Список литературы:

1. Ахадуллина Н.Э., Ахадуллин В.Ф. Теория композиции: Иллюстрированное учебно-методическое пособие. – Уфа: Изд-во БГПУ, 2004.
2. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция: учеб. Пособие для студентов. - М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – 144 с., ил.
3. Шитова С. Н. Народное искусство: войлоки, ковры и ткани у южных башкир. – Уфа: Китап, 2006. – 200 с.
4. Янбухтина А. Г. Декоративное искусство Башкортостана. ХХ век: От тамги до авангарда. – Уфа: Китап, 2006. - 224 с.; ил.

Интернет-ресурсы:

1. <http://www.mayskaya.com/>
2. <http://www.artbatik.ru/>
3. <http://www.batik-design.ru/>
4. <http://www.batikworld.ru/>
5. <http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E0%F2%E8%EA>
6. <http://www.supershtori.ru/batik/batik.php>
7. <http://www.liveinternet.ru/users/v-varvara/post138761638/>
8. <http://www.art-yar.ru/joomgallery/galereya-batik/>
9. <http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%EE%F1%EA%F3%F2%ED%EE%E5_%F8%E8%F2%FC%B8>
10. <http://club.osinka.ru/forum-96>
11. <http://useinov.sk.uz/patchwork.html>
12. <http://www.nkj.ru/archive/articles/10341/>
13. <http://1-rs.com/sites/category/14110>
14. <http://1-rs.com/sites/category/14122.html>
15. <http://1-rs.com/sites/category/14460.html>

Виды панно.

Идеи оформления панно.

Разработка эскиза.

Поисковые эскизы панно.

Разработка орнамента.

Эскизы в цвете.

Практическое задание: Изучить тему, законспектировать, выполнить поисковые эскизы оформления панно.

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.

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

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.

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.

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.).