Лекционный материал для обучающихся

профессиональной переподготовки

по дисциплине

Художественное проектирование изделий

декоративно-прикладного и народного искусства

Декоративное и декоративно-прикладное искусство — часть художественной культуры

Декоративное искусство — одна из областей пластических искусств. Декоративное искусство вместе с архитектурой формируют окружающую человека материальную предметно-пространственную среду, внося в нее эстетическое, образное начало. Декоративное искусство подразделяется на непосредственно связанное с архитектурой монументально-декоративное искусство (архитектурный декор, росписи, мозаика, витражи, декоративные рельефы на фасадах и в интерьерах, парковая скульптура, фонтаны и т.д.), декоративно-прикладное искусство (бытовые художественные изделия) и оформительское искусство (художественное оформление празднеств, экспозиции на выставках и в музеях, витрин и т.д.). Декоративное искусство во многом связано с художественной промышленностью и имеет общие цели с дизайном, от которого отличается методикой, базирующейся на традиционных установках, на индивидуальности мастера и уникальности его произведения.

Декоративно-прикладное искусство — область декоративного искусства. Оно имеет свой особый художественный смысл и свою образность и вместе с тем предназначено служить человеку в его быту. В единстве того и другого его сущность и специфика. Произведения декоративно-прикладного искусства могут быть выполнены из самых различных материалов: дерева, глины, камня, ткани, стекла, металла и т.д.

Начиная с древности человек, создавая бытовые изделия, не только удовлетворял свои насущные утилитарные нужды, но и одновременно делал красивым свой быт. Самым древним видом украшения является орнамент — узор, в ритмическом повторе наносимый на изделие и являющийся его организующей основой.

Как вид художественного творчества декоративно-прикладное искусство окончательно складывается при выделении ремесла в самостоятельную отрасль производства. До промышленного переворота весь продукт выполнялся вручную мастером и его подмастерьями, которые и были основоположниками декоративно-прикладного искусства в момент его отделения от ремесла.

Общественное разделение труда на стадии мануфактуры привело к тому, что изготовлением и украшением изделий стали заниматься разные специалисты. Так, с расширением промышленного производства возникает художественная промышленность, где находят себе место мастера прикладного искусства, занимаясь отделкой изделий: росписью, резьбой, инкрустацией и т.д., добиваясь единства красоты и функциональности.

В произведениях декоративно-прикладного искусства видны вкус и фантазия мастера, в них также отражаются материальные и духовные интересы людей, национальные особенности, черты стилевого единства исторических эпох.

С искусством профессиональных художников-прикладников взаимодействует народное искусство, которое развивается по своим законам. Художественные произведения, созданные народными мастерами, всегда отражают любовь к родному краю, умение видеть и понимать окружающий мир.

В широком смысле народное искусство — это художественная творческая деятельность народа, базирующаяся на основе коллективного творческого опыта и национальных традиций. Это народная поэзия, музыка, театр, танец, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.

Народное искусство не знает смены художественных стилей, хотя в ходе его эволюции появляются новые мотивы, растет стилизация старых. Народное искусство живет веками; его методы переходят из поколения в поколение, закрепляясь в сознании и мастерстве художников.

В народном искусстве выделяют два направления: городское художественное ремесло и народные художественные промыслы.

Народное искусство — это огромный мир духовного опыта народа. Произведениям народных художественных промыслов свойственно яркое национальное своеобразие формы, орнаментации, цвета и композиции.

Произведения народных промыслов многообразны, они тесно связаны с определенными художественными традициями, приемами и технологиями.

В России, богатой лесами, особенно широкое распространение получила художественная обработка дерева, известная еще в IX—X вв. Народные мастера умели выявлять его красоту и использовать пластические свойства. Занимались этим мастера сельских промыслов, жившие в лесных районах Архангельской, Вологодской, Вятской, Тверской, Владимирской губерний.

Из дерева делались: посуда, мебель, игрушки, прялки и другие предметы

домашнего обихода. Особенно была распространена резьба по дереву. Затейливой резьбой украшались блюда, шкатулки, мебель, дома.

А кто же не знает замечательную игрушку матрешку! С конца XIX в. матрешки изготовлялись в Сергиевом Посаде, Семенове, Полхов-Майдане.

Нижегородская губерния славилась также мастерами городецкой росписи. Красные и черные тонконогие кони, диковинные птицы, сюжетные картинки, обрамленные сказочными цветами, украшали подставки для прядильного гребня, игрушки, мебель, сундуки, ларцы, предметы кухонной посуды.

Начиная с XVIII в. удивительно красивой, декоративной, деревянной расписной посудой славилось торговое село Хохлома Нижегородской губернии, давшее название этому промыслу. В хохломской росписи преобладают растительные мотивы, ее цветовая гамма — красная и черная с золотом. Предметы хохломской посуды разнообразны: ложки, ковши, блюда, чаши, вазы и т.д. Мастера создавали не только отдельные предметы, но и наборы посуды.

В XIX в. в бывших центрах иконописи Палехе, Холуе (ныне Ивановской обл.), Мстере (ныне Владимирской обл.) возникают промыслы миниатюрной лаковой живописи. Эта живопись украшала декоративные изделия из папье-маше (шкатулки, табакерки). В тематике миниатюр были сценки из крестьянского быта, сюжеты сказок, литературных произведений, песен.

К произведениям лаковой живописи относится жостовская роспись, возникшая в первой половине XIX в. в селах Московской губернии — Жестов, Троицком, Новосильцеве и др. Расписные металлические подносы с присущей им живой выразительностью свободной кистевой росписи по праву относятся к числу интереснейших произведений русского народного декоративного искусства.

Среди народных промыслов большой популярностью пользовались художественные изделия из керамики. Сколько очарования в сочетании синих узоров и белого фона в росписи гжельской посуды! Гжель — один из старейших центров русского народного керамического искусства, достигший особого расцвета в XVIII в.

Знаменитую растительную композицию гжельского узора — с плавными тональными переходами — составляют розы, листья, стебли, спирали усиков растений. Для изделий Гжели характерно органическое единство орнамента и формы.

Народная глиняная игрушка — это целая область народного творчества. Это и забава, и одновременно бытовая скульптура. В ней выражены эстетические и этические идеалы русского народа. Глиняную игрушку отличают объемные формы, яркие цветовые сочетания и контрасты, разнообразие ритмов и острая выразительность образов.

Центры этого промысла — слобода Дымково (близ города Вятки), город Каргополь (Архангельская обл.), деревня Филимоново (Тульская обл.). Особой яркостью, нарядностью и декоративностью отличались дымковские игрушки.

С незапамятных времен известно искусство вышивки. Вышивкой украшали одежду, салфетки, полотенца, скатерти, убранство постели и многое другое. В XII —XVIII вв. в Новгородской, Московской, Архангельской, Тверской, Нижегородской и других губерниях России высокого уровня достигло искусство шитья (так до XVIII в. называли вышивку) шелком, золотом, жемчугом. В народной вышивке расположенные ярусами растительные и зооморфные узоры чередовались с геометрическими.

Одновременно с вышивкой на Руси развивалось искусство узорного ткачества. Ручное узорное ткачество играло видную роль в искусстве украшения женской и мужской одежды и предметов убранства крестьянского дома. Тканый узор отличался от вышитого монументальностью и строго выдержанным колоритом.

Традиционное народное творчество ярко отразилось в народном костюме, в его форме, цветовой гамме, декоре. В национальной одежде отражаются связь с природной средой, верования, бытовой уклад и представления народа о красоте. Создавая костюм, люди вкладывали в него не только свой труд и талант, но и свою душу.

Произведения народного и профессионального декоративно-прикладного искусства во многом сходны, но имеют и различия. Свое произведение народный художник в основном выполняет вручную. Мастер может трудиться как в одиночку, так и в коллективе. Изделия народного промысла не тиражируются массово. Даже если народные художники в мастерской изготовляют партию изделий, все равно каждая вещь индивидуальна.

Произведения профессионалов декоративно-прикладного искусства создаются художниками на предприятиях художественной промышленности или в мастерских и, как правило, выпускаются массовым тиражом. Однако художники-профессионалы создают и авторские образцы, существующие в одном экземпляре.

Композиция — важнейший структурный принцип произведения, организующий взаимное расположение его частей, их соподчинение относительно друг друга и целого, что придает произведению единство, цельность и завершенность. Закономерности, лежащие в основе композиции, определяются общими законами искусства, нормами стиля. Композиция — важнейший элемент стиля, содержащий в себе его главные признаки.

В первоначальном значении термин «композиция» имел широкий смысл: в римском праве он обозначал примирение сторон при тяжбе; при состязании борцов на арене цирка — их противостояние. Но, несмотря на различные трактовки этого понятия, в них кроется нечто общее, так как речь идет о двух сторонах, частях, образующих единство при их соединении.

В современном понимании композиция — это построение художественного произведения, обусловленное спецификой вида искусства, содержанием, назначением произведения и замыслом художника.

В любом виде искусства композиционное мастерство является основой творческого процесса, в котором единство и целостность формы художественного произведения обусловлены его содержанием.

Оформление текстильных изделий, проектирование и моделирование современного костюма относятся к области художественного творчества, поэтому значение композиции в этом творчестве достаточно велико.

В различные исторические эпохи существовали свои композиционные закономерности. В архитектуре храмов и скульптурных рельефах древние греки использовали ритмические построения. Для орнаментов средневековой Европы характерны ритмические повторы сложных пластических мотивов.

В эпоху Возрождения в основу композиции картины были положены законы зрительного восприятия и перспективы. В своих произведениях художники добивались иллюзии разнопланового пространства, взаимосвязи частей и целого, а также передачи динамики в композиции.

В XVIII — XIX вв. особое внимание уделяется теоретическим основам композиции. Так, французский художник Эжен Делакруа, анализируя творчество своих современников, отметил важный композиционный принцип — соподчинение второстепенных деталей главному. В XX в. все теоретические закономерности композиции были исследованы художниками, архитекторами, искусствоведами с разных позиций.

Таким образом, знание законов композиции лежит в основе творчества художника, являясь средством и результатом творческого мышления, посредством которого создается художественный образ в произведении искусства.

Художественный образ — способ и форма отражения действительности в искусстве, результат художественного обобщения, реальность, осмысленная художником и отраженная с определенной точки зрения. Для более полного раскрытия художественного образа необходимо знание закономерностей построения художественного произведения.

Виды композиции

Условно различают три вида композиции: фронтальную, объемную и глубинно-пространственную. В практической деятельности каждый вид композиции может иметь различные взаимосвязи. Например, в состав пространственной композиции входят фронтальная и объемная, а объемная композиция нередко состоит из замкнутых фронтальных поверхностей, являясь одновременно частью пространственной среды.

Особенностью фронтальной композиции является распределение элементов формы в одной плоскости в двух направлениях по отношению к зрителю — в вертикальном и горизонтальном (например, панно, стенды, картины, ткани и т.д.). Такие рельефные изображения, как резьба по дереву, чеканные панно, скульптурные рельефы, строящиеся по законам пластики, также относятся к фронтальной композиции. В плоскостных композициях, рассчитанных на восприятие с большого расстояния, значительную роль играют ударные цветовые пятна, ритм, масштабность (мозаика, витраж, настенная роспись, гобелен и др.).

Объемная композиция представляет собой замкнутую трехмерную форму, которая воспринимается со всех сторон (скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства, костюм и др.). Основную роль здесь играют объемно-пространственная структура и тектонические закономерности (соразмерность частей и целого, весомость, материал и т.д.). Выразительность объемной формы зависит также от взаимодействия ее с окружающей средой.

Глубинно-пространственная композиция объединяет материальные элементы, объемы, поверхности, пространства. Она рассчитана на восприятие зрителя при движении в глубину пространства в интерьере и экстерьере. Ощущение глубинности усиливается, когда пространство делится на ряд последовательных планов (например, различного рода выставки, оформление улиц, площадей и др.).

Основные закономерности композиции

Из сказанного выше видно, что с изменением исторических условий, эстетических взглядов, с развитием самого искусства формируются новые композиционные системы и приемы. Однако наряду с этими изменениями существуют устойчивые композиционные принципы, среди которых основными являются единство формы и содержания и целостность композиции.

Целостность композиции определяется ее неделимостью, взаимной согласованностью ее элементов и наличием композиционного центра.

Неделимость композиции означает, что композицию невозможно воспринимать как совокупность, хотя бы в малой степени, самостоятельных частей. В основе неделимости лежит нахождение конструктивной идеи, способной объединить в целое все компоненты композиции.

С точки зрения согласованности элементов композицию можно считать удачной, если соблюдаются следующие условия:

невозможность изъятия или замены хотя бы одной детали без ущерба для целого;

взаимосвязь и соподчинение всех частей, невозможность перемены мест частей;

ни один элемент не может быть присоединен к композиции без нарушения целостности.

Важным элементом, выражающим главную идею композиции, является центр внимания, или композиционный центр.

Композиционный центр — это элемент или часть произведения, которые выделяются на общем фоне окружающих или примыкающих к ним частей. Композиционный центр несет в себе всю смысловую нагрузку. Выделение его в композиции связано с особенностью зрительного восприятия человека фиксировать внимание прежде всего на сильнодействующем раздражителе. В качестве раздражителя могут выступить контрасты форм, размеров, цветовых пятен, световые эффекты и т. п. Композиционный центр не всегда совпадает с геометрическим центром произведения, он может быть смещен вверх, вниз, вправо или влево. Однако, как бы ни был расположен композиционный центр, обязательно должна прослеживаться его логическая связь с другими композиционными элементами, чтобы создавалось ощущение равновесия, заполненности и завершенности композиции.

Таким образом, для создания по-настоящему гармоничного произведения необходимо найти единство между главным и второстепенным, между целым и частями.

Средства создания декоративной композиции

Произведения декоративно-прикладного искусства можно без строго ограничительных границ разделить на две группы. К первой относятся предметы обихода, где красота и польза находятся в органическом единстве (мебель, посуда, различная утварь, ткани, одежда). Вторую группу составляют предметы преимущественно декоративного назначения, в композиции которых допускается более свободное использование выразительных средств: сувениры, панно, декоративные вазы и т.д.

Промежуточное положение между декоративно-прикладным и станковыми формами занимают мозаика, панно, гобелены, декоративные статуи, которые украшают архитектурную среду, но в то же время могут выступать и как самостоятельные художественные произведения.

В композицию произведения декоративно-прикладного характера часто включаются орнамент и различного рода узоры, играющие важную роль в формировании образа. Один и тот же предмет, украшенный орнаментами разного типа: с крупными или мелким элементами, яркими или сдержанными по цвету, в каждом случае приобретает новое звучание. При этом учитывается связь орнамента с формой предмета.

В декоративной композиции используются условная трактовка форм, выразительность силуэта, красота контуров и линий. Условность в декоративной композиции проявляется и в трактовке цвета. Цвет является важнейшим компонентом декоративного образа. Нанесение цвета может быть без светотени, блика и рефлекса. Многие произведения декоративно-прикладного искусства характеризуются сочетанием насыщенных цветов. Цвет реального предмета может быть заменен символическим. Таким образом, упрощенность рисунка и декоративность цвета влияют на характер композиции.

В декоративной композиции используют целый ряд средств художественной выразительности. Рассмотрим каждое средство в отдельности.

Достижению единства и художественной выразительности произведения декоративного искусства служат такие композиционные средства, как пропорции, ритм, масштаб и масштабность.

Ритм

Важным средством приведения разнообразных форм и их элементов к гармоничному единству является ритм. Ритм — чередование соизмеримых элементов какого-либо целого, совершающееся с закономерной последовательностью и частотой.

IРитмичность присуща различным явлениям и формам природы: смене времен года, дня и ночи, расположению листьев на ветке дерева, полос и пятен в окраске животных и т. п. Она существует во всех произведениях искусства: музыке (чередование звуков), поэзии (чередование рифм), архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (разнообразное повторение и чередование форм на плоскости или в пространстве).

Уже в странах Древнего Востока композиция орнаментов и костюмов была упорядочена и отличалась строгостью и наличием ритма. В искусстве Древнего Египта основной формой композиции являлся фриз, в котором ритмически чередовались изобразительные элементы. Ритм также прослеживался в ювелирных украшениях и костюмах египтян.

В отличие от Египта в Древней Греции ритмические построения в росписях ваз, скульптуре, архитектуре и живописи стали более живыми, а древнегреческий костюм был построен на различных ритмах складок и драпировок.

В эпоху Возрождения ритмичное расчленение плоскости считалось одной из трех главных задач композиции наряду с перспективой и точкой зрения.

Ритмические повторы могут быть равномерными, убывающими или нарастающими. В соответствии с этим повторяемость элементов может быть статическая (метрическая) и динамическая (подвижная, развивающаяся).

Статический ритмический ряд (или метрический ритм) — это простое проявление ритма с повторением в композиции одинаковых форм при равных интервалах между ними. Метрическое чередование элементов придает композиции устойчивость и уравновешенность.

Динамический ритмический ряд — это сложное проявление ритма при изменяющихся с определенной математической закономерностью размерах элементов и интервалах между ними. В отличие от метрического ритма, строящегося по принципу одинаковости, динамический ряд строится по принципу разнообразия, он характеризуется более сложными, неравномерными пропорциональными изменениями.

В динамическом ряду возможны следующие изменения:

изменение величины чередующихся элементов при сохранении интервалов между ними;

сохранение величин чередующихся элементов при изменении интервалов между ними;

изменение и величин элементов, и интервалов между ними.

По способу организации элементов ритм может приобретать различные направления: вертикальное, горизонтальное, диагональное, радиально-лучевое и т.д.

Ритм как свойство композиции связан с особенностями зрительного восприятия. Ритмические ряды воспринимаются в направлении от больших элементов к меньшим, от темных — к светлым, от малых интервалов к большим.

Приемы построения композиции

Для достижения целостности композиции художнику необходимо правильно использовать приемы ее построения. Поиск гармонизации композиции основан на применении таких приемов, как контраст, нюанс, тождество, симметрия, асимметрия, статика, динамика.

Контраст и нюанс

Контраст — противопоставление и взаимное усиление двух соотносящихся качеств. Контраст — одно из важных выразительных средств пластических искусств. В декоративной композиции контраст является той воздействующей силой, которая определяет ее выразительность и может проявляться в различии форм, размеров, цвета, фактур, пропорций, степени объемности. Как композиционный прием контраст используют при создании мажорных, динамичных композиций.

Если в композиции имеется полное сходство элементов по размерам, форме и другим свойствам, то в этом случае речь идет о тождестве (подобии). Здесь элемент композиции повторяется в различных вариациях.

Нюанс — это очень тонкое переходное состояние от контраста к подобию. Само понятие «нюанс» означает «отклонение», «едва заметный переход». В нюансовых отношениях различия незначительны, сходство выражено даже сильнее, чем различие. Нюанс в отличии от контраста — это разнообразная гамма вариантов в тончайших отношениях однородных качеств: размеров, цвета, фактур и т.д.

В одной композиции могут одновременно присутствовать и контраст, и нюанс. Например, если нужно выделить композиционный центр и подчинить ему остальные элементы композиции. Главный элемент должен быть контрастным к второстепенным, которые в свою очередь будут находиться между собой в нюансовых отношениях.

Симметрия и асимметрия

Симметрия — одинаковость в расположении частей целого относительно оси, плоскости или центра. Симметрия характерна для всего живого и неживого в природе (листья, цветы, строение животных и человека, кристаллы, снежинки и т.д.

Композиционная целостность достигается тогда, когда в композиции предусмотрено равновесие — состояние формы, в которой все элементы сбалансированы между собой. Такая композиция вызывает ощущение целостности и устойчивости.

В природе существует два вида симметрии: центрально-осевая (бабочка, птица, человек и т.д.) и радиально-лучевая, или осевая (цветок ромашки, подсолнечник, гриб, дерево). Плоскости симметрии растущих цветов, грибов, деревьев ориентированы всегда вертикально. Плоскость симметрии — это такая плоскость, которая делит форму на две зеркально равные части.

Характерной разновидностью симметрии является винтовая, возникающая как результат вращательного движения точки или линии вокруг оси и одновременного движения вдоль нее.

Асимметрия — это расположение элементов в композиции при отсутствии точки, оси или плоскости симметрии.

Асимметричная композиция применяется для подчеркивания динамичности решения. Главное условие цельности асимметричной формы — это ее композиционная уравновешенность.

Симметрия и асимметрия — два начала, организующие форму. Симметрия воспринимается как проявление покоя, строгой закономерности, даже некоторой скованности. Асимметрия — проявление движения, свободы. Если симметричная форма легка для восприятия, то асимметричная — требует большего внимания и усваивается постепенно.

Выбор того или иного вида равновесия в композиции зависит от поставленных художником задач, когда особое значение приобретает взаимодействие содержания, характера материла и психологических особенностей восприятия.

Статика и динамика

Композиционными приемами, часто дополняющими друг друга, являются статика и динамика.

Динамика характеризует композицию, в которой обязательно присутствует развитие, изменение, зрительное движение. В динамичной композиции последовательность восприятия зрителем ее элементов задается художником в соответствии с его замыслом. С помощью динамики можно выделить главное в композиции — композиционный центр.

Качеством, противоположным динамике, является статика. Статика — это состояние покоя, устойчивости, неподвижности. Статика характеризуется равновесием частей и элементов композиции.

Статичная композиция всегда имеет явный центр, вокруг которого организуются другие элементы.

Одним из важнейших композиционных и художественно-выразительных средств в декоративной композиции является цвет. Цвет — это один из главных компонентов декоративного образа.

В декоративной работе художник стремится к гармоническому соотношению цветов. Основой при составлении разных цветовых сочетаний является использование различия цветов по цветовому тону, насыщенности и светлоте. Эти три характеристики цвета дают возможность построить множество цветовых гармоний.

Цветовые гармонические ряды можно разделить на контрастные, в которых цвета противопоставляются друг другу, и нюансные, в которых сочетаются либо цвета одного тона, но разного оттенка; либо цвета разного тона, но близко расположенные в цветовом круге (голубой и синий); либо цвета, близкие по тону (зеленый, желтый, салатный). Таким образом, нюансными называются гармонические цветовые связи, имеющие незначительные различия по цветовому тону, насыщенности и светлоте.

Гармонические сочетания могут давать и ахроматические цвета, которые обладают только светлотными различиями и сочетаются, как правило, в двух и трех цветах. Двухцветовые сочетания ахроматических цветов выражаются либо как нюанс близкорасположенных в ряду тонов, либо как контраст далеко отстоящих по светлоте тонов.

Наиболее выразительным контрастом является контраст черного и белого тонов. Между ними находятся различные оттенки серого тона, которые в свою очередь могут образовывать (ближе к черному или белому) контрастные сочетания. Однако эти контрасты будут меньшей силы выразительности, чем контраст черного и белого.

Для составления гармоничных сочетаний хроматических цветов можно использовать цветовой круг.

В цветовом круге, разделенном на четыре четверти на концах взаимно перпендикулярных диаметров, располагаются соответственно цвета: желтый и синий, красный и зеленый. По гармоничному сочетанию в нем выделяют родственные, контрастные и родственно-контрастные цвета.

Родственные цвета располагаются в одной четверти цветового круга и содержат в своем составе хотя бы один общий (главный) цвет, например: желтый, желто-красный, желтовато-красный. Существует четыре группы родственных цветов: желто-красные, красно-синие, сине-зеленые и зелено-желтые.

Родственно-контрастные цвета

располагаются в двух соседних четвертях цветового круга, имеют один общий (главный) цвет и содержат в себе контрастные цвета. Существует четыре группы родственно-контрастных цветов:

желто-красные и красно-синие;

красно-синие и сине-желтые;

сине-зеленые и зелено-желтые;

зелено-желтые и желто-красные.

Цветовая композиция будет иметь понятную форму тогда, когда она строится на ограниченном числе цветовых сочетаний. Цветовые сочетания должны составлять гармоничное единство, производящее впечатление колористической цельности, взаимосвязи между цветами, цветовой уравновешенности, цветового единства.

Выделяют четыре группы цветовых гармоний:

однотоновые гармонии

гармонии родственных цветов

гармонии родственно-контрастных цветов

гармонии контрастных и контрастно-дополнительных цветов

Однотоновые гармонии цветов в своей основе имеют какой-либо один цветовой тон, который в том или ином количестве присутствует в каждом из сочетаемых цветов. Цвета различаются между собой лишь по насыщенности и светлоте. В таких сочетаниях используют и ахроматические цвета. Однотоновые гармонии создают колорит, имеющий спокойный уравновешенный характер. Его можно определить как нюансный, хотя не исключен и контраст в противопоставлении темного и светлого цветов.

Гармоничные сочетания родственных цветов основываются на наличии в них примесей одних и тех же главных цветов. Сочетания родственных цветов представляют собой сдержанную, спокойную колористическую гамму. Для того чтобы колорит не был однообразным, используют введение ахроматических примесей, т. е. затемнение или высветление некоторых цветов, что привносит в композицию светлотный контраст и тем самым способствует ее выразительности.

Тщательно подобранные родственные цвета дают большие возможности для создания интересной композиции.

Наиболее богатый в отношении колористических возможностей вид цветовой гармонии — это гармоничное сочетание родственно-контрастных цветов. Однако не все сочетания родственно-контрастных цветов способны составлять удачную цветовую композицию.

Родственно-контрастные цвета будут гармонировать друг с другом, если Количество объединяющего их главного цвета и количество контрастирующих главных цветов в них одинаковы. На этом принципе строятся гармоничные сочетания двух, трех и четырех родственно-контрастных цветов.

При сочетании трех цветовых тонов возможны следующие варианты:

если в круг вписать прямоугольный треугольник, гипотенуза которого при этом совпадет с диаметром круга, а катеты примут в круге горизонтальное и вертикальное положения, то вершины этого треугольника укажут на три гармонично сочетающихся цвета

если в круг вписать равносторонний треугольник так, чтобы одна из его сторон являлась горизонтальной или вертикальной хордой, то вершина угла, противоположного хорде, укажет на главный цвет, объединяющий два других, расположенных на концах хорды. Таким образом, вершины вписанных в круг равносторонних треугольников укажут на цвета, образующие гармоничные триады;

гармоничным будет также сочетание цветов, находящихся в вершинах тупоугольных треугольников: вершина тупого угла указывает на главный цвет, а противоположная сторона будет являться горизонтальной или вертикальной хордой круга, концы которой указывают на цвета, составляющие с главным гармоничную триаду.

Углы вписанных в круг прямоугольников отметят гармоничные сочетания четырех родственно-контрастных цветов. Вершины квадрата укажут на самый устойчивый вариант цветовых сочетаний, хотя и отличающийся повышенной цветовой активностью и контрастом

Цвета, расположенные на концах диаметров цветового круга, обладают полярными свойствами. Их сочетания придают цветовой комбинации напряженность и динамичность.

Все физические и психологические качества цвета, принципы построения цветовой гармонии обязательно учитываются в решении декоративной композиции.

Орнамент как вид декоративной композиции. Виды и структура орнаментов

Орнамент — узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении геометрических и изобразительных элементов. Орнамент служит украшением зданий, сооружений, предметов (посуда, мебель, оружие, ткани, инструменты и т.д.), принадлежащих к сфере декоративного и декоративно-прикладного искусства. Орнамент также широко применяется в книжной и промышленной графике.

Характерной чертой орнамента является его неразрывная связь с материалом, назначением предмета и формой поверхности, которую он организует. Общие стилистические принципы искусства орнамента также связаны с особенностями и традициями изобразительной культуры каждого народа, обладают определенной устойчивостью на протяжении целого исторического периода и имеют ярко выраженный национальный характер.

Происхождение орнамента относится к древнейшим эпохам истории. Многочисленные примеры повторяемости различных элементов человек находил в природе: в окраске животных, оперении птиц, в строении растений, в беге морских волн и т.д. Мотивы, заимствованные из окружающей среды, изменялись, приобретая орнаментально-выразительные формы.

Долгое время орнамент имел значение оберега, носил охранный характер. В древности люди, украшая орнаментом предметы быта, одежду, жилища, считали, что он оберегает от бед, приносит благополучие и счастье.

Почитая и обожествляя силы природы, человек нашел их символическое отражение в орнаменте. Например, с солнцем связывали круги, розетки, ромбы, квадраты, кресты и спирали. Крест, помещенный в круг, символизировал движение солнца по небосводу. Свастика также обозначала движение солнца. Ее концы могли быть изогнуты в ту или иную сторону. Это зависело от того, какое солнце было изображено: утреннее или вечернее. Этот знак встречается в древних орнаментах Крита, Индии, Ирана, в европейских орнаментах.

Символами земли были прямые горизонтальные линии, а символами воды — волнистые. Волнистые линии, расположенные вертикально или наклонно, символизировали дождь. В узорах народов стран Балтии символом дождя было изображение ужа.

Символы-изображения женской фигуры служили обозначением земли и плодородия. В славянском пантеоне богов очень почиталась Макошь (Мо-кошь, Мокоша) — богиня плодородия, воды, покровительница женских работ. В орнаментах вышивок и ткачества она часто изображалась в окружении коней, символов размножения. Изображение женской фигуры как символа плодородия характерно для орнаментов земледельческих народов. У скотоводческих племен чаще изображаются домашние животные и дикие звери. Например, в казахском и киргизском орнаментах присутствуют трансформированные изображения рогов барана, у народов Севера — рогов оленя.

Как видим, орнамент тесно связан с народным творчеством. В нем люди стремились выразить свое понимание природы, мира, жизни, красоты и счастья.

С течением времени магическое значение орнаментальных мотивов забылось, но благодаря своей декоративности они продолжают жить. Отдельные элементы орнаментов сохраняются веками.

Итак, тематика орнамента тесно связана с его культурным фоном, и в орнаментике достаточно полно отражается художественный стиль своего времени.

В Древнем Египте образное содержание искусства определялось прежде всего влиянием религии и обожествлением фараона. Отсюда — строгая каноничность форм, символичность, четкая архитектоника, монументальность, суровость и величие.

В основу египетского орнамента заложены стилизованные природные мотивы: цветок лотоса, листья папируса, солнце в виде круглого диска, сфинксы, львы, змеи и т.д. Орнаменты отличают строгий графический язык.

Совсем иные тенденции характеризуют орнамент Древней Греции, искусство которой полно жизнеутверждающей силы. Греки стремились найти рациональные основы красоты, которую понимали как воплощение строгого порядка и соразмерности. Греческая орнаментика отличается комбинациями горизонтальных и вертикальных линий с растительными мотивами. Для орнамента характерны правильные и строгие симметричные формы. Как утверждают археологи, греки любили многоцветие.

Искусство Древнего Рима во многом унаследовало черты греческого искусства, особенно в орнаменте. Однако римляне по-иному интерпретируют те же мотивы. Растительные мотивы заплетаются в пышные гирлянды, фигуры людей и животных сопровождаются военной символикой. Римские орнаменты отличаются пышностью, помпезностью и некоторой громоздкостью.

В период Средневековья орнаменты отличались фантастическими и сказочными рисунками, основанными на растительных и животных мотивах. Средневековый орнамент символичен. Природные мотивы трактуются условно и стилизованно. Простые прямолинейные геометрические формы переходят в плетеные криволинейные. Через выработанные декоративно-орнаментальные средства в Средние века опосредованно передавались внутренний мир, состояние и переживания человека, чего не было в древнем искусстве.

В эпоху Возрождения формируется светская гуманистическая культура, утверждающая ценность человеческой личности. В этот период искусство стремится к ясности и гармонии. В орнаментах широко используются мотивы аканта и дуба, виноградной лозы, тюльпана, расположенных на фоне растительных завитков и узоров. Кроме того, часто изображали животных и птиц в сочетании с обнаженным человеческим телом.

Орнамент стиля барокко строится на напряженных контрастах, резко противопоставляя земное и небесное, реальное и фантастическое, как и все искусство барокко. Орнаментика барокко отличается разнообразием и выразительностью форм, пышностью, великолепием и торжественностью. Для нее также характерны декоративность и динамика, преобладание криволинейных форм и асимметрии.

В начале XVIII в. стиль барокко трансформируется в стиль рококо. Орнамент приобретает легкость, воздушность, подвижность и живописность. Для него характерны ажурные, изогнутые, криволинейные формы, отсутствие ясной конструктивности (излюбленный мотив — раковина).

В период классицизма в конце XVIII в. происходит пересмотр идеалов античной эстетики. Орнамент вновь приобретает статичность и уравновешенность, ясность и четкость. Он состоит в основном из прямых линий, квадратов, прямоугольников, кругов и овалов, становится сдержанным по колориту.

В начале XIX в. господство классицизма завершается стилем ампир, который черпает свои художественные идеалы из искусства греческой архаики и императорского Рима. Орнаментике ампира присущи суровость, схематизм, строгость, торжественность и помпезность, а в качестве мотивов используются воинские доспехи и лавровые венки. Характерные цветовые сочетания: алый с черным, зеленый с красным, синий с ярко-желтым, белый с золотом.

Итак, орнамент каждого периода обнаруживает связь с духовной жизнью общества, архитектурой, декоративным искусством, отражает эстетику эпохи.

Знакомство с искусством орнамента предполагает изучение орнаментальных мотивов и композиционных схем построения орнаментов.

В зависимости от характера используемых мотивов различают следующие виды орнамента.

Геометрический орнамент представляет собой правильные геометрические элементы: прямые и изогнутые линии, квадраты, прямоугольники, треугольники, круги, овалы и т.д. Многие мотивы, полученные из геометрических элементов в разных сочетаниях, имеют свои названия: звезды, розетки, кресты, зигзаги, плетенки, меандр и т.д.

Растительный орнамент — это один из самых распространенных орнаментов после геометрического. Его мотивы — это стилизованные изображения растений и их частей: листьев, цветов, плодов, стеблей и т.д. Растительный орнамент обладает большими возможностями в плане трактовки природных форм, которые не только стилизуются, но и могут выглядеть реалистично, объемно.

Зооморфный орнамент изображает стилизованные фигуры или части фигур реальных и фантастических животных и птиц.

Орнитоморфный орнамент — частный случай зооморфного орнамента. Мотивами его являются изображения птиц и частей их фигур. Этот орнамент популярен у многих народов и часто имеет глубокий религиозно-символический смысл.

Антропоморфный орнамент представляет собой композицию, составленную из изображений мужских и женских человеческих фигур или отдельных элементов человеческого тела.

Тератологический орнамент — это самый загадочный и интересный жанр орнамента. Его мотивами являются персонажи, созданные фантазией человека. Эти фантастические существа могут иметь одновременно признаки разных животных или животного и человека. Например, русалки — женщины-рыбы, кентавры — лошади с человеческим торсом, сирены — птицы с женской головой и т.д.

Каллиграфический орнамент составляется из отдельных букв или элементов текста, выразительных по своему пластическому рисунку и ритму. Искусство каллиграфии наиболее полно развилось в таких странах, как Китай, Япония, ряде арабских стран, в определенном смысле заменяя собой изобразительное искусство. Очень часто каллиграфические мотивы выступают в сложном сочетании с геометрическими и растительными элементами.

Геральдический орнамент — это орнамент, в котором в качестве мотивов используются знаки, эмблемы, гербы, элементы воинского снаряжения — щиты, оружие, флаги.

Астральный орнамент содержат в качестве мотивов звезды, облака, солнце, луну.

Пейзажный орнамент — изображение декоративно переработанных природных пейзажей. Особенно часто он использовался и используется ныне на текстильных изделиях в Японии и Китае.

Комбинированный орнамент содержит разнообразные сочетания перечисленных выше мотивов и является наиболее распространенным видом орнаментальной композиции. Орнамент представляет собой самый упорядоченный вид композиционного построения. Он подчиняется законам гармонии и пропорций, в нем можно наблюдать все виды симметрии.

Организующим началом любой орнаментальной композиции является ритм. Он может быть возрастающим и убывающим. Ритмическая повторяемость в орнаменте мотивов, их наклонов, пространственных поворотов, просветов между ними и других элементов является важнейшей характеристикой орнамента.

Мотив — это основной элемент орнаментальной композиции, который может многократно повторяться. Мотив может быть простым, состоящим из одного элемента, или сложным, состоящим из нескольких элементов, пластически связанных в единое целое.

Повторяющийся мотив орнаментального рисунка называется раппортом. Повторение раппорта по вертикали и горизонтали образует раппортную сетку.

По форме композиционных схем можно выделить следующие типы орнаментов.

Ленточный орнамент — это орнамент, в котором раппорт многократно повторяется, развиваясь в одном направлении. Причем мотивы в ленточном орнаменте могут располагаться по прямой линии, такой орнамент называется полосным. В некоторых случаях раппорт повторяется по кривому контуру, называясь при этом каймой. В архитектуре, декоративно-прикладном искусстве и оформлении костюма ленточный орнамент (фриз, бордюр, кайма) чаще всего имеет горизонтальное положение. В основу его композиции заложены разные виды симметрии.

Замкнутый орнамент — это орнамент, в котором орнаментальные мотивы располагаются в круге, квадрате, прямоугольнике, треугольнике и др. Построение орнамента, основанное на центрально-осевой симметрии, когда раппорт вращается вокруг центральной оси, называется центрическим. Мотивы в таком орнаменте размещаются от центра по лучам, заполняя всю поверхность, ограниченную окружностью, и при вращении оси полностью совмещаются. Наиболее характерный пример такого орнамента — розетка, или розетта, получившая наибольшую популярность в готическом искусстве.

Сетчатый орнамент — это орнамент, в котором повторяющийся раппорт заполняет всю декоративную поверхность, развиваясь в двух направлениях: по горизонтали и вертикали. Ячейка такой раппортной сетки может иметь разнообразную форму: квадрата, прямоугольника, правильного треугольника, ромба, параллелограмма и т.д. Этот вид орнамента часто используют в архитектуре при орнаментации стен, полов, потолков; в костюме, в тканях. Сетчатые орнаменты часто называют раппортными композициями.

Использование природных форм в орнаментальной композиции

Многообразие живой и неживой природы является неиссякаемым источником вдохновения для творческого человека. Только в контакте с природой человек познает ее красоту, гармонию и совершенство.

Орнаментальные композиции, как правило, создаются на основе трансформации природных форм.

Трансформация — изменение, преобразование, в данном случае декоративная переработка природных форм, обобщение и выделение существенных признаков объекта с помощью определенных приемов.

Приемы декоративной переработки могут заключаться в следующем: постепенное обобщение формы, добавление деталей, изменение абриса, насыщение формы орнаментом, превращение объемной формы в плоскостную, упрощение или усложнение ее конструкции, выделение силуэта, замена реального цвета, различное цветовое решение одного мотива и т.д.

В декоративном искусстве в процессе трансформации формы художник, сохраняя ее пластическую выразительность, стремится выделить главное, наиболее типичное, отказываясь от второстепенных деталей.

Трансформации природных форм должны предшествовать зарисовки с натуры. Исходя из реальных образов художник создает декоративные на основе творческого воображения.

Задача художника никогда не сводится к простому украшательству. Каждая декоративная композиция должна подчеркивать, выявлять форму и назначение украшаемого предмета. Ее стилевое, линейное и цветовое решение основано на творческом переосмыслении натуры.

Трансформация растительных форм в орнаментальные мотивы

Богатство растительного мира своими формами и цветовыми сочетаниями привело к тому, что растительные мотивы издавна заняли в орнаментике доминирующее положение.

Растительный мир во многом ритмичен и орнаментален. Это можно проследить, рассматривая расположение листьев на ветке, прожилок на листе, лепестки цветка, кору дерева и т.д. При этом важно увидеть самое характерное в пластической форме наблюдаемого мотива и осознать закономерную связь элементов природного узора. Выполняя эти рисунки, художник прослеживает ритмические чередования элементов (веток, цветов, листьев), стремясь при этом выявить самое главное и характерное.

Для трансформации природной формы в орнаментальный мотив необходимо сначала найти убедительный по своей художественной выразительности объект. Однако, обобщая форму, не всегда нужно отказываться от мелких деталей, так как они могут придать форме большую декоративность и выразительность.

Выявлению пластических особенностей природных форм способствуют зарисовки с натуры. С одного объекта желательно сделать серию зарисовок с разных точек зрения и в разных ракурсах, подчеркивая выразительные стороны объекта. Эти зарисовки являются основой для декоративной переработки природной формы.

Видеть и распознавать орнамент в любом природном мотиве, уметь раскрыть и отобразить ритмическую организацию элементов мотива, выразительно трактовать их форму — все это составляет необходимые для художника требования при создании орнаментального образа.

В процессе декоративной переработки растительной формы большую роль играют такие средства художественной выразительности, как линия, пятно, точка и цвет. Графические средства могут подсказывать, а в отдельных случаях даже предопределять характер трансформации растительных мотивов.

В декоративной работе особая роль принадлежит линейному рисунку, так как линия наиболее остро передает все нюансы пластической формы, особенности переходов одних элементов в другие, ритмическое движение этих элементов. Однако некоторая скупость линейного графического языка может привести к сухости и даже схематизму в зарисовках. Поэтому очень важно изучать натуру и вначале делать акцент на натурных зарисовках, помогающих лучше изучить пластические особенности формы.

Пятновая трактовка мотивов способствует максимальному силуэтному обобщению форм. Это могут быть черный силуэт на белом фоне и белый силуэт на черном фоне. Художественный язык пятна строг и сдержан. Однако пятно также может выявлять бесконечное разнообразие состояний.

Наиболее широко используется линейно-пятновая трактовка растительных мотивов. В данном случае очень важно организовать в стройную композицию пятна и линии. Пятна необходимо структурировать в единый узор, интересный уже сам по себе, по ритму и силуэту. Но также необходимо орнаментально-логически связать линии с ритмически разбросанными пятнами, чтобы те и другие, соединившись, создали целостный графический образ. Стоит заметить, что пятно может быть использовано как подкладка под линеарное решение мотива.

Рассматривая особенности трансформации растительных форм в орнаментальные мотивы, следует отметить, что цвет и колорит природных мотивов также подлежит художественному преобразованию, а порой и кардинальному переосмыслению. Не всегда естественный цвет растения может быть использован в орнаментальной композиции. Растительный мотив может быть решен в условном цвете, заранее избранном колорите, в сочетании родственных или родственно-контрастных цветов. Возможен и полный отказ от реального цвета. Именно в этом случае он приобретает декоративную условность.

Трансформация форм животного мира в орнаментальные мотивы

Рисование с натуры животных и процесс трансформации их форм имеет свои особенности. Наряду с набросками с натуры существенным обстоятельством является приобретение навыков работы по памяти и по представлению. Нужно не копировать форму, а изучать ее, запоминать характерные черты, чтобы потом обобщенно изобразить их по памяти. Предметом пластических переосмыслений животных мотивов может быть не только фигура животного, но и разнообразная фактура покрова. Нужно учиться выявлять орнаментальную структуру поверхности исследуемого объекта, чувствовать ее даже там, где она выступает не слишком ясно.

В отличие от изобразительного искусства в декоративно-прикладном выявление типичного происходит по-иному. Черты конкретного индивидуального образа в орнаментике порой теряют свой смысл, они становятся лишними. Таким образом, птица или зверь конкретного вида могут превратиться как бы в птицу или зверя вообще.

В процессе декоративной работы природная форма приобретает условный декоративный смысл; это часто связано с нарушением пропорций (важно четко представлять, для чего это нарушение допускается). Существенную роль в преобразовании природных форм играет образное начало. В результате мотив животного мира иногда приобретает черты сказочности, фантастичности.

Пути трансформации животных форм такие же, как и растительных, — это отбор самых существенных характеристик, гиперболизация отдельных элементов и отказ от второстепенных, достижение единства орнаментального строя с пластической формой объекта, и гармонизация внешней и внутренней орнаментальных структур объекта. В процессе трансформации животных форм также применяются такие выразительные средства, как линия и пятно.

Итак, процесс трансформации природных форм можно разделить на два этапа. На первом этапе выполняют натурные зарисовки, выражающие точным, лаконичным графическим языком наиболее характерные особенности природной формы и ее фактурной орнаментации. Второй этап — это непосредственно творческий процесс. Художник, используя в качестве первоисточника реальный объект, фантазируя, перевоплощает его в образ, построенный по законам гармонии орнаментального искусства.

Рассмотренные в данном параграфе пути и принципы трансформации природных форм позволяют сделать вывод о том, что важным, а может быть, и главным моментом в процессе трансформации является создание выразительного образа, преобразование реальности с целью выявления ее новых эстетических качеств.

Эскизирование в процессе создания творческой работы

Первоначальным этапом проектирования творческой работы является выполнение эскизов (эскизирование).

Слово «эскиз» (esquisse) французского происхождения и означает предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения или отдельной его части. В эскизе обычно намечаются композиционное построение, главные цветовые соотношения, конструктивная основа будущей работы.

Эскизирование – это графический этап работы дизайнера над художественным проектом, требующий от него достаточного уровня изобразительной грамотности. Творческий акт создания творческой работы всегда начинается с определения темы модели или коллекции, которая должна обусловить образность будущих изделий. Этот этап проектирования чрезвычайно важен, так как правильный выбор темы во многом обеспечивает актуальность и успех завершенной работы.

Виды эскизов

В эскизной графике различают несколько видов эскизов в зависимости от их художественной проработанности, реалистичности и направленности. Каждый вид эскизирования выполняет определенные задачи.

Фор-эскиз

Графическая часть работы над созданием творческой работы всегда начинается с выполнения фор-эскизов, или предварительных эскизов. Фор-эскиз – это фиксация первоначальных замыслов формы проектируемого изделия. В нем, как правило, достаточно точно определяется силуэт, пропорции, ритмическая организация частей и элементов будущей творческой работы, а главное – ее образность.

Выполняются фор-эскизы быстро, легко, без привязки к конкретному материалу и уточнения конструкции изображаемой творческой работы.

Фор-эскиз выполняется как лаконичный черно-белый рисунок, выполненный при помощи линий и пятен такими графическими средствами, как карандаш, фломастер, черная тушь или чернила и т.п. Иногда художник хочет в предварительном эскизе отобразить общий колорит, а также пластическое движение цветовых пятен будущей модели. В этом случае фор-эскизы выполняются в цвете.

Дальнейшее развитие и уточнение первоначальных идей художника происходит в творческом, или художественном, эскизе.

Художественные (творческие) эскизы – детально проработанные изображения моделей в цвете. Для придания им наибольшей выразительности обычно используются приемы стилизации. Именно при создании таких эскизов проявляется так называемый почерк художника.

Назначение творческого эскиза – не только выразить основную мысль автора, но и подробно рассказать о ней, о ее воплощении в конкретном материале.

Творческий эскиз представляет собой детальный рисунок, в котором художник решает характер и пластику всех формообразующих линий – силуэтных, конструктивных, декоративных, он должен обладать достаточной художественной выразительностью, чтобы выразить замысел дизайнера.

Таким образом, творческий эскиз представляет собой как бы материализацию живой мысли художника, выраженной в фор-эскизе. Выполняются творческие эскизы на бумаге или картоне большего, чем фор-эскизы, формата. Творческий эскиз может помимо рисунков самих моделей иметь фон, отражающий некую условную среду, а также пояснительный и рекламный текст.

Рабочие эскизы – рисунки, содержащие определенные пояснения к изображаемой модели и ее деталям.

Дизайнер должен показать, как его идея может быть воплощена в реальное изделие в условиях современного производства.

С этой целью выполняется рабочий эскиз, который дает зрителю полное представление о композиции разрабатываемой формы и ее конструктивной основе. Рабочие эскизы даются в различных ракурсах: вид спереди, сзади, иногда сбоку. Иногда рабочие эскизы содержат поясняющие тексты.

Технические эскизы – схематичные графические (черно-белые) изображения модели, содержащие вид спереди и вид сзади. В таких эскизах передаются точные пропорции модели, ее деталей и виды декоративной отделки (строчки, фурнитура и т.п.).

Процесс создания одежды на этапе эскизной графики на примере небольшой коллекции одежды

Для того, чтобы показать главенствующую роль эскизной графики в процессе создания одежды необходимо выполнить этап эскизной разработки. Была проведена эскизная разработка небольшой коллекции одежды «Цветная весна».

1 этап. Фиксирование идей новых моделей. Представлена серия поисковых набросков. Формат изображений произвольный, не более А4.

2 этап. Фор-эскизы. Представлен ряд фор-эскизов линейных черно-белых, выполненных графитным карандашом, гелевой ручкой. Цветные фор-эскизы, выполненные в смешанной технике: акварель с гелевой ручкой, цветные карандаши с гелевой ручкой. Формат изображений А4.

3 этап. Художественные (творческие) эскизы. Эскиз представлен на планшете в виде многофигурной композиции с использованием цветного фона, декоративных дополнений, с введением некоторых материалов исполнения. Формат А2.

4 этап. Рабочие эскизы. Эскиз одного изделия из коллекции представлен на планшете. Формат А2.

5 этап. Технические эскизы. Эскиз одного изделия из коллекции представлен на планшете. Формат А2.