

ДИВАЙТИ ДАЯ ВСЕХ

11
КЛАСС

ДИЗАЙН ДЛЯ ВСЕХ

Курс по выбору

Экспериментальное учебное пособие
для учащихся 11-го класса учреждений,
обеспечивающих получение общего среднего образования,
с русским и белорусским языками обучения
с 12-летним сроком обучения

Под общей редакцией Л.Е. Романенко, А.В. Казаковой

*Рекомендовано научно-методическим учреждением
«Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь*

Минск «Беларусь» 2004

УДК 85.12я721
ББК 745/749(0753=161.1=161.3)
Д44

Авторы:

канд. пед. наук *Л.Е.РОМАНЕНКО, А.В.КАЗАКОВА, А.Г.ФРОЛОВА,*
Н.Р.ЖИГАМОНТ, М.Ю.ПРИЙМОВА, Н.А.ТЕРЕШКО, Н.Д.КАНАНОВИЧ,
С.Е.ЗЯТИКОВА, О.Г.ПАРФЕНОВИЧ

Д44 Дизайн для всех: Курс по выбору: Эксперим. учеб. пособие для учащихся 11-го кл. учреждений, обеспечивающих получение общ. сред. образования, с рус. и бел. яз. обучения с 12-летним сроком обучения / Л.Е.Романенко, А.В.Казакова, А.Г.Фролова и др.; Под общ. ред. Л.Е. Романенко, А.В.Казаковой. — Мн.: Беларусь, 2004. — 131 с.: ил.
ISBN 985-01-0495-3

УДК 85.12я721
ББК 745/749(075.3=161.1=161.3)

ISBN 985-01-0495-3

© Оформление. УП «Издательство «Беларусь», 2004

Раздел VII **ДИЗАЙН И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

Тема 1 **ФИТОДИЗАЙН: ОБЪЕМНАЯ ПОДВЕСНАЯ КОМПОЗИЦИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ**

Дошедшие до нас рисунки и картины свидетельствуют, что искусство украшать растениями интерьер имеет многовековую историю, а одно из первых изображений букета можно увидеть в росписях древнеегипетской гробницы, где изображены цветы лотоса, подобранные в декоративную композицию. Люди поклонялись цветам, приносили их в жертву богам, украшали храмы и праздники.

Из Древнего Египта в Грецию пришел обычай украшать голову венками: знатные персоны носили миртовые, полководцы и победители спортивных состязаний — лавровые. Римские завоеватели наряду с другими достижениями культуры переняли у греков основные формы цветочных украшений и обрядов, но сделали их более монументальными и пышными. Во время празднеств улицы городов засыпались цветами, крыши домов превращались в обильно цветущие сады, а на фасадах вывешивались тяжелые лавровые гирлянды. Стены и потолки в залах, где проходили пиры, украшались огромными гирляндами, полы полностью покрывались лепестками, а гости получали венки и букеты.

Цветочный декор всегда отражал политические, социальные, философские и эстетические воззрения той или иной эпохи.

В Северной Европе до распространения христианства у многих языческих народов существовал культ растений, их использовали в обрядах, верили в их магическую силу. Растения служили символами. Во время зимнего солнцестояния жилища украшали ветками вечнозеленых хвойных деревьев, олицетворяющих скорое пробуждение природы.

Многие обычаи язычников, утратив религиозное и мистическое содержание, дошли до наших дней. Это новогодняя (рождественская) елка, украшение домов и храмов ветками березы весной в церковный праздник Троицы, а ивы — в Вербное воскресенье.

С появлением христианства символика и использование цветов приобретают иной характер. В эпоху аскетического средневековья они становятся принадлежностью алтарей. Растения разводят главным образом в монастырях и кроме декорирования храмов применяют в лечебных и кулинарных целях. В эпоху Возрождения людей охватывает настоящая страсть к цветам. И если цветущие растения на полотнах художников средневековья указывали лишь на присутствие святых, то во время Ренессанса все чаще передавали

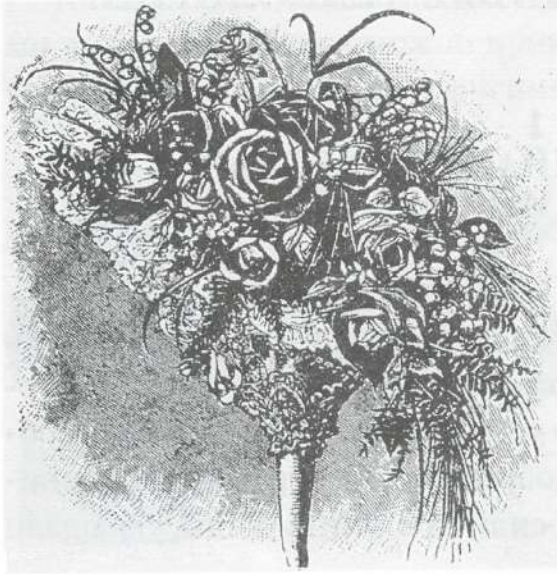

Рис. 7.1. Букет «Помпадур»

красоту самих цветов. Появляются картины ботанистов, изображавших на холстах удивительные коллекции растений, и флористов, рисовавших пышные букеты.

В XIV—XV вв. начинают появляться букеты из живых цветов. Форма композиций меняется. Если в эпоху позднего средневековья они еще грубые, маловыразительные — соответственно тяжелой мебели, вазам из олова и простого фаянса, то с приходом стилей барокко и рококо, появлением затейливой мебели, ваз из стекла и фарфора букеты становятся красочными, изящными (рис. 7.1). На торжествах разве-

шиваются волнообразные гирлянды из растений.

В XVIII в. с приходом классицизма появляются точные, ясные и чистые формы. В XIX в. в Европе входят в моду ручные *портбукеты* (рис. 7.2): цветы вставляются в картонную (иногда фарфоровую, серебряную) воронку, обтянутую кружевом, атласом, тюлем; стебли укладываются во влажный мох и прикрепляются проволокой. Выполняются также большие композиции в

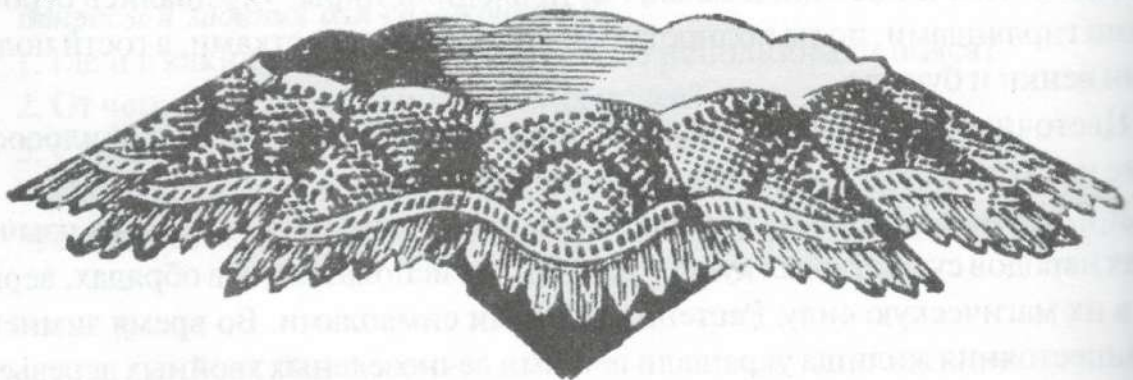

Рис. 7.2. Итальянский портбукет

вазах, корзинах с золотыми шнурами и кистями, целые цветочные панно проволочном каркасе, покрытом мхом.

В первой половине XIX в. в Австрии и Германии зарождается новый стиль — бидермейер. С его приходом связано появление пестрого букета бидермейер — тарелкообразного, круглого, куполообразного, окруженного крапивою, тюлем.

Люди высших сословий становятся основными заказчиками цветочных композиций. Для букета этого времени характерны представительность, пышность, высокая стоимость. Насыщенные аранжировки на проволочных каркасах подчеркивают богатство покупателя.

В этот период венский декоратор Ганс Макарт создает пышный букет в ерообразной формы, в котором наряду с живыми цветами используются сухие отбеленные и крашеные травы, пальмовые листья, павлиньи перья, сухие и искусственные цветы (рис. 7.3).

После первой мировой войны определенная демократизация европейского общества приводит к переменам в аранжировке. Цветы становятся доступнее. А огромные композиции создаются только для украшения общественных зданий и праздников.

Фитодизайн — одно из направлений в украшении интерьеров — представляет собой как составление отдельных объемных или плоских композиций из живых или засушенных цветов и растений, так и целостное оформление интерьеров цветами, травами, деревьями, корягами и т.п. Правильно подобранные и с хорошим вкусом размещенные растения создают психологический комфорт в помещении, улучшают его микроклимат (рис. 7.4).

Составление плоских композиций (картин, открыток и т.п.) из засушенных растений выделяют в особую область — флористику.

При разработке формы обязательно учитываются свойства материалов из которых будет создаваться композиция. Форма определяется рядом материальных свойств элементов: объемностью, строением, массой, плотностью, прочностью, характером расположения и движения в пространстве.

Конструировать флористические композиции можно на основе геометрических тел и природных форм. Конструирование на основе природных форм называется *бионикой*. Новый образ можно создать из уже известных объектов, произвольно соединяя части и детали, за счет прибавления или удаления объема. При этом внешние очертания предмета могут измениться.

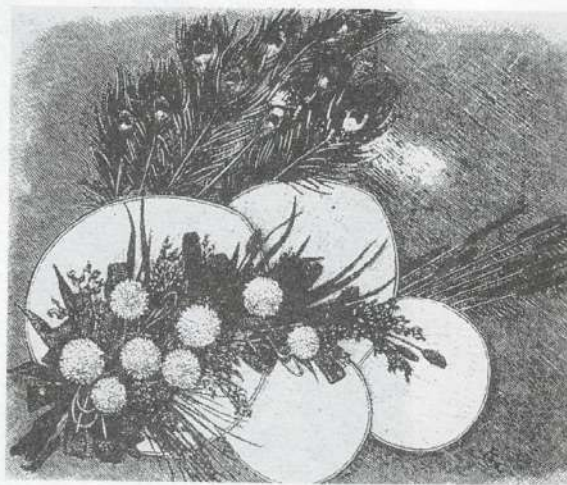

Рис. 7.3. Макарттовская аранжировка из сухих растений, японских вееров и павлиньих перьев

Рис. 7.4. Цветочная композиция в интерьере

до неузнаваемости, а формы вызывать впечатление устойчивости, динамичности, легкости, тяжести, стройности, приземистости и т.д.

Художественный образ может возникнуть также благодаря сопоставлению различных по цвету и фактуре материалов (дерево, металл, стекло, пластик, ткань, растения и т.п.), поэтому важно знать «работу» цвета не только на плоскости, но и в объемно-пространственных композициях.

При входе в комнату взгляд, как правило, устремляется на пол, затем на стены, последним в поле зрения попадает потолок. Эту последовательность восприятия можно изменить цветовым решением интерьера. Важную роль при этом играют не только ассоциации цветов с природой, но и назначение интерьера, расположение комнат. В солнечной комнате рекомендуется использовать холодные цвета, а там, где солнца мало, наоборот, яркие и теплые. Предпочтение цвета в интерьере может многое рассказать о характере его владельца. Исходя из этих положений, можно создавать композиции для интерьеров (рис. 7.5).

Рис. 7.5. Композиция из сухих растений

ЛИТЕРАТУРА

1. Шмидт И.К. Букеты, венки, гирлянды и аранжировка различных украшений и изделий из живых цветов, а также из сухого материала / Пер. с нем. СПб., 1913.
2. Штробель-Шульце Р. Флористика и композиции из засушенных цветов. М., 1997.

Задание: создать декоративную композицию для художественного оформления интерьера с использованием нетрадиционных и природных материалов. «Стеклянная сказка»

Материалы, инструменты, приспособления: стекло (оргстекло, толстый прозрачный пластик), природный материал, пробки (из пробкового дерева или пенопласта), клей ПВА, клей типа «Момент», тонкая проволока, нож-

ницы, шило, нитки, леска, декоративные ленточки, лоскутки ткани и другой подручный материал, поролон.

Техника безопасности

1. Во время работы содержите рабочее место в порядке.
2. Края стекла заклейте прозрачным скотчем.
3. Работая с клеем, проветривайте помещение.
4. Режущий инструмент держите в чехле, аккуратно разложите на рабочем столе, передавайте ручкой от себя.
5. Работая шилом, кладите изделие на подкладку.
6. Руки не должны находиться в поле действия режущих инструментов.
7. По окончании работы приведите рабочее место в порядок, уберите инструменты в чехлы, выбросьте мусор.

Этапы выполнения работы

1. Продумайте композицию и конструктивное решение будущей работы.
2. Возьмите два одинаковых стекла (оргстекло, пластик), края аккуратно оклейте скотчем. Формат стекла — не более А4, чтобы крепление выдержало его тяжесть.
3. Шилом проколите в пробках по два отверстия, через которые пропустите леску, чтобы повесить композицию. К одному стеклу клеем (типа «Момент»), отступив немного от краев, приклейте пробки из пробкового дерева или плотного пенопласта (от 2 до 4 шт.). Они будут являться частью композиции.
4. Между пробками расположите ветку (небольшую корягу, прутья ивы и т.п.).
5. На ветку при помощи тонкой проволоки прикрепите небольшой кусочек плотного поролона, на котором сформируйте композицию из природного материала (цветов, листьев и т.д.). Ножки растений обмакивайте в густой клей ПВА и укрепляйте на поролоне. При необходимости к ним прикрепляйте проволоку, согнутую в форме шпильки для волос, которая дополнительно закрепит растения после их вкалывания в поролон. Композиция формируется небольшая.
6. Прикрепите проволокой к приклеенным пробкам ветку с композицией. Между пробками можно сплести паутинку из тонкой проволоки, а затем ее задекорировать.
7. Дополнительно в композицию можно включить лоскутки прозрачной ткани (типа шелка, органзы, фатина и т.п.), декоративные ленточки, бусины, тонкую проволоку.
8. Накройте композицию вторым стеклом, предварительно намазав клеем пробки.

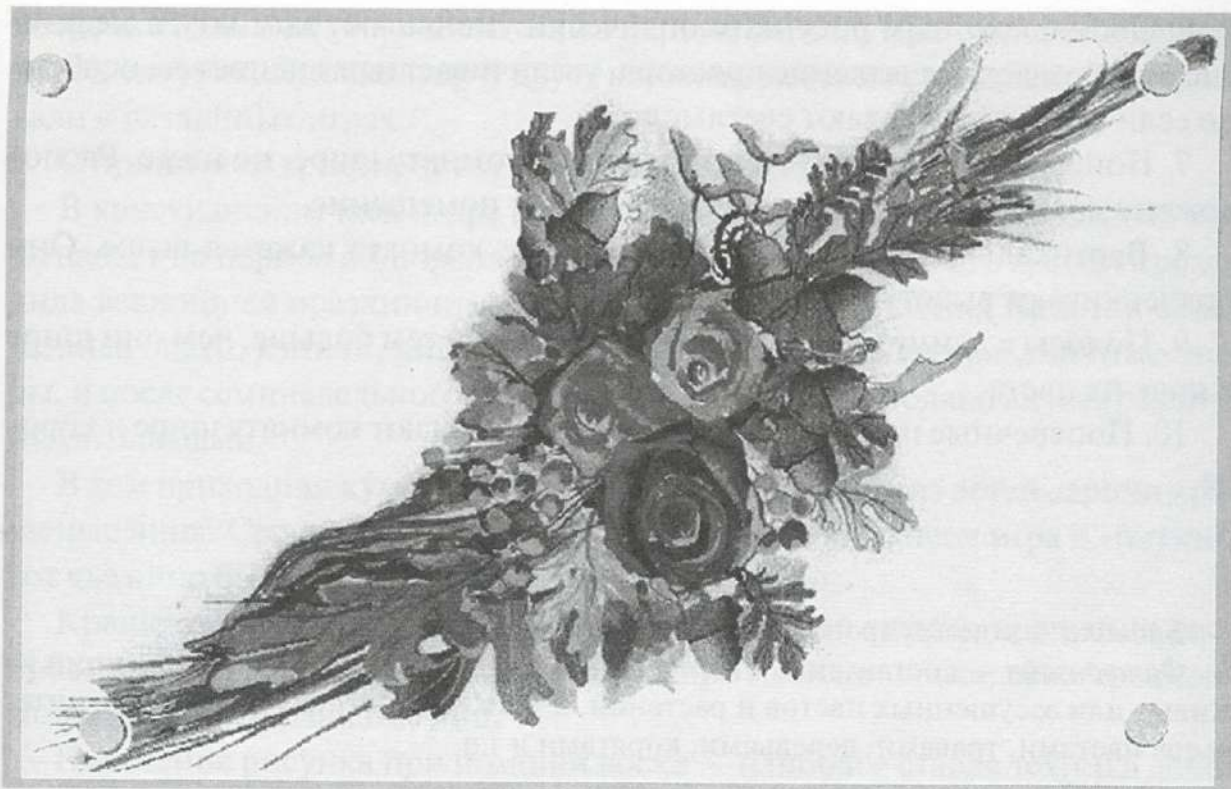

Рис. 7.6. Декоративная композиция «Стеклянная сказка»

9. После высыхания клея разместите композицию в интерьере: на стене, в нише или на фоне оконного проема. Прозрачность стекла придаст необычность (рис. 7.6).

Природа служит богатейшим источником для создания и заимствования различных форм. Богатство ее красок и форм подсказывает необходимое решение для создания образа, выражения чувств и мыслей с помощью цветов, листьев, ветвей и др. Из них можно создавать открытки, сувениры, объемные и плоскостные композиции для оформления интерьера, украшения праздничного стола и др. Попробуем и мы создать свою композицию для оформления интерьера.

Секреты мастера

1. Темные краски делают комнату меньше, а потолки ниже.
2. Светлые цвета оптически расширяют комнату, она кажется просторнее, потолки — выше.
3. Голубые тона создают впечатление простора. Стены и потолок оптически раздвигаются.
4. Теплые цвета с отчетливым присутствием красного как бы придвигаются к нам. Теплые желтоватые цвета менее агрессивны, чем красный.
5. Цветные декоративные бордюры на уровне глаз привлекают внимание и надолго задерживают взгляд на стенах.

6. Обои с крупным рисунком оптически уменьшают комнату, а мелкий рисунок создает впечатление простора, увеличивает и раздвигает ее, особенно если в нем преобладают светлые тона.

7. Поперечные полосы на стенах делают комнату шире, но ниже. Расположенные на задней стене, они укорачивают помещение.

8. Вертикальные полосы удлиняют стену, комната кажется выше. Они подчеркивают высоту и увеличивают ее.

9. Полосы в длину на полу удлиняют комнату тем больше, чем они шире и ярче их цвета.

10. Поперечные полосы на полу оптически делают комнату шире и короче.

СЛОВАРЬ

Бионика — конструирование на основе природных форм.

Фитодизайн — составление отдельных объемных или плоских композиций из живых или засушенных цветов и растений, а также целостное оформление интерьера цветами, травами, деревьями, корягами и т.п.

Вопросы для самоконтроля

1. Какая роль отводилась растениям в различные исторические эпохи?
2. Какие изменения в композициях из цветов происходили с течением времени? Чем они были обусловлены?
3. Что такое фитодизайн?
4. Какие материалы можно использовать при создании композиций для интерьера?
6. Что необходимо учитывать при создании композиций для интерьера?

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Раздел I. ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В ДИЗАЙНЕ	5
Тема 1. Ассоциации и художественный образ в композиции	15
Тема 2. Декоративно-плоскостная композиция	16
Тема 3. Орнамент и вещь. Декоративный сосуд: ваза, подсвечник из стекла	18
Тема 4. Новая жизнь старой вещи. Предмет в интерьере	21
Раздел II. ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ В ДИЗАЙНЕ	23
Тема 1. Цветовая ассоциация	35
Тема 2. Гармония цвета и образа в композиции полумаски	37
Тема 3. Формообразующие свойства цвета в проектировании объемной композиции ..	39
Тема 4. Цветовая гармония в композиции	40
Раздел III. КЕРАМИКА	42
Тема 1. Керамические сосуды в фитодизайне	43
Тема 2. Форма и предназначение. Художественное проектирование светильника или подсвечника.	47
Тема 3. Керамическая посуда: ассоциации и художественный образ	50
Раздел IV. ПАПЬЕ-МАШЕ	53
Тема 1. Карнавальные маски	54
Раздел V. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗ КОЖИ	57
Тема 1. Особенности художественного проектирования плетеных украшений. Браслет	60
Тема 2. Художественные и пластические качества кожи в создании декоративной композиции. Панно	64
Тема 3. Художественное проектирование подарков и сувениров. Фоторамка	69
Тема 4. Изготовление отдельных вещей. Обложка для блокнота	72
Тема 5. Декорирование изделий объемной формы. Сувенирная бутылка	76
Раздел VI. РУЧНОЕ ТКАЧЕСТВО	79
Тема 1. Художественное проектирование тканого украшения. Кулон	82
Тема 2. Дизайн и изготовление сумочки в технике гобелена	88
Тема 3. Традиции и современность в дизайне. Чехол для мобильного телефона на поясе	95
Раздел VII. ДИЗАЙН И НЕТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	97
Тема 1. Фитодизайн: объемная подвесная композиция в интерьере	97
Тема 2. Праздничная декоративная объемно-пространственная композиция. Пасхальное дерево	104
Тема 3. Дизайн карнавального костюма	114
Тема 4. Дизайн праздничной упаковки	124