 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 «протяжки». 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 другим деталям витража. Таким образом, получается П-образный профиль, соединяющий все фрагменты, а шов пайки становится невидимым.

История витражного искусства Техники витража. Факетный витраж

Факетный витраж изготавливается 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.

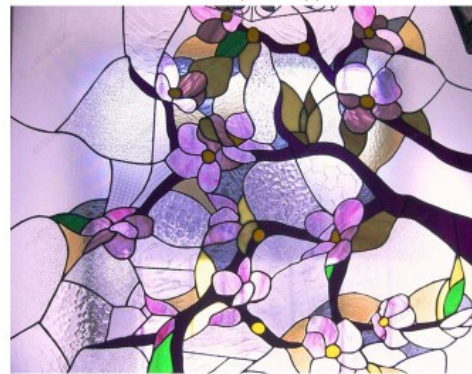
История витражного искусства Техники витража. Фацетный витраж

Технологию изготовления фацетного 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 крошки. 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 фацетами обычно используются полированные пластины стекла толщиной от 5 до 7 мм., разного размера, формы и угла огранки. В случае необходимости усиления преломления лучей снимают большую фаску, для чего требуется использование стекла большей толщины, что приводит к увеличению веса фацетного витража.

История витражного искусства Техники витража. Тиффани

Витраж собирается из множества обточенных стеклянных фрагментов, каждый из которых оборачивается клеей 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 Комфорт 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 стекол, казались ему слишком грубыми. Поэтому Тиффани стал скреплять кусочки стекла не свинцом, а медными полосками, которые склеивались пчелиным воском, а затем спаивались оловом.

Сейчас цветные стекла склеиваются между собой при помощи самоклеющейся ленты из фольги, затем обдуванием 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 стеклodelении.

История витражного искусства Техники витража. Тиффани

Появилась возможность спаивать 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 кусочков стекла, фритты, гранул и шкты 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, напоминая 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 особенно 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. Швы между фрагментами псевдовитражей проливаются оловянным или свинцовым профилем, а после наложения ленты ее прокатывают ролик.

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 удешевила стоимость работы и позволяла изготавливать витражные композиции всевозможных форм и размеров. В настоящее время витражные пленки изготавливаются в различных странах по всему миру.

Подбор аксессуаров декорирования интерьера (картины, батик, гобелен, скульптура малых форм, станковая и монументальная скульптура, резьба по дереву, керамика и др.). Выполнение тканого дизайна.

Подбор декора и аксессуаров

Возможные проблемы и ошибки при подборе аксессуаров и декорировании интерьера:

- полное несоответствие декора стилю помещения (если это деловой офис, то такие ложные аксессуары могут отпугивать клиента, что приведет к снижению прибыли);
- плохой декор может стать доказательством отсутствия вкуса у хозяина квартиры или делового человека;
- отсутствие практичности аксессуара, даже обычная ваза с цветами может стать функциональным дополнением интерьера и указать на индивидуальность.

Подбирая дизайн и аксессуары, стоит опираться на:

- а) предназначение комнаты (жилая, или офисное помещение);
- б) возможности помещения; общую картину в квартире, доме или офисе.

С учетом особенностей выбираются те варианты, которые будут гармонично смотреться на общем фоне, а не выделяться из интерьера квартиры или офиса. Обязательно стоит учитывать, какой стиль подходит лучше для создания деловой обстановки и использовать максимальное количество именно практичных элементов декора для деловых людей, а какое оформление лучше выбрать для придания помещению комфорта.

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

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 «Художественная обработка материалов»

Задание 1. Разработка эскизов настенной росписи. Графическая подача концепции росписи в аксонометрии и в развертке.

Цель: развитие целостного восприятия объектов материальной культуры и дизайна, раскрытие пластических и выразительных возможностей материала

Задача: разработать и выполнить панно с выразительным образным композиционным решением.

Последовательность выполнения.

Создать декоративную плоскостную композицию в определенном стиле для конкретного интерьера, обладающую выразительными стилистическими характеристиками. Предварительно выполняется серия графических поисковых эскизов.

Материалы: бумага, планшет 50x70 см., графические материалы.

Задание 2. Выполнение фрагмента штукатурки в технике сграффито

Цель: развитие целостного восприятия объектов материальной культуры и дизайна, раскрытие пластических и выразительных возможностей материала

Задача: Освоить теоретические и практические навыки обработки материалов.

Последовательность выполнения. Заполнение специально изготовленного короба слоями цветной массы, с последующими доработками инструментами – стеками.

Материалы: деревянный короб, цемент, цветные пигменты.

Задание 3. Выполнение фрагмента витража в стиле тиффани

Цель: развитие целостного восприятия объектов материальной культуры и дизайна, раскрытие пластических и выразительных возможностей материала

Задача: Освоить теоретические и практические навыки обработки материалов

Последовательность выполнения. Разработка эскиза фрагмента декоративного панно на заданную тему, изготовление картона с точной прорисовкой для сборки. Изготовление кусочков стекла по шаблону. Соединение разноцветного стекла при помощи запаивания в медных лентах.

Материалы: стекло, медь, паяльник.

Задание 4. Выполнение образцов декорирования способами золочение, патинирование, старение, декупаж.

Цель развитие целостного восприятия объектов материальной культуры и дизайна, раскрытие пластических и выразительных возможностей материала

Задача: Освоить теоретические и практические навыки обработки материалов.

Последовательность выполнения. Выполнение декорирования предметов интерьера, используя заготовки из глины и древесины, различными способами, в разных техниках (на выбор):

золочение поталью, старение древесины обжигом и шкурением, декупажем и смешанными техниками.

Материалы: деревянные и глиняные предметы для декорирования, поталь, клей, декупажные карты, салфетки.

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.

Сотникова Елена Алексеевна,
доцент кафедры дизайна АмГУ

Художественная обработка материалов: сборник учебно-методических материалов по специальности 54.05.01 «Монументально-декоративное искусство» специализация № 3 «Монументально-декоративное искусство (интерьеры)»— Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2018, 25 с.
