

Министерство образования и науки Российской Федерации

Владивостокский государственный университет
экономики и сервиса

Г.Г. ДОБРЫНИНА

**ДИЗАЙН И МОНУМЕНТАЛЬНО-
ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО
В ФОРМИРОВАНИИ СРЕДЫ**

Учебно-практическое пособие

Владивосток
Издательство ВГУЭС
2013

УДК 745
ББК 30.18
Д57

Рецензент Е.В. Алпатова, доцент каф. рисунка и живописи Института сервиса, туризма и дизайна ВГУЭС, член Союза художников России

Добрынина, Г.Г.
Д57 ДИЗАЙН И МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В ФОРМИРОВАНИИ СРЕДЫ [Текст] : учебно-практическое пособие / Г.Г. Добрынина. – Владивосток : Изд-во ВГУЭС, 2013. – 56 с.

Пособие разработано в соответствии с требованиями ООП 072500.68 «Дизайн. Дизайн среды и визуальных коммуникаций» на базе ФГОС ВПО. Особенность данного пособия заключается в большом количестве иллюстративного материала, весомая часть которого собрана и выполнена студентами-дизайнерами ВГУЭС разных лет обучения.

Предназначено студентам специальности 052400 «Дизайн».

УДК 745
ББК 30.18

© Издательство Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, 2013

ВВЕДЕНИЕ

К числу наиболее актуальных проблем в условиях массовой строительной практики относится проблема совершенствования художественных качеств среды. Чем плотнее городская застройка, тем острее человек осознает духовный, информативный, пластический голод. В этих условиях произведения монументально-декоративного искусства играют роль связующего звена между человеком и архитектурой, звена, формирующего образный, эстетический строй городской среды.

Причина введения курса объясняется тем, что дизайнеры на практике сталкиваются с необходимостью решать задачи проектирования в среде произведений монументально-декоративного искусства, средств визуальных коммуникаций, рекламных конструкций. Для успешного решения этих задач требуются определенные компетенции. Студент должен знать виды монументально-декоративного искусства, ориентироваться в их стилевой направленности. Будущий профессионал должен знать специфику применения декоративных решений, учитывать их связь с архитектурным пространством, уметь грамотно ориентироваться в выборе средств реализации проектных решений. Студент должен уметь ставить и формулировать задачи, комплексно подходить к решению конкретного задания, учитывая единство художественных и функционально-технических задач.

Особенность изучаемого курса состоит в том, что знания, полученные на лекционных занятиях, закрепляются практической работой, выполняемой в определенном материале для конкретного пространства.

Особенность данного учебно-практического пособия заключается в большом количестве иллюстративного материала, весомая часть которого собрана и выполнена студентами-дизайнерами ВГУЭС разных лет обучения. Все демонстрационные планшеты – учебные работы студентов-дизайнеров ВГУЭС.

Изучение данного курса тесно связано с дисциплинами «Проектирование», «История искусств», «Рисунок», «Живопись», «Скульптура», «Основы композиции», «Цветоведение».

Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения дисциплины, необходимы для умения в процессе творческого поиска профессионально решить задачу гармонизации среды через произведения монументально-декоративного искусства.

Данное пособие выполнено в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта России высшего профессионального образования для специальности 052400 «Дизайн».

Пособие содержит практическую составляющую курса «Дизайн и монументально-декоративное искусство в формировании среды».

Целью дисциплины «Дизайн и монументально-декоративное искусство в формировании среды» является обеспечение студентов теоретическими и практическими знаниями в области проектирования среды через произведения монументально-декоративного искусства.

Для успешного достижения этой цели необходимо:

ознакомиться с разнообразием видов произведений монументально-декоративного искусства;

изучить традиционные и современные средства реализации проектных решений, тенденции их развития;

ознакомиться с комплексным применением в среде монументально-декоративных решений средств визуальных коммуникаций, рекламы;

изучить специфику применения декоративных решений в интерьере и экстерьере;

научиться комплексно подходить к решению конкретного задания, учитывая единство художественных и функционально-технических задач.

Монументальное искусство (лат. monumentum, от moneo – напоминая) – одно из пластических пространственных изобразительных и неизобразительных искусств; данный род их включает произведения большого формата, создаваемые в согласовании с архитектурой или естественной природной средой, композиционным единением и взаимодействием, с которыми они сами приобретают идейно-образную завершенность и сообщают такую же окружению. Произведения монументального искусства создаются мастерами разных творческих профессий и в разных техниках. К монументальному искусству относятся памятники и мемориальные скульптурные композиции, живописные и мозаичные панно, декоративное убранство здания, витражи, а также произведения, выполненные в иных техниках, в том числе и многих новых технологических формаций.

Декоративное искусство – род пластических искусств, произведения которого наряду с архитектурой формируют окружающую человека материальную среду и вносят в нее эстетическое идейно-образное начало. Включает разные искусства, служащие для украшения произведений архитектуры и садово-паркового искусства (монументально-декоративное искусство), создающие художественные предметы для общественного и частного быта (декоративно-прикладное искусство), художественно оформляющие празднества, зрелища, экспозиции и т.д. (оформительское искусство).

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Во время практических работ по дисциплине «Дизайн и монументально-декоративное искусство в формировании среды» студенты выполняют задание: **Декоративное решение (арт-объект) в пространстве интерьера, ландшафта.**

Арт-объект – это объект искусства, вещь, которая представляет собой не только материальную, но и художественную ценность. Арт-объекты создаются в основном не как функциональные (утилитарные) вещи, а как вещи, в которые вложена душа творца. Фантазия и мастерство автора позволяют ему создавать объекты, используя любые предметы и материалы. Арт-объект находит применение в городской среде, архитектурных композициях и дизайне интерьеров. Отличительной функцией арт-объектов является привлечение внимания, визуальное взаимодействие со зрителем. Арт-объекты призваны вызывать эмоциональные реакции зрителя, заставляя его задуматься, под новым углом взглянуть на что-то обыденное.

Арт-объект – это произведение искусства, являющееся достопримечательностью.

Последовательное выполнение задания предполагает обязательное решение нескольких тем.

Тема 1. Выбор объекта

Чтобы приступить к выполнению задания, студент должен определить объект проектирования. Декоративное решение может быть расположено:
в интерьере общественных и жилых помещений,
в городской среде,
на территории кампуса ВГУЭС.

Арт-объекты соотносятся с различными видами искусств – это могут быть скульптурные объекты, декоративные композиции, живописные произведения и т.д.

Плоскостные арт-объекты могут существовать в любом интерьере, общественном или жилом: это художественное решение стен, потолков (плафонов). Техника выполнения может быть разнообразной: роспись, мозаика, витраж, рельеф и т.д. В экстерьере также возможно решение плоскостных объектов: подпорные стены (очень актуальная тема для Владивостока), брендмауэры, входные зоны жилых домов т.д.

Объемные (трехмерные) объекты можно проектировать для любых интерьеров, ландшафта, городской среды. Это могут быть декоративно-скульптурные объекты, абстрактные композиции, ландшафтные формы. Материалы используются различные, в том числе и сочетания материалов: металл + пластик, бетон + керамика, дерево + металл и другие.

Целесообразно включение арт-объектов в жилую среду при условии, что масштаб объекта будет соотноситься не только с большими объемами архитектуры, но в первую очередь с масштабами человека.

Студентам необходимо совершить экскурсию по городу, кампусу ВГУЭС, зафиксировать предположительные места расположения объектов, идеи по выбору объектов. В результате предоставляется 4–7 фотографий места, из которых по согласованию с преподавателем выбирается одно наиболее удачное для размещения арт-объекта.

Рис. 1. Ландшафтная скульптура. Металл

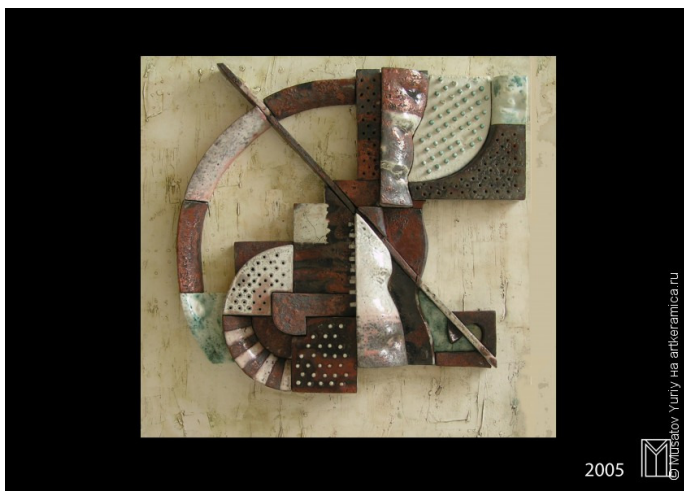

Рис. 2. Декоративное панно. Керамика

Рис. 3. Городская декоративная скульптура. Металл

Рис. 4. Ландшафтная скульптура

Рис. 5. Ландшафтные декоративные формы. Керамика

Рис. 6. Ландшафтные декоративные формы. Металл

Рис. 7. Декоративная форма. Керамика

Рис. 8. Острова. Композиция из сосудов.
Белая глина, глазури

Рис. 9. Декоративная композиция. Дерево

Рис. 10. Декоративная композиция. Дерево, плетение

Рис. 11. Пример росписи входной зоны жилого дома (до и после)

Рис. 12. Декоративная скульптура «Тотем Владивостока»

Рис. 13. Ландшафтная композиция «Листья». Керамика

Рис. 14. Декоративное решение городского пространства

Рис. 15. Декоративные формы в городской среде

Рис. 16. Ландшафтные декоративные формы

Рис. 17. Памятник тыкве. г. Воронеж

Рис. 18. Декоративная форма с функцией скамьи

Тема 2. Выполнение клаузуры декоративного решения

Цель занятия – поиск и определение композиционной идеи арт-объекта.

Материалы и оборудование: бумага формата А3, карандаши, фломастеры, краски, цветная бумага, макетный нож, клей.

Клаузурой считается такой вид учебных упражнений, которому в равной мере свойственны как признаки проектного эскиза, так и особенности упражнений, развивающих творческие способности студентов.

В обучении клазура служит, прежде всего, для развития воображения, образного мышления, фантазии, композиционных способностей, навыков яркого отражения творческих замыслов в графике и макете.

Во-первых, клазура должна быть образной.

Клазура предполагает первичное, свежее восприятие темы. Первые эмоции самые сильные, поэтому первое представление о теме бывает наиболее верным, образным, ярким. Таким образом, клазура в учебном проектировании ставит главную задачу образного решения поиска темы проекта.

Во-вторых, информативной.

Клаузурный набросок должен содержать полную информацию, необходимую для развития образа. В состав клазуры могут входить рисунки плана, разреза, однако основное место обычно получает перспективный рисунок или одна какая-либо проекция, наиболее ясно раскрывающая концепцию или образную характеристику объекта в окружающей среде.

Любое изображение должно быть снабжено необходимыми подписями. Это не только название, это и экспликации, выноски с указанием материалов, масштабы, все то, что позволяет получить наиболее полную информацию об объекте проектирования.

В-третьих, грамотно поданной.

Безусловно, не у каждого студента, есть свой стиль работы, любимые приемы и узнаваемая манера подачи материалов. Но к этому нужно стремиться. И клазура помогает выработать свой графический «почерк» лучше, чем любые другие задания.

Необходимо только помнить, что исполнительская манера должна соответствовать жанру темы.

При оценивании клазур учитывается абсолютно все: компоновка листа, размещение изображений на листе, их масштабность и т.д. Качество изображений: их выразительность, контрастность, яркость и еще многое другое.

Обязательное внимание обращается на шрифты. И это не только шрифт заголовка, но и все тексты, сопровождающие изображения.

В процессе работы над эскизами определяются:

тематика арт-объекта, его девиз,

вид декоративного решения – плоскостный или объемный,

уровень стилизации формы.

Студенты выполняют 3 варианта композиционных идей, сопровождая графические эскизы аннотациями.

В результате анализа выполненной работы по согласованию с преподавателем отбирается наиболее удачный вариант композиционной идеи, с которым будет продолжаться дальнейшая работа.

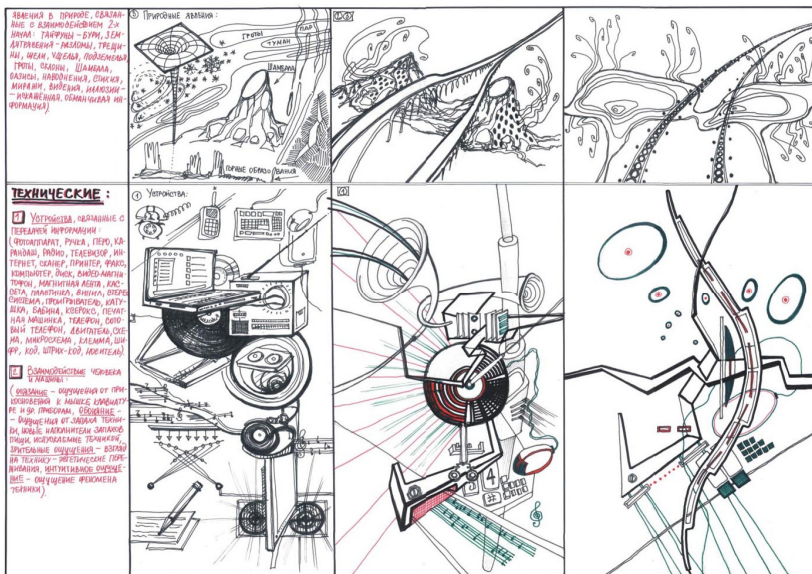
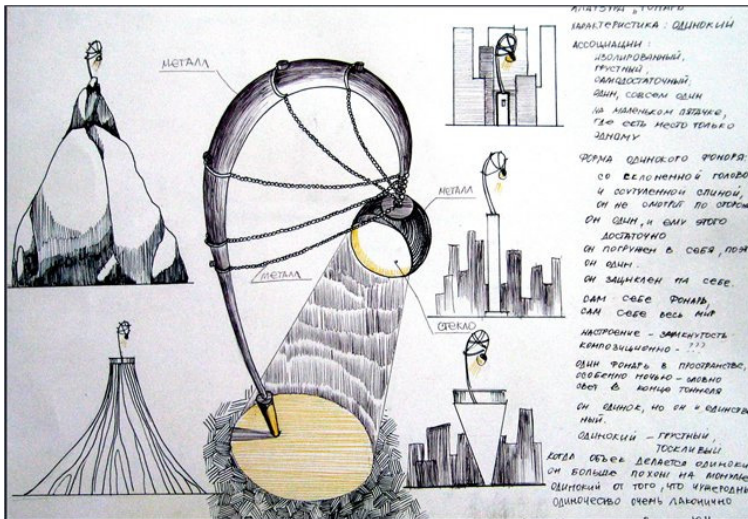
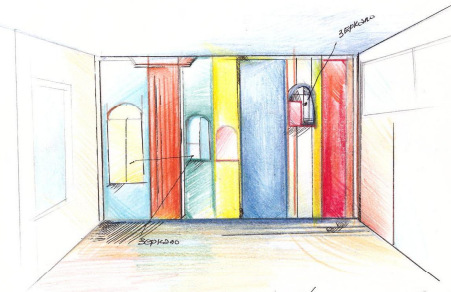

Рис. 19. Примеры подачи клаузуры

КЛАУЗУРА №1 (Мальвина М.)

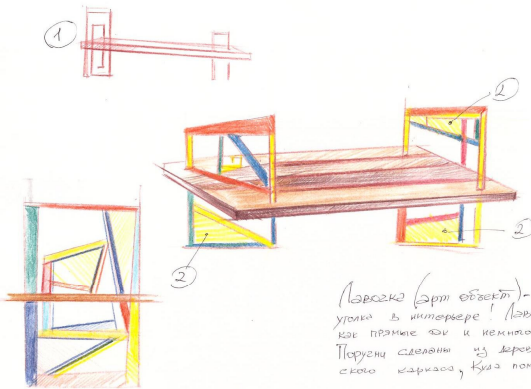
УЛИЧНЫЙ УГОЛОК В ИНТЕРЬЕРЕ

Цель: Создать место пребывания во дворе - в котором "жить". Хотелось сделать необычный, яркий уголок. Так много всего приходится, но для этого использовались - решетки, панели, само стекло, "декоративный". Это уголок интерьера в котором как бы "забыли" улицы. Далеко позади себя - уже находится дворик - для комфорта, тепла, для новых идей.

Рис. 20. Клаузура «Уличный уголок в интерьере»

Клаузура №2.

Лавочка (арт объект) - для уличного уголка в интерьере! Лавочки могут быть все прямые или и немного изогнутые (1)
Передняя сделана из веревки - металла - стальной каймы, для прочности (2)

Рис. 21. Клаузура. Учебная работа

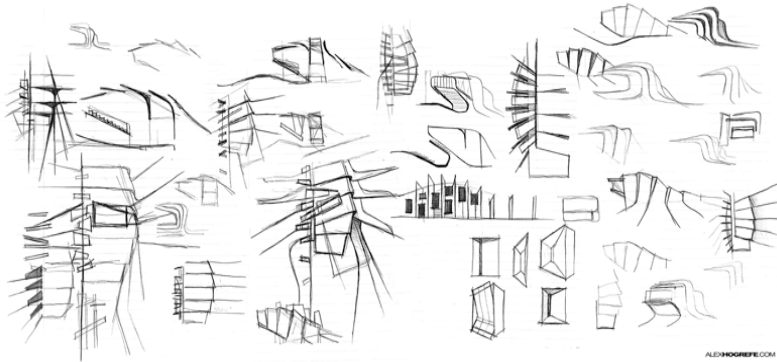

Рис. 22. Клазура

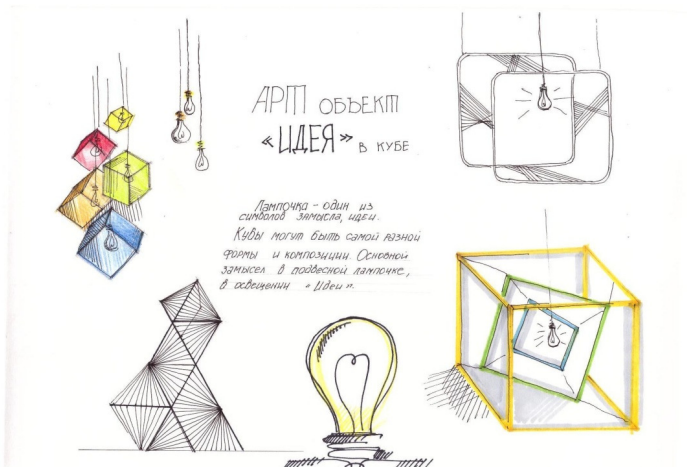

Рис. 23. Клазура. Учебная работа

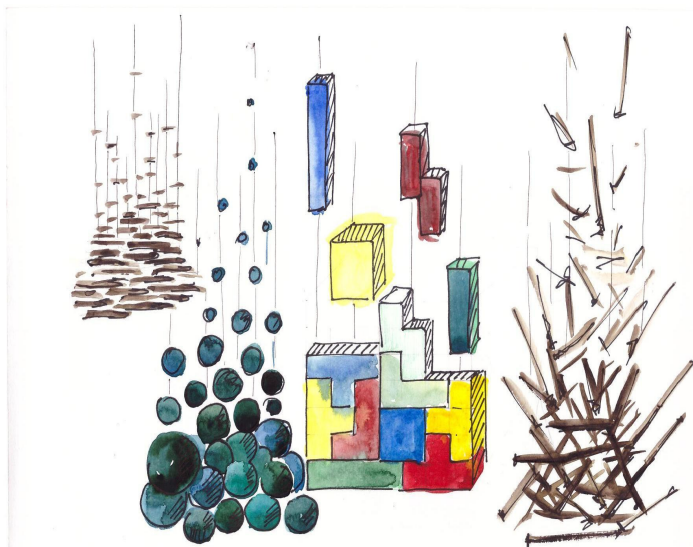

Рис. 24. Клазура. Учебная работа

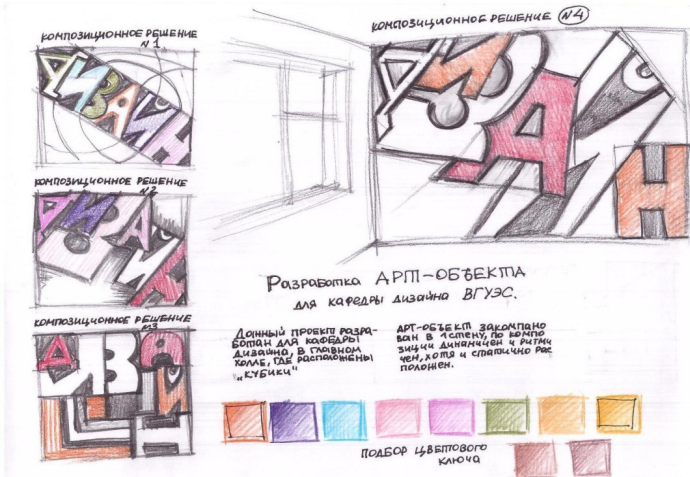

Рис. 25. Клазура. Учебная работа

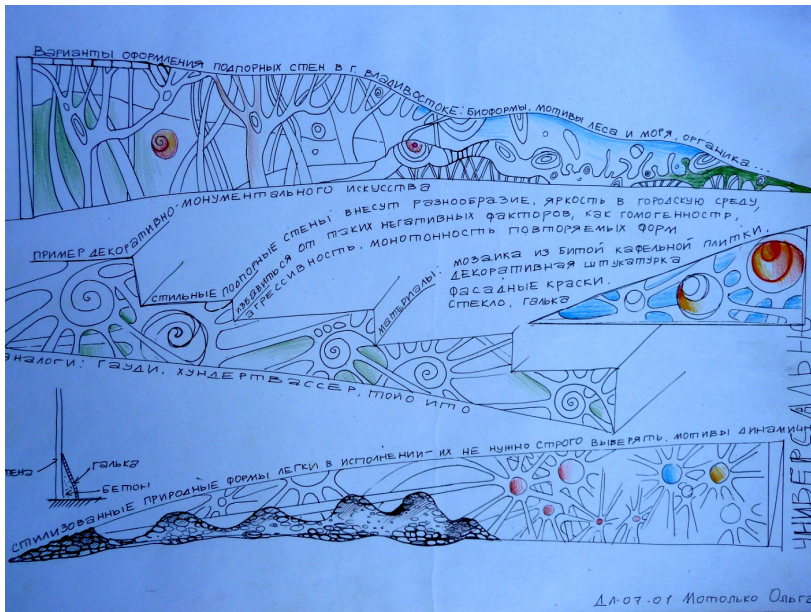

Рис. 26. Клазура «Подпорные стенки». Учебная работа

Рис. 27. Клаузура «Арт-объект». Учебная работа

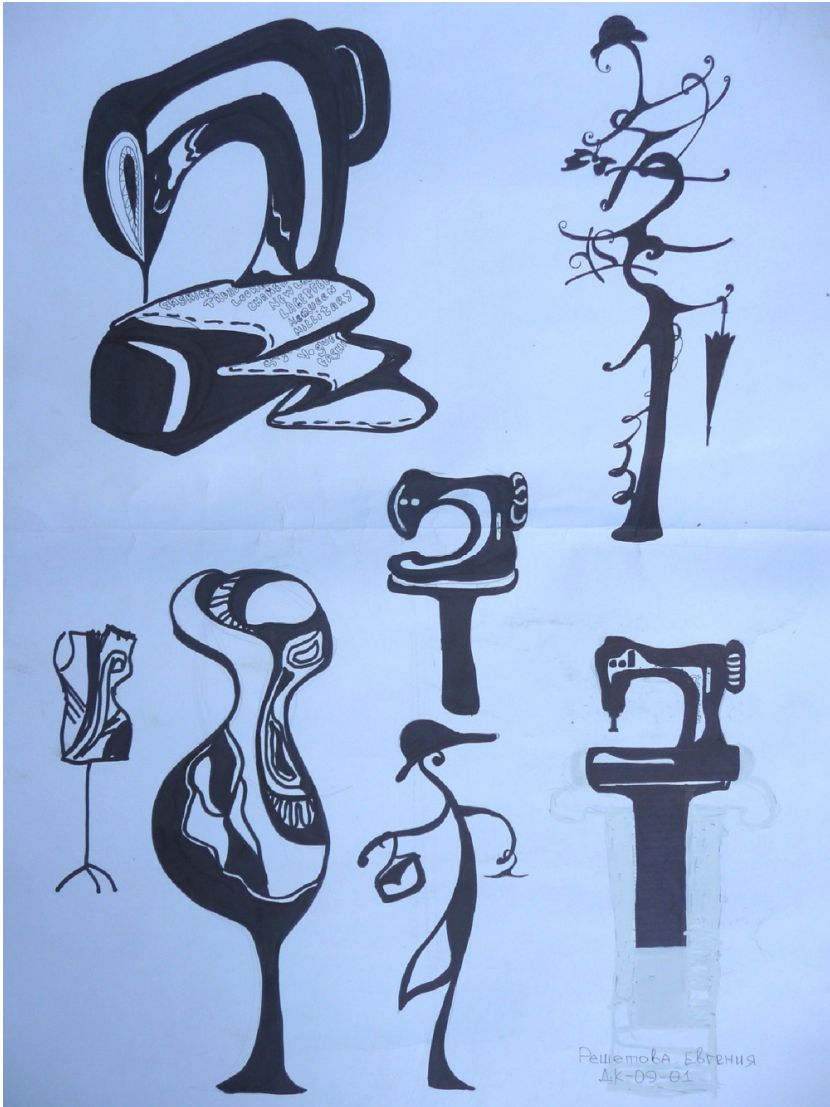

Рис. 28. Клазура «Арт-объект». Учебная работа

Тема 3. Подбор аналогов

Цель занятия – изучение опыта создания аналогичных объектов.

Материалы и оборудование: мультимедийный проектор с подключенным компьютером, книги, периодика, карандаш, бумага, компьютер, сканер, цветной принтер.

Аналог – изделие, сходное с проектируемым по функциональному назначению, принципу действия, условиям применения.

Предпроектный анализ – проводимое на начальном этапе проектирования исследование и сопоставление данных о желаемых функциях вещи или комплекса вещей либо среды, об облике проектируемого изделия и среды, о способе изготовления, о наличии аналогов предполагаемого объекта. Предпроектный анализ выявляет недостатки существующих изделий, пожелания потребителей.

Кроме предпроектного анализа, при проектировании нового изделия прибегают к технологическому анализу (исследование материалов и возможных способов изготовления изделия), анализу формы (исследование структуры изделия и ее аналогов, поиск вариантов композиционных, конструктивных и пластических решений).

Студенты самостоятельно просматривают различные источники информации: Интернет, книги, периодические издания и т.д., отбирая близкие по характеру объекты. Аналоги просматриваются в аудитории на мультимедийном оборудовании, производится анализ сильных и слабых сторон, отбираются наиболее подходящие варианты. Далее 4–5 аналогов будут расположены на демонстрационном планшете.

Рис. 29. Пример поиска аналогов по теме «Городская декоративная скульптура»

Тема 4. Выполнение эскиза арт-объекта в пространстве ландшафта или интерьера

Эскиз выполняется на распечатанной фотографии предполагаемого места размещения арт-объекта (формат А4). Во время работы над эскизами студентами проводится анализ формы с точки зрения художественного языка и композиции, определение объемно-пространственной структуры, пропорций, особенностей фактуры и цвета. Определяется размерность композиции, анализируется расположение ее на территории. Если композиция состоит из нескольких предметов, необходимо продумать расположение фрагментов относительно друг друга, а также относительно окружающего пространства.

Стилистика арт-объекта должна соответствовать стилю архитектурного пространства.

Важную роль играет цветовое решение арт-объекта, которое должно соотноситься с цветовыми характеристиками среды.

Во время работы над эскизами студент должен предполагать, из какого материала будет выполняться арт-объект. Для ландшафтных объектов могут применяться следующие материалы: бетон, металл, керамика, камень, дерево, пластик, стекло. Этот список обусловлен способностью данных материалов выдерживать воздействие атмосферных явлений (дождь, снег, ветер, перепады температуры). Для арт-объектов в интерьере выбор материалов более широкий, к вышеперечисленным добавляются: текстиль, картон, ДСП, гипс и т.д.

Рис. 30. Эскиз декоративной скульптуры

Рис. 31. Эскиз декоративной росписи в пространстве

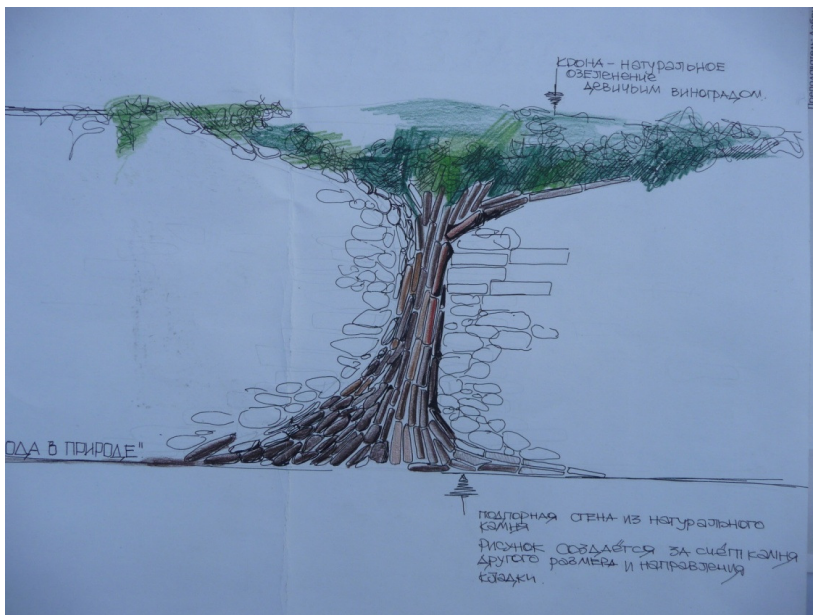

Рис. 32. Эскиз решения подпорной стенки

Тема 5. Выполнение макета декоративного решения

Цель занятия: проработать композиционную схему организации предметно-пространственной среды в макете.

Материалы и оборудование: хорошо заточенный макетный нож или резак с выдвижным лезвием, ножницы с прямыми концами, клей ПВА, специальная доска из фанеры, пластика или оргалита, металлическая линейка, цветная бумага.

В зависимости от особенностей формообразования арт-объекта для макета используются и другие материалы. Это могут быть пластилин, пенопласт, вспомогательные материалы.

Работая над макетом, студенты занимаются поиском, уточнением и детализацией объемно-пространственного решения будущего объекта, уточнением схемы визуальных связей объекта и окружения.

Макет (фр. *maquette* – масштабная модель, итал. *macchietta*, уменьшительное от *macchia*) – модель объекта в уменьшенном масштабе или в натуральную величину, лишённая, как правило, функциональности представляемого объекта. Предназначен для представления объекта. Используется в тех случаях, когда представление оригинального объекта неоправданно дорого, невозможно или просто нецелесообразно.

Основными задачами композиционного построения макета является создание гармоничного, художественно-выразительного образа и обеспечение целостности и единства общего решения, где любое объемно-пространственное формирование предполагает дифференциацию и взаимосвязь отдельных элементов.

Для создания хорошего макета необходим качественный подбор используемых материалов и инструментов, что является залогом успеха в изготовлении макетов. Основными материалами для макетов служат простые в использовании бумага типа «ватман» и тонкий картон.

Рис. 33. Пример макетов декоративных форм

Рис. 34. Макет декоративной скульптуры

Рис. 35. Пример модульного формообразования

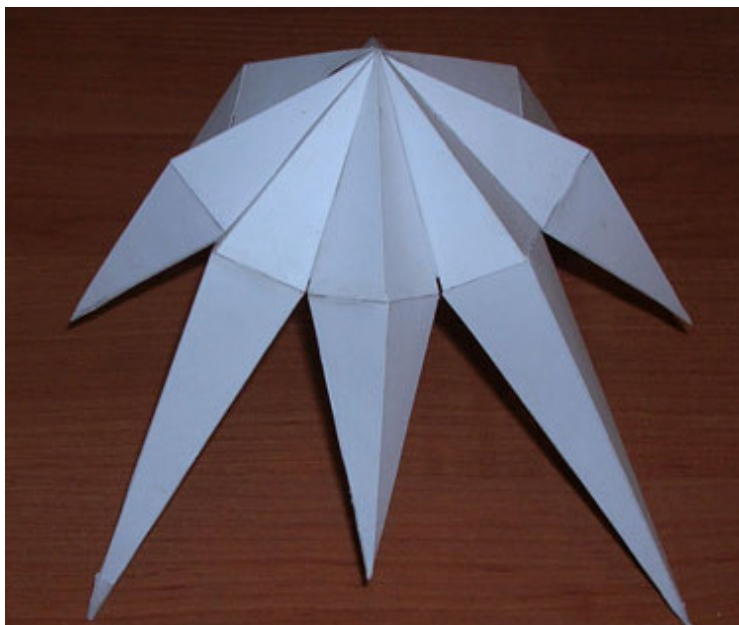

Рис. 36. Макеты декоративных форм

Тема 6. Оформление проекта на демонстрационном планшете

Материалы и оборудование: компьютер, принтер, макетный нож, металлическая линейка, скотч.

На демонстрационном планшете должны присутствовать:
название арт-объекта (девиз),
визуализация арт-объекта в среде (самое крупное изображение на планшете),

фотография предполагаемого места размещения объекта,
клаузура,
эскизы арт-объекта,
аннотация.

чертежи,

3–4 аналога,

Демонстрационный планшет выполняется в формате А2.

Аннотация – важная часть работы. Именно ее в первую очередь прочтет преподаватель и составит свое мнение о качестве представленного материала. Акцентируйте внимание на самых важных моментах, на ваших собственных наработках.

В аннотации демонстрационного планшета должны быть отражены причины выбора студентом темы, ее актуальность, особенности предлагаемого решения, размеры объекта, используемые материалы.

Обязательной является идеальная грамотность, отсутствие орфографических, стилистических и пунктуационных ошибок.

На планшете студенты предлагают различные варианты компоновки материалов с учетом размещения необходимых изображений, выбирают и дорабатывают наиболее удачный вариант компоновки, распечатывают и наклеивают на планшет. Вместе с планшетом сдается его электронный вариант.

Для получения положительной оценки студент должен продемонстрировать:

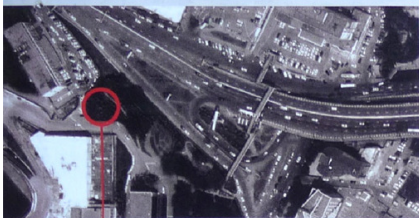
знания специфики применения декоративных решений, учитывая их связь с архитектурным пространством,

грамотность композиционного решения планшета,

умение нестандартно мыслить и убедительно обосновывать свою дизайн-концепцию.

РАЗРАБОТКА АРТ- ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ ВГУЭС

Scarlet

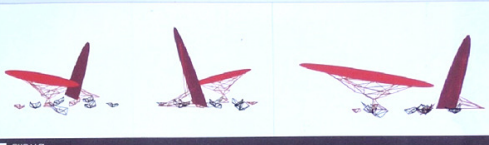

■ ситуационный план

Для проекта Scarlet было выбрано место на территории ВГУЭС, конкретно это часть озелененного участка около Прикасбанки. Место довольно живописное и идеально подходит для прогулок, но в центре участка пустое место, которое никак не работает в общей композиции. Идея состояла в том, что бы создать на этом месте арт-объект, который будет гармонично сочетаться с окружающей средой. Форма объекта была разработана в современном стиле сочетая в себе элементы бионического стиля и деконструктивизма. В общем композиция напоминает некие растения, типа цветов. Цветовое решение вписывается в среду кругами год, гармонично дополняя окружающие деревья Алым цветом. Предполагаемый материал, сталь для каркаса, листовая сталь, красная и черная эмаль.

■ фото места

■ схема

■ ВИДОВЫЕ КОДЫ

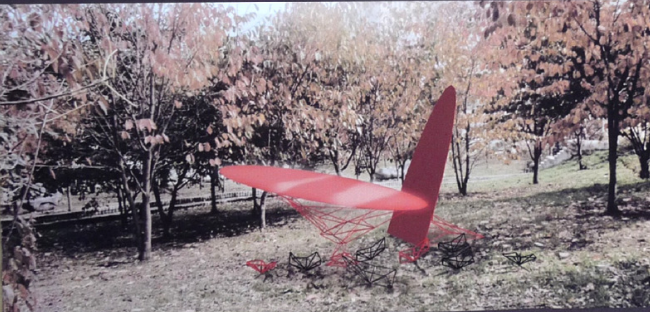

Рис. 37. Планшет с разработкой арт-объекта в пространстве. Учебная работа

РАЗРАБОТКА СВЕТИЛЬНИКА НА ОСНОВЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ

Аннотация

Данный проект разработан на основе фирменного стиля компании «АКЦЕНТ». Офис компании находится в городе Владивостоке по адресу: Коммунальный д. В процессе работы был проведен сбор аналогов фонарей в рамках городского округа. За основу светильника принята форма логотипа компании. В итоге разработан настольный светильник, для использования внутри помещений. Также разработаны настенные и уличные светильники. Расположены они в офисе фирмы. Изготовлен в Санкт-Петербурге. Это изделие сделано из металла и стекла. Стекло находится в металлическом корпусе. В первом случае металл белого цвета с глянцевым покрытием, а во втором – черное матовое покрытие.

Логотип компании

АКЦЕНТ

Планы светильника М 1:5

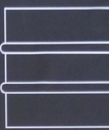
Фронтальный вид

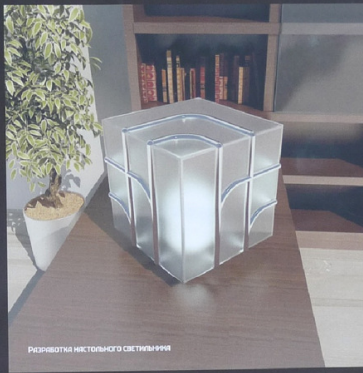
Горизонтальный вид

Профильный вид

Разработка уличного фонаря

Разработка настольного светильника

Разработка уличных фонарей и вывески

Разработка вывески

Рис. 38. Планшет «Разработка светильника». Учебная работа

“КОШКИ - НА СЧАСТЬЕ”

Монументально-декоративная форма, расположенная на ул. Некрасовская

Генеральный план двора

АННОТАЦИЯ

Данная малая архитектурная форма, расположена в скверике на ул. Некрасовская, символизирует кошку, как хранительницу домашнего очага и уюта. Светильник, который находится внутри скульптуры изображает сам домашний очаг. В темное время суток он светится, освещая территорию.

Сама скульптура 2 м. высоту, выполнена из алюминиевого сплава.

Если погладить кошек за ушком, в вашем доме будет счастье!

АНАЛОГИ

Фото двора на ул. Некрасовская

Рис. 39. Планшет «Декоративная скульптура на ул. Некрасовская». Учебная работа

Разработка декоративного - объекта на территории
 кампуса ВГУЭС « Арт - лестница »

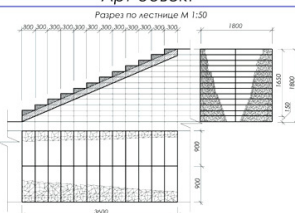
Объект до

Аннотация

Для объединения композиции архитектурных деталей, мною предлагается разработать существующей лестницы на территории кампуса ВГУЭС в технике мозаики из битой кофемальной плитки, и частичных выкрасок. Декор лестницы и прилегающей стены совпадают по стилю, цвету и технике.

Арт-объект

Аналоги

ВГУЭС

www.vgus.ru

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ
 ГЕТЕРОМАТЫН

КАФЕДРА ДИЗАЙНА

Балабанова Елизавета Владимировна, ст. гр. ДД-09-02

Добрынина Галина Германовна

Владивосток

2013г.

5

Д

Рис. 4.. Арт-лестница на территории кампуса ВГУЭС. Учебная работа

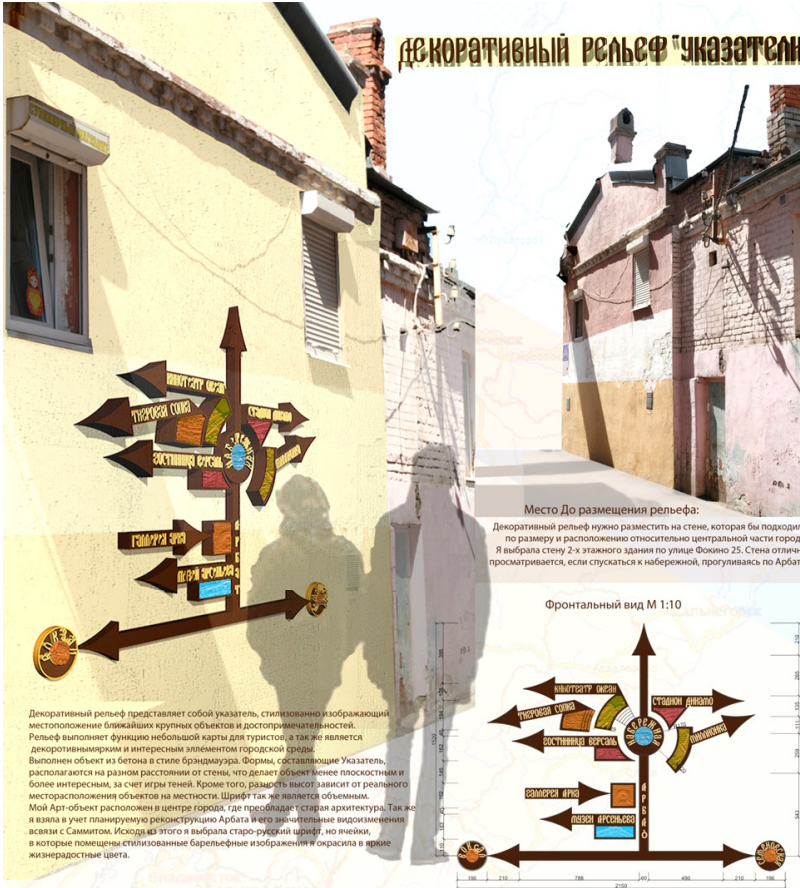

Рис. 41. Планшет «Арт-объект «Душа океана». Учебная работа

Рис. 42. Планшет «Арт-ангел». Учебная работа

ДЕКОРАТИВНЫЙ РЕЛЬЕФ «УКАЗАТЕЛЬ»

Аналоги туристических указателей:

Владеетелем государственной интеллектуальной собственности является и охраняется
 Студент: Барина О. В.
 Преподаватель: Добрынина Г. Г.

ВГУЭС
 2010

Рис. 43. Планшет «Декоративные рельефы «Указатели»

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ

А Ж Ж С Ж А Ц И Ч

Дизайн декоративной стены расположен по адресу: Свердловский проспект 112. Акцент стены разработан по мотивам картины Хитачи "Исакура". Жаккаришеном выбраны ее формы, во-первых, чтобы украсить подпорную стену и приблизить ее к стилю японского и китайского искусства. Во-вторых, чтобы подчеркнуть красоту и изящество архитектуры. В-третьих, чтобы подчеркнуть красоту и изящество архитектуры. В-четвертых, чтобы подчеркнуть красоту и изящество архитектуры. В-пятых, чтобы подчеркнуть красоту и изящество архитектуры. В-шестых, чтобы подчеркнуть красоту и изящество архитектуры. В-седьмых, чтобы подчеркнуть красоту и изящество архитектуры. В-восьмых, чтобы подчеркнуть красоту и изящество архитектуры. В-девятых, чтобы подчеркнуть красоту и изящество архитектуры. В-десятих, чтобы подчеркнуть красоту и изящество архитектуры.

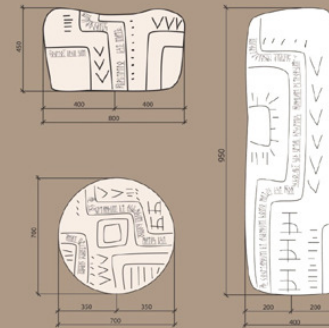
Рис. 44. Планшет «Декоративное решение подпорной стены. Учебная работа»

Разработка арт-объекта на территории ВГУЭС «Тотемы»

Аннотация

«Тотемы ВГУЭС» станут объектами для аз advancement желанной (оглашая учебю, успеш-
ной дано ассими. В формате скульптур зашифрованы символы победы, оптимизм
учебы, новых путей достижения целей, новых ступеней. Также
в качестве декора использованы фразы об учебе, муже и философии.
Скульптуры выполнены из грубой керамики с использованием гжель.

 www.vgsu.ru РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	кандидат дизайна Наталья Рабцова-Алексеева, студентка гр. ДД-09-01 Добрынина Татьяна Ивановна, профессор кафедры рисунка и живописи Владивосток	5
		Д
		2013г.

Рис. 45. Планшет: арт-объект «Тотемы». Учебная работа

Многоуровневая лавочка в урбанистическом стиле

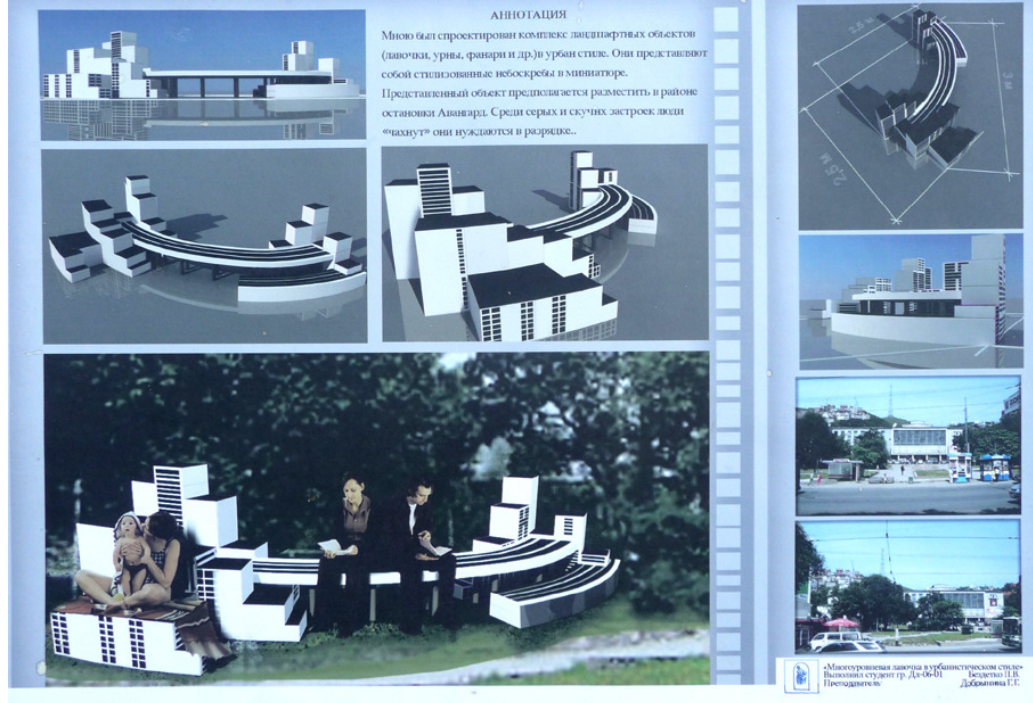

Рис. 46. Планшет: «Многоуровневая скамья в урбанистическом стиле». Учебная работа

Рис. 47. Планшет «Малая архитектурная форма для набережной зоны». Учебная работа

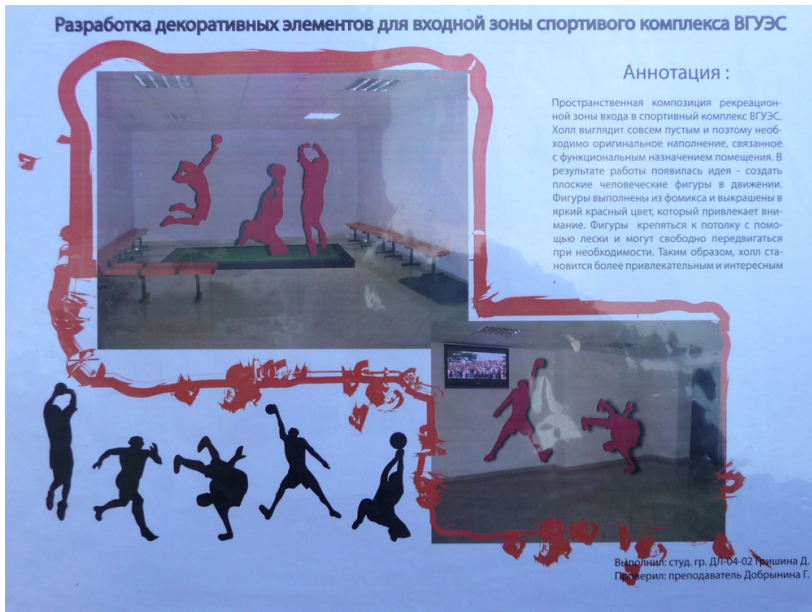

Рис. 48. Демонстрационный планшет. Учебная работа

Рис. 49. Демонстрационный планшет «Неоновый скворец». Учебная работа

Тема 8. Сдача, защита и обсуждение курсового проекта

Цель занятия: совершенствовать навыки публичного обсуждения и защиты авторских идей.

Материалы и оборудование: мультимедийный проектор с подключенным компьютером, демонстрационно-выставочное оборудование.

Содержание занятия: представление целей, задач, основных идей проекта студентами перед оценивающей комиссией и аудиторией, состоящей из студентов младших курсов, преподавателей и всех желающих, ответы на вопросы аудитории и оценивающей комиссии, просмотр выставки, обсуждение проектов, оценка проектов комиссией, объявление результатов оценки, награждение победителей в случае проведения конкурса на лучший проект.

В ходе выполнения конкретного задания студенты развивают способность применять следующие умения и навыки:

- выделение основных проблем, формулирование актуальности, цели и задач исследовательского и творческого процесса;

- понимание логики проектирования, справедливой оценки его результатов и выработки соответствующих выводов;

- публичных выступлений и дискуссий по защите и критике авторских проектных идей;

- овладение творческими методами дизайнера, анализ и синтез формы с точки зрения художественного языка и композиции, определение объемно-пространственной структуры, пропорций, особенностей фактуры и цвета.

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

ВИТРАЖ – монументально-декоративное произведение из стекла, связанное с архитектурой здания, рассчитанное для рассмотрения на просвет.

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО (англ. Decorative art, фр. Art deco-ratif; нем. Dekorative kunst) – область пластических искусств, произведения которой наряду с архитектурой художественно формируют окружающую человека материальную среду и вносят в нее эстетическое идейно-образное начало. Декоративное искусство разделяется на:

- монументально-декоративное;
- декоративно-прикладное;
- оформительское.

ДОЛЬМЕНЫ (от бретон. *tol* – стол и *men* – камень) – древние мегалитические (то есть сложенные из больших камней или каменных плит) рукотворные сооружения определенной формы. Объект исследования археологов, а также поклонения и паломничества как современных любителей эзотерики, так и древних людей.

ДОМИНАНТА (лат. *dominans, dominantis*) – господствующий. Доминировать – господствовать, преобладать, возвышаться.

ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ (золотая пропорция, деление в крайнем и среднем отношении, гармоническое деление) – деление отрезка АС на две части таким образом, что большая его часть АВ относится к меньшей ВС так, как весь отрезок АС относится к АВ (т.е. $AB : BC = AC : AB$). Приближенно это отношение равно $5/3$, точнее $8/5$, $13/8$ и т.д. Принципы золотого сечения используются в архитектуре и в изобразительных искусствах. Термин «золотое сечение» ввел Леонардо да Винчи.

ИНТЕРЬЕР (фр. *interieur* – внутренний) – внутренний вид, внутреннее пространство здания, любого помещения, а также изображение его в искусстве. Под интерьером понимается внутреннее пространство со всеми его элементами: отделкой, мебелью, драпировками, росписями, утварью.

КЕРАМИКА (гр. *Keramike* – глиняный, гончарный) – в декоративно-прикладном искусстве все разновидности художественных изделий из обожженной глины специального состава и изготовления, и в первую очередь фарфор, фаянс, майолика, терракота, каменные массы.

КОМПОЗИЦИЯ (лат. *compositio*) – составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. Главное в композиции – создание художественного образа.

КОНСТРУКТИВИЗМ – направление в изобразительном искусстве, архитектуре и дизайне XX в., поставившее своей целью художественное освоение возможностей современного научно-технического прогресса.

В зодчестве тесно примыкает к рационализму и функционализму. Сложилось в 1910-е годы, прежде всего, на базе кубизма и футуризма.

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО – течение в авангардистском искусстве 1960–1990-х гг., поставившее целью переход от создания художественных произведений к воспроизводству «художественных идей» (т.н. концептов), которые инспирируются в сознании зрителя с помощью надписей, безличных графиков, диаграмм, схем и т.п.

МЕМОРИАЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ (лат. Memoria – память) – архитектурное сооружение, воздвигнутое:

- для увековечения памяти отдельных лиц: мавзолей, храм, гробница, пирамида и т.д.; или
- для прославленных исторических событий: триумфальная арка или колонна, обелиск и пр.

МЕНГИР (нижнебретонский (фр.) maen – камень и hir – длинный) – обработанная либо дикая скала, установленная человеком, у которой вертикальные размеры заметно превышают горизонтальные. В англоязычной традиции чаще применяется термин «standing stones» (стоящие камни).

МОДЕРН (фр. moderne – новейший, современный) («ар нуво», «югендстиль») – стилевое направление в европейском и американском искусстве кон. XIX – нач. XX вв. Представители «модерна» использовали новые технико-конструктивные средства, свободную планировку, своеобразный архитектурный декор для создания необычных, подчеркнуто индивидуализированных зданий, все элементы которых подчинялись единому орнаментальному ритму и образно-символическому замыслу.

МОЗАИКА – картины, составленные из маленьких цветных квадратиков. Для мозаики чаще всего используют смальту – вид стекла, и другие материалы – керамические плитки, камни разных пород.

МОНУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО – род изобразительного искусства, произведения которого:

- отличаются значительностью идейного содержания и обобщенностью форм;
- создаются для конкретной архитектурной среды;
- выступают пластической или смысловой доминантой архитектурного ансамбля.

К монументальному искусству относятся:

- памятники и монументы;
- скульптурные, живописные, мозаичные композиции для зданий;
- витражи;
- городская и парковая скульптура;
- фонтаны и т.п.

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ – стенные росписи, панно, плафоны и другие произведения, служащие украшением архитектуры и выступающие частью единого ансамбля. Носителем монументальной живописи является неподвижная архитектурная основа или специальная конструкция. По технике монументальной живописи различают фреску, мозаику, витраж и др.

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.

ОБРАЗ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ – категория эстетики, средство и форма освоения жизни искусством; способ бытия художественного произведения.

ПЕРСПЕКТИВА – наука, исследующая особенности и закономерности восприятия человеческим глазом форм, находящихся в пространстве, и устанавливающая законы изображения этих форм на плоскости.

ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА – виды искусства, произведения которых

– существуют в пространстве, не изменяясь и не развиваясь во времени;

– имеют предметный характер;

– выполняются путем обработки вещественного материала;

– воспринимаются зрителями непосредственно и визуально.

Пластические искусства подразделяются на:

– изобразительные искусства: живопись, скульптура, графика, фотоискусство; и

– неизобразительные искусства: архитектура, декоративно-прикладное искусство и художественное конструирование.

РОКОКО (фр. rococo) – стилистическое направление, развивавшееся в XVIII веке, главным образом, во Франции в период регентства и правления Людовика XV. Рококо возникло как стиль по преимуществу декоративный, связанный с придворными празднествами и развлечениями аристократии. Игривость, легкая развлекательность, прихотливое изящество – черты, свойственные рококо, особенно сказались в орнаментально-декоративной трактовке архитектуры и прикладных искусств.

СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИИ – гармоничная целостность, соподчинение элементов, композиционное равновесие, симметрия, асимметрия, динамичность, статичность, единство стиля.

СКУЛЬПТУРА (лат. sculpere – высекать) – искусство скульптуры появилось тысячи лет назад. Самые древние произведения скульптуры

сделаны мастерами Египта, Греции и Индии – это статуи богов, которым поклонялись древние люди.

СТИЛЬ – общность образной системы, средств художественной выразительности, творческих приемов, обусловленная единством идейно-художественного содержания.

СТОУНХЕНДЖ (англ. Stonehenge) – всемирно известное каменное мегалитическое сооружение-кромлех на Солсберийской равнине в графстве Уилтшир в Англии, расположенное примерно в 130 км к юго-западу от Лондона. По самой распространённой версии, название произошло от англ. Stone Hedge – каменное ограждение.

СТРУКТУРА – устройство, строение, состав, строй, склад.

СУПРЕМАТИЗМ (лат. supremus – высший, последний) – стиль, положенный К.С. Малевичем в основу своих художественных экспериментов 1910-х гг. К.С. Малевич считал его высшей точкой развития искусства, которому свойственны геометрические абстракции из простейших фигур (квадрат, прямоугольник, круг, треугольник).

ФАКТУРА (лат. factura – деление) – в живописи и скульптуре: материальные, осязаемые свойства поверхности художественного произведения, использованные как средство правдивого изображения действительности.

ФАЯНС (фр. Faïence, по имени итал. города Faenza) – вид керамики, для изготовления которого используют огнеупорные беложгущиеся глины, кварц и различные добавки. В отличие от фарфора имеет непрозрачное пористое тело, температура утильного обжига превышает температуру политого. Имеет белый мелкопористый излом.

ФРЕСКА (ит. fresco – свежий, сырой) – техника живописи красками по свежей, сырой штукатурке. Краски при этом разводят чистой или известковой водой. Фреской называют также произведение, выполненное в этой технике. Искусство фрески очень древнее. Оно было известно в Древней Руси, Византии, Древнем Риме. Художники создавали фрески на стенах храмов и церквей. Это были изображения святых, сцены из их жизни.

ФРОНТОН (фр. fronton) – в архитектуре – завершение фасада здания, представляющее собой треугольную плоскость, которая ограничена по бокам скатами крыши, а у основания – карнизом.

ЭСКИЗ (фр. Esquisse – набросок) – в изобразительном искусстве – художественное произведение вспомогательного характера, являющееся подготовительным наброском более крупной работы и воплощающее ее замысел основными композиционными средствами.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

Михальченко, М.С. Дизайн и монументально-декоративное искусство в формировании среды: метод. указания к практ. занятиям / М.С. Михальченко. – Омск, 2003.

Розенсон, И.А. Основы теории дизайна: учебник для вузов / И.А. Розенсон. – СПб.: Питер, 2006. – 219 с.

Рунге, В.Ф., Основы теории и методологии дизайна: учеб. пособие / В.Ф. Рунге, В.В. Сеньковский. – М.: Социально-политическая мысль, 2005. – 368 с.

Устин, В.Б. Композиция в дизайне: учеб. пособие / В.Б. Устин. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 239 с.

Дополнительная литература

Милова, Н.П. Основы композиции. Ч. 1. / Н.П. Милова, Н.Б. Мельник. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2000.

Михайлов, С.М. Дизайн архитектурной среды: краткий терминологический словарь-справочник / С.М. Михайлов. – Казань: ДАС, 1994.

Шимко, В.Т. Комплексное формирование архитектурной среды / В.Т. Шимко. – М.: Изд-во СПЦ-принт, 2000.

Периодические издания: «Декоративное искусство», «Интерьер», «Салон», «Ландшафтный дизайн».

Интернет-ресурсы

Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rucont.ru/>

Электронная библиотека BOOK.ru [Электронный ресурс]/ ЭБС BOOK.ru. Режим доступа: <http://www.book.ru/>

ЭБС «Университетская библиотека online» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>

Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://aclient.integrum.ru/>

Российская академия художеств. Люди, события, факты истории [Электронный ресурс]: Российская академия художеств. – Режим доступа: http://www.rah.ru/content/ru/home_container_ru.html.

Энциклопедия живописи и графики [Электронный ресурс]: Art-каталог. – Режим доступа: <http://www.art-catalog.ru/>

Всемирная энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: artprojekt.ru. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>

Галерея Arttrans [Электронный ресурс]: каталог русских и знаменитейших мировых художников. – Режим доступа: <http://www.arttrans.com.ua/sub/artists/>

Библиотека изобразительных искусств [Электронный ресурс]: ArtLib.ru. – Режим доступа: <http://www.artlib.ru/>

Современное искусство [Электронный ресурс]: интернет магазин картин. – Режим доступа: <http://artnow.ru/ru/index.html>

Картинная галерея. Книги о живописи [Электронный ресурс]: Энциклопедия живописи. – Режим доступа: <http://painting.artyx.ru/>

Основные направления изобразительного искусства XX века [Электронный ресурс]: 20century-art.ru. – Режим доступа: <http://20century-art.ru/>

Галерея живописи [Электронный ресурс]: Виртуальный музей шедевров мирового искусства. – Режим доступа: <http://smallbay.ru/grafica.html>

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ.....	5
<i>Тема 1.</i> Выбор объекта.....	5
<i>Тема 2.</i> Выполнение клаузуры декоративного решения	17
<i>Тема 3.</i> Подбор аналогов	25
<i>Тема 4.</i> Выполнение эскиза арт-объекта в пространстве ландшафта или интерьера	27
<i>Тема 5.</i> Выполнение макета декоративного решения.....	30
<i>Тема 6.</i> Оформление проекта на демонстрационном планшете	34
<i>Тема 8.</i> Сдача, защита и обсуждение курсового проекта	47
СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ	48
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	52

Учебное издание

Добрынина Галина Германовна

**ДИЗАЙН И МОНУМЕНТАЛЬНО-
ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО
В ФОРМИРОВАНИИ СРЕДЫ**

Учебно-практическое пособие

Редактор С.Г. Масленникова
Компьютерная верстка М.А. Портновой

Подписано в печать 22.12.13. Формат 60×84/16.
Бумага писчая. Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,3.
Уч.-изд. л. 3,4. Тираж 100 экз. Заказ

Издательство Владивостокского государственного университета
экономики и сервиса
690014, Владивосток, ул. Гоголя, 41
Отпечатано во множительном участке ВГУЭС
690014, Владивосток, ул. Гоголя, 41