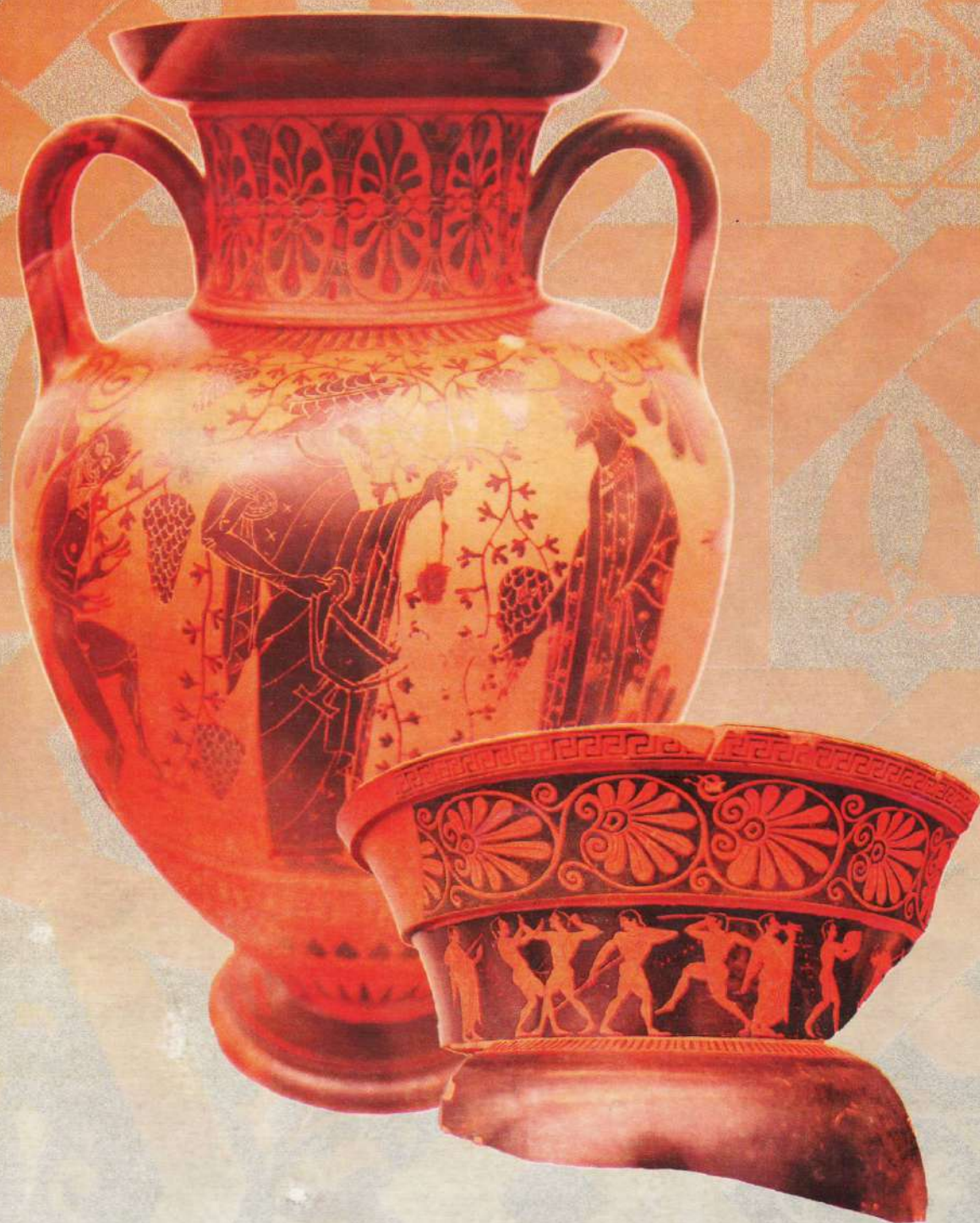

КОМПОЗИЦИЯ

В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ
ИСКУССТВЕ

КОМПОЗИЦИЯ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ

Учебно-методическое пособие

УДК 745(075.8)
ББК 85.12я73
К367

Печатается по решению редакционно-издательского совета БГПУ,
рекомендовано секцией гуманитарных наук
(протокол № 4 от 09.03.09)

Составители:

старший преподаватель кафедры художественного и педагогического образования БГПУ
Н.В. Починова;

преподаватель кафедры художественного и педагогического образования БГПУ
С.Е. Зятикова

Рецензенты:

доцент, заведующий кафедрой художественного и педагогического образования БГПУ
Г.В. Лойко;

заместитель директора по научной работе Национального художественного музея
Республики Беларусь *Н.М. Усова*

Композиция в декоративно-прикладном искусстве : учеб.-метод. пособие / Н.В. Починова, С.Е. Зятикова. – Минск : БГПУ, 2009. – 112 с.
ISBN 978-985-501-785-2.

В пособии представлен теоретический материал по декоративно-прикладному искусству. Даны иллюстрации, графические схемы построения орнаментов, примеры орнаментального декора, рисунки и фотографии прикладного искусства.

Адресуется студентам БГПУ, обучающимся по специальности «Изобразительное искусство и черчение. Направление «Художественные промыслы», а также педагогам центров художественных ремесел, кружков, студий декоративно-прикладного искусства.

ISBN 978-985-501-785-2

УДК 745
ББК 85.12я73
© Починова Н.В., Зятикова С.Е., составление, 2009
© БГПУ, 2009

Введение

На протяжении тысячелетий человечеством накапливается колоссальный опыт обработки различных материалов, и каждая эпоха хранит и преумножает художественное и ремесленное наследие. Декоративно-прикладное искусство – это рукотворное искусство созидания материальной культуры общества. И многие образцы – шедевры человеческого разума, фантазии, трудолюбия и влюбленности в материал.

Дисциплина «Композиция в декоративно-прикладном искусстве» – неотъемлемая часть университетского художественно-образовательного процесса обучения при подготовке педагога-художника по специальности 01 03 01 06 – 01 «Изобразительное искусство и черчение. Народные художественные промыслы».

Содержание курса знакомит с особенностями композиции в различных материалах и техниках на примерах шедевров мирового декоративно-прикладного искусства: ткачестве, резьбе, керамике, бронзе, росписи, костюме, ювелирном искусстве и т. д. Дисциплина взаимосвязана с гуманитарно-культурологическими и специальными предметами, с преподаванием истории изобразительного искусства, формальной композиции, цветоведения, материаловедения и технологии народных художественных ремесел. Курс лекций и практические задания ориентированы на знания истории декоративно-прикладного искусства, развитие творческих способностей будущего педагога-художника, его образного мышления, совершенствования и закрепления знаний, умений и навыков организации предметной среды, принципов формообразования и декорирования, воспитание чувства меры и вкуса.

Изучение законов и средств организации композиции, знание универсальных мотивов в орнаментике и их сочетаний при создании художественного образа, в основе которого лежит принцип красоты и гармонии, технических и технологических возможностей материалов, овладение в полной мере композиционной грамотой будет способствовать пониманию специфики декоративного искусства.

Методика преподавания дисциплины построена с учетом профессиональной направленности в подготовке специалиста педагогического профиля и имеет свою специфику:

- изучение теории композиционной грамоты (создание художественного образа, взаимосвязь формы и ее содержания, закономерности художественно-творческого процесса), краткой истории развития декоративно-прикладного искусства и орнамента с древнейших времен до современности;
- формирование навыков и умений работы с универсальными орнаментальными мотивами с учетом специфики и технологии обработки материала;
- выполнение специальных учебных заданий на лабораторных занятиях;
- музейная практика, посещение выставок.

На 4-м, 5-м курсах студенты овладевают знаниями по декоративной композиции применяемой в отечественной и мировой практике. На этом этапе формируются и совершенствуются умения и навыки в организации предметной среды, самостоятельной творческой деятельности.

Таким образом, целью дисциплины является:

- формирование знаний по истории развития декоративно-прикладного искусства; смысловым и стилистическим особенностям композиционных решений в формообразовании, орнаментальном искусстве, сюжетном изображении; технике и технологии изготовления утилитарных и декоративных изделий по видам ремесел;
- формирование ценностного отношения к традиционному и мировому наследию декоративно-прикладного искусства.

В результате изучения дисциплины студент должен *знать*:

- этапы развития мирового и отечественного декоративно-прикладного и орнаментального искусства с древнейших времен до современности;
- образные системы композиционных построений по художественным стилям и ремесел;
- классификацию орнаментов и основные закономерности формообразования в декоративно-прикладном искусстве;
- принципы композиционного проектирования в декоративно-прикладном искусстве.

Студент должен *уметь*:

- анализировать теоретический и иллюстративный материал, грамотно излагать информацию на вербальном уровне;
- стилизовать природные формы и другие объекты для создания композиций в декоративно-прикладном искусстве;
- создавать самостоятельные композиции.

Учебные занятия проходят в следующих формах:

- лекции (в том числе с использованием мультимедийных технологий),
- лабораторные занятия (в том числе проведение технологических экспериментов),
- самостоятельная работа (чистовое выполнение проекта, написание рефератов, выполнение упражнений и др.).

Пособие разработано в двух частях (часть первая – лекционный раздел; часть вторая – практические задания) и предназначено в помощь студентам дневной и заочной форм обучения. В первой части обобщается имеющийся обширный, но разрозненный теоретический материал по декоративно-прикладному искусству, законам и средствам организации декоративной композиции, техническим и технологическим возможностям материалов. В лекционном разделе авторами использовались теоретические труды по композиции и истории декоративно-прикладного искусства белорусских, российских и зарубежных исследователей: М.В. Белова, В.И. Жука, Е.М. Сахуты, Л.М. Буткевич, В.Г. Власова, Н.А. Ковешниковой, Г.М. Логвиненко, И. Иттена, Анри де Морана, О. Расинэ и др. Несмотря на то, что курс лекций представлен конспективно, он содержит самые необходимые сведения об образно-выразительных средствах композиции, становлении декоративно-прикладного искусства.

В приложениях к теоретическому материалу даются иллюстрации графических построения орнаментов, примеры орнаментального декора, рисунки и фотографии предметов декоративно-прикладного искусства.

Раздел 1. ПРЕДМЕТ «КОМПОЗИЦИЯ В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ»

Вопросы для изучения:

1. Композиция в декоративно-прикладном искусстве как основа художественно-исполнительной грамоты.
2. Декор и орнамент.
3. Универсальные мотивы в орнаментике, их устойчивость в разных культурах, стилях.
4. Природный и предметный орнамент.
5. Классификация орнаментов по основным видам и типам.
6. Композиции орнаментов на основе различных видов симметрии.

Краткое содержание лекции

Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) – это искусство создания вещей для удовлетворения бытовых нужд, и в тоже время, украшения жизненного пространства человека. Произведения декоративно-прикладного искусства связаны как с материальной, так и с духовной культурой народа. Они являются частью предметной среды, относятся к конкретной исторической эпохе, этносу, а также к определенным социальным условиям проживания отдельных групп людей. Творческая деятельность в декоративно-прикладном искусстве связана с художественным синтезом в архитектурной и предметно-пространственной среде с учетом эстетических потребностей времени и функций изделий.

История декоративно-прикладного искусства – это история развития человека, его эмоционально-чувственной сферы, творческого потенциала и умственных способностей, история преобразования себя и окружающей среды. «Человек творит по законам красоты» – это высказывание К. Маркса подтверждается его же мыслью о том, что вещи, окружающие человека, есть предметное воплощение его сущности, его чувств. На протяжении многих тысячелетий все предметы были результатом ручного и кропотливого длительного труда художников и мастеров-ремесленников. Эта протяженность во времени показывает, как простая технология может стать чудом высокого искусства. Мебель, декоративные ткани, шпалеры и ковры, осветительные приборы – подсвечники, канделябры, люстры, бра, жирандоли; часы, посуда и домашняя утварь, ювелирные изделия, одежда, обувь, оружие и доспехи, конная сбруя, – все это делалось и делается из давно знакомых материалов: дерева, глины, песка, бронзы, золота и серебра, стали и перламутра, самоцветов, драгоценных и полудрагоценных камней, шелковых, льняных, хлопчатобумажных нитей, кожи, соломы, камыша, трав и других. Поэтому изделия классифицируют по функциональному назначению, по применяемым материалам, а также технике изготовления: ковка, чеканка, литье, резьба, роспись, мозаика, ткачество, плетение, вышивка и так далее.

Декоративно-прикладному искусству свойственен особый плоскостной или объемно-плоскостной строй композиции, который должен учитывать пространство, время и место, функциональное назначение, органичную связь утилитарной формы и декора, технику и технологию изготовления, материалы и инструменты. Функциональное и эстетическое назначение создаваемых предметов требует определенных средств организации композиции, основанных на физических и пластических возможностях материалов и технологии их обработки. Построение таких композиций довольно сложная задача обобщения, упрощения и переработки природных форм в декоративные, что все вместе создает художественный образ. Композиция в декоративно-прикладном искусстве – неотъемлемая часть творческого процесса, в котором главной составляющей является образное мышление, а достижение стилиевой гармонии при проектировании формы, декора – одна из важнейших композиционных задач в раскрытии образа.

С помощью композиции рождается законченный художественный образ. Композиция выступает как форма познания и осмысления окружающего мира и его явлений, один из методов восприятия и анализа произведений искусства. Основу композиции составляют закономерности, принципы, приемы и правила, выработанные в течение многовековой практики. Прежде чем приступить к этому процессу и результату художественного мышления, которое включает идею, образ и понятие, как структура, конструкция, компоновка, которые непосредственно связаны с процессом формообразования. Глубина и широта творческого мышления зависят от того, в какой области художник ориентируется на другие области художественного творчества, интеллектуальный уровень и мировоззренческую позицию. Глубокое обдумывание своих идей, обязательная работа с искусствоведческой и другой необходимой литературой, поиск технических приемов выполнения замысла необходимы на всех этапах творчества.

ДПИ имеет свой язык и свои законы. Красота и польза неотделимы, они органичны в каждом подлинном произведении. Это искусство никогда не стремилось слепо копировать окружающий мир, а самое характерное и выразительное из жизненных наблюдений научилось передавать на языке ассоциаций, метафорой. Природа, разнообразные мотивы растительного и животного мира – это неиссякаемый источник творчества для народов всего мира с самых древних времен до наших дней. Природа раскрывает и расширяет представления человека о красоте, гармонии и совершенстве. В представлении людей предшествующих эпох природа являлась мысленным существом.

Язык декоративных композиций условен, так как при проектировании приходится учитывать природные свойства материала, возможности инструмента. Большое значение приобретают пластическая упругость, выразительность формы (конструктивно-технологическая и функциональная структура изделия) и рисунок декора (декоративно-изобразительный образ). Изображение строится таким образом, чтобы через деталь или символ у зрителей возникало представление о предмете. Несмотря на лаконизм и условность, декоративные композиции близки к живой природе. В них много придумывается художником, но всегда ясно, что им послужило первоисточником. Поэтому в ДПИ существует жесткий отбор образно-выразительных компонентов, которые участвуют в формотворчестве.

Художники ДПИ живут в мире фантазии. Они чаще всего рисуют по памяти и представлению, творчески преобразуя реальные формы. По роду своей деятельности художники должны развивать свою наблюдательность, зрительную память, знать строение листьев, цветов, характерные анатомические особенности зверя, птицы, человека, а также свойства материала, с которыми работают. Уметь выявлять скрытую красоту материала. Они, прежде всего, ремесленники, каждая вещь хранит сложнейшее мастерство творца. Ремесло и искусство сосуществуют тесным образом.

Изделия проектируют с учетом ансамбля вещей как условия визуально-эстетической синтеза согласованности всех предметов между собой при создании гармоничного окружения в интерьере, экстерьере. Мебель, светильники, декоративные ткани, ковры, посуда, другие декоративные изделия при стилевом единстве составляют ансамбль определенного интерьера. Объемно-пространственная, плоскостная композиция всегда согласовывается с архитектурными формами, размером, пропорциями как внутри объекта, так и с природным окружением. На современном этапе при проектировании не всегда стремятся к стилевому единству всех составляющих определенного интерьера, или объекта, но суммой стильных предметов добиваются образной выразительности предметной среды. Для организации более запоминающегося пространства вводятся также диссонансы (консансы), которые, с одной стороны, могут разрушить гармонию, с другой – наполняют окружающее пространство новым смысловым содержанием. В этом случае успех зависит от интеллектуального уровня, вкуса художника и заказчика.

Понятие «ансамбль» рассматривается еще как принцип единства и подобия – гармоничная мебель, столовый набор, комплект ювелирных украшений, ансамбль одежды. Ансамбль, к

весь предметный мир декоративно-прикладного искусства, отражает художественно-стилистическое направление в искусстве и культуре, а также экономическое содержание каждой исторической эпохи.

Процесс обновления вещей идет непрерывно. До эпохи Возрождения стилевое единство всех окружающих вещей было полным и органичным. Не было разделения на художников и ремесленников. Профессия художников считалась ремесленной профессией, тем не менее талантливые художники были востребованы и пользовались уважением. Редкое утилитарное изделие было подписано автором. Каждая вещь проектировалась с учетом ее потребности и становилась произведением искусства. В эпоху Возрождения на художественных мануфактурах (мебельных, текстильных, фарфоровых и т. д.) проектирование становится специальной деятельностью. Созданию вещи предшествует проект – эскиз, который рисует художник и по которому осуществляется производство. Но мануфактурное производство – это все еще ручное изготовление вещей при малой механизации. Отделение техники произошло в конце XVII–XVIII веков. XX век разделил прикладное искусство на «чистое искусство» и дизайн. Сегодня ДПИ балансирует на грани между «чистым искусством» – созданием уникального в своем роде изделия – и массовой продукцией для тиражирования. Об отношении того или другого предмета к ДПИ судят через анализ степени его декоративности, ручного формотворчества, образно-интеллектуальной содержательности, образно-выразительных компонентах.

В последние два десятилетия в декоративно-прикладном искусстве активно используются средства художественного выражения, свойственные скульптуре, живописи, графике. Такое явление уже наблюдалось в эпохе Возрождения, стилях барокко и классицизма, однако художники умело подчиняли изобразительные приемы плоскости панно, объемной форме, соблюдая меру и вкус. Современному художнику также необходимо помнить о том, что декоративно-прикладное искусство связано с материалом и технологией. Поэтому прямое воспроизведение действительности в произведении не всегда уместно и должно быть оправданным.

Декоративно-прикладное искусство – один из древнейших видов художественного творчества. Каждый народ, в том числе белорусы, на протяжении тысячелетий создавал свою традиционную культуру. Декоративно-прикладное народное искусство (искусство этноса), связанное с крестьянством, с обработкой земли, является неотъемлемой частью культуры общества, отличается ярким своеобразием, самобытностью, целостным чувством мира. В течение многих веков накапливался художественный опыт, складывались традиции украшения предметов, символика орнаментального языка, которые передавались и передаются из поколения в поколение. За долгий и очень непростой период своего развития и становления созданы прекрасные произведения, которые поражают многообразием форм, их функциональной разработанностью, оригинальностью, национальным своеобразием. Изучение традиционного искусства способствует пониманию его важной роли в формировании профессионального декоративно-прикладного искусства и современного народного творчества.

Декор и орнамент

Декор – это система украшений поверхности вещи, обогащающих содержание художественного произведения, усиливающих или расширяющих его идею. В произведениях декоративно-прикладного искусства декор никогда не существует в чистом виде, это всегда органичный сплав формы, функционального назначения и украшения в качестве орнамента, декоративного мотива или другой декоративной разновидности. Декором может быть фактура, которая подчеркивает достоинства материала, его художественные свойства. Фактура может быть гладкой, блестящей, матовой, шероховатой. Ее разнообразие зависит от инструментов, технических возможностей материала. Применяя контрасты фактур, можно усилить вырази-

тельность формы. Декором может быть текстура, например, ореха, сосны, мрамора, ма- соломы. Природная красота материала, его эстетическая выразительность выявляется искусной обработке.

Орнамент также имеет прямое отношение к декору. Термин «орнамент» в пере- латинского языка – украшение. Узор, из сочетаний в ритмическом чередовании геометри- либо растительных и других мотивов, который украшает здания, предметы декора прикладного искусства. Орнамент всегда ассоциируется с определенной исторической э культурой. Пока оттачивались движения руки, совершенствовались инструменты, ч научился с помощью знаков-символов (пиктографии) передавать смысловые значения, ко еще не являлись орнаментом. Орнамент как система возникает тогда, когда человек на- упорядочивать мотивы изображений в определенном ритме, связывать изображения с ф предмета, другими словами – образно мыслить. На протяжении веков орнамент со- генетическую связь со смысловым рисунком древности. По мере забвения буквальной се- ческой значимости элементы, мотивы, формы обрели собственный художественный смысл и

Орнаменты классифицируются по видам: геометрический – абстрактный (наборы к- тиков, кружочков, треугольников и т. д.); растительный – фантазийное или реалистич- изображение различных растительных форм; зооморфный – изображение животных, птиц, комых; терратологический (фантастический) – изображение причудливо переплетаю- зооморфных и растительных мотивов, а также различных химер; антропоморфный – изобра- человеческих фигур; природный – изображение пейзажа; предметный – изображение пред- быта, оружия, воинских доспехов, атрибутов музыкального и театрального искусства; кал- физический – с использованием изображений шрифта, лент, различных знаков-симв- Разновидностей орнамента много – механический орнамент, архитектурный, символический и

По способу исполнения орнаменты могут быть плоскими – графическими или живопис- исполненными на плоскости или криволинейной поверхности; рельефными – художествен- эффект которых построен на игре света и тени, производимой возвышенными или углублен- изображениями – гравирование на стекле, серебре или резьба по дереву в т. ч. пряничные д- В некоторых случаях в декоративном искусстве рельеф играет первостепенную роль – напр- в архитектуре, где игрой светотени выявляется выразительный рисунок лепного декора. рельефа значительна в резьбе по дереву, камню, в керамике, в обработке простых и драгоцен- металлов. При этом подчеркивается драгоценность и художественные достоинства того- другого материала, его пластические свойства.

Плоский орнамент находит обширное применение в росписи зданий, предметов украшения книг, тканей, обоев. В плоском орнаменте или в декоративном изображ- существенную роль играет цвет – в расписном стеклоделии и, в особенности, витражах, ювели- изделиях, гончарной, фаянсовой, фарфоровой посуде, ковроделии, настенной росписи, инкр- ции, росписях тканей и т. д. Обычно рисунок обводится контуром, который подчеркивает ф- но иногда формы сами выделяются на фоне в силу применения цветового контраста ф- декора. Декор тем лучше сочетается с формой, чем больше он ее подчеркивает. Однако д- может и противодействовать форме обратным эффектом, то есть разрушать ее намеренно- зависит от поставленной художником образной задачи. И в том и в другом случае обяза- учитывается конфигурация и обрамление, в котором располагается декор. Он удлиня- сужается, изгибается, к нему добавляются элементы для равновесия частей и целого. Дек- может быть закрыта вся поверхность изделия или только часть. Обилие орнамента или укр- ний допустимо только при условии строгой упорядоченности. Распределение декора явл- удачным, когда декоративные элементы создают гармонию с формой и ее функциональ- задачами.

КОМПОЗИЦИЯ
В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ
ИСКУССТВЕ

Содержание

Введение 3

Раздел 1. Предмет «Композиция в декоративно-прикладном искусстве»..... 5

Раздел 2. Основные законы, художественные свойства и средства организации композиции в декоративно-прикладном искусстве 17

Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство и орнамент древнего мира 24

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство и орнамент нового времени 50

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство Беларуси 66

Вопросы для самоконтроля 69

Библиография 70