

по дисциплине:
«Живопись с основами цветоведения»
(2016 – 2017 учебный год)
Форма: проект

Тема: « Использование основных закономерностей цветоведения при создании
декоративного натюрморта»

Выполнил : студент 3 курса
Щербицкий Виталий Александрович

г. Санкт – Петербург

Содержание

Введение	3
2. Понятие декоративности	4
3. Составляющие декоративной композиции	5
4. Проблемы в декоративной живописи	9
5. Работа над натюрмортом	11
6. Заключение.....	13
8. Список использованной литературы.....	14
9. Приложения	15

ВВЕДЕНИЕ

Термин «декоративная живопись» происходит от латинского «decoro», что означает «украшаю». Действительно, ее основное предназначение – украшать здания или предметы, то есть она напрямую связана с архитектурой или произведениями прикладного искусства, неотъемлема от них физически и тематически. Именно эта ее особенность определяет как сюжет картины, так и технику исполнения.

В первом из двух случаев чаще всего используют термин «монументальная живопись», тем самым как бы подчеркивая размеры подобных произведений. Именно декоративная живопись, без сомнения, была праматерью современного изобразительного искусства во всем его многообразии направлений и техник исполнения. Первые наскальные рисунки, то есть, по сути, украшения жилища, относят к периоду палеолита; для того, чтобы сделать изображения животных и людей более яркими, наши предки придумали краски из глины, копоти и т.д. Период расцвета декоративной живописи пришелся на эпоху античности, когда широкое распространение получил живописный орнамент и мозаики, в том числе и с кусочками стекла.

Современная декоративная живопись во всем своем многообразии форм, техник, материалов и стилей исполнения поражает воображение. Сегодня украсить свое жилище можно бесчисленным количеством способов, способных удовлетворить любую фантазию и вкус.

По этому приступая к работе я долго не мог определиться с темой и техникой выполнения, и остановился на сказке «Светик – Семицветик», ведь сказка само по себе вымышленное произведение, и позволяет интерпретировать композицию по своему. Начиная от заднего фона и заканчивая основным предметом имело множество разных вариантов и цветовых решений и большой размах для фантазии.

Каков будет центр цветка, как от него отрываются лепестки, и как они должны светиться. Иметь необычную технику выполнения, котору я разработал и выполнил сам сам.

2. ПОНЯТИЕ ДЕКОРАТИВНОСТИ

Декоративность – совокупность художественных свойств, усиливающих эмоциональную выразительность и художественно организационную роль произведений пластических искусств в окружающей человека предметной среде. Художественные приемы, обуславливающие декоративность произведения искусства, богаты, многообразны и специфичны для каждого вида искусства. Важную роль в создании эффекта декоративности произведения играют декор, (в т.ч. орнамент или его детали), выразительность природной фактуры материалов и присущих им особенностей пластической формы, композиции, организация линейных ритмов, пластических объемов и цветовых пятен, интенсивность звучания цвета, выразительность и фактура красочного мазка и др. Декоративность является одним из главных художественных средств произведений декоративно-прикладного искусства. Она присуща и произведениям изобразительного искусства, как станковым, так и монументально декоративным (скульптура, настенная живопись, мозаика и т.д.), вступающим во взаимосвязь с архитектурой и образующим художественный ансамбль. В этом случае декоративность часто играет подчиненную роль и выступает в органичном единстве с идейно художественным содержанием и образным строем произведения или художественного комплекса. В основе любого декоративного построения лежат общие для всех видов изобразительных искусств закономерности. Декоративная живопись требует тона и владения формой, умения в построении сложных колористических эффектов как и живопись академического плана. Но в декоративной живописи в отличие от живописи академического плана по-другому преломляются общие закономерности изобразительного искусства. В этой возникает целый ряд сложностей.

3. СОСТАВЛЯЮЩИЕ ДЕКОРАТИВНОЙ КОМПОЗИЦИИ

1. Орнамент

Орнамент (лат. *ornamentum* — украшение) — узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов (утварь, орудия и оружие, текстильные изделия, мебель, книги и т. д.), архитектурных сооружений (как извне, так и в интерьере), произведений пластических искусств (главным образом прикладных), у первобытных народов также самого человеческого тела (раскраска, татуировка). Связанный с поверхностью, которую он украшает и зрительно организует, орнамент, как правило, выявляет или акцентирует архитектонику предмета, на который он нанесён. Орнамент либо оперирует отвлечёнными формами, либо стилизует реальные мотивы. К числу формальных особенностей орнамента относится декоративная стилизация, плоскостность, органическая связь с несущей орнамент поверхностью, которую он всегда организует, нередко выявляя при этом конструктивную логику предмета. Не всякий узор можно считать орнаментом. Так, узорная ткань с бесконечно повторяющимся раппортом, не является орнаментальной. По характеру композиции, орнамент может быть ленточным, центрическим, окаймляющим, геральдическим, заполняющим поверхность или же сочетающим некоторые из этих типов в более сложных комбинациях. Это связано с обусловленной формой декорируемого предмета. В орнаментальной композиции обязательно присутствует мотив. Мотив — часть орнамента, который состоит из одного или нескольких элементов и повторяется в композиции. Орнамент делится на несколько видов:

1) Ленточный- мотив, многократно повторяющийся в многократном направлении (рис.1.1).

Рис.1.1 Ленточный орнамент

2) Сетчатый - мотив, повторяющийся в двух направлениях и заполняет всю декорируемую плоскость (рис.1.2) Сетчатый орнамент

3) Центрический или замкнутый - мотив, основанный на центрально- осевой симметрии, когда мотив вращается вокруг своей оси (рис.1.3)

Центрический орнамент. В зависимости от тематического содержания мотива, орнаменты подразделяются на жанры:

Геометрический орнамент- это орнамент, состоящий из абстрактных форм (точки, прямые, ломаные, зигзагообразные, сетчато - пересекающиеся линии; круги, ромбы, многогранники, звёзды, кресты, спирали; более сложные специфически орнаментальные мотивы — меандр и т. п.) (рис.1.4)

Меандр

(по-гречески Maiandros - древнее название извилистой реки Большой Мендерес в Малой Азии)

1) Так обобщённо называются одни из самых древних и простейших линейных геометрических орнаментов, которые встречаются у разных народов по всему миру. Форма меандра может быть различная. Состоит из разнообразных изломов линии под углом или из сочетаний таких изломов. Большое распространение получил в Древней Греции.

Что касается самого слова “меандр”, его нам подарили древние греки, и означает оно собою изгиб реки (меандр) или декоративный волнообразный орнамент, а также – ухищрение, уловку, иногда и дипломатическую. Так греки когда-то называли реку с чрезвычайно прихотливым руслом, именуемую как Большой Мендерес и впадающую около города Милета в Эгейское море на юго-западе Турции. В древнегреческом языке “maiandros” символизировало некий изгиб и было словом высокого стиля, не употреблялось в обиходной речи. А содержало оно фактически два понятия, соединенные вместе: Maia – мать (а также повивальная бабка) и Andros – мужчина, от которого, кстати, и пошло имя Андрей. Можно предположить, что органичное сочетание двух противоположных начал – женского и мужского – ассоциировалось у греков с ситуацией изгиба, волны. Ленточный орнамент, широко распространенный в классической архитектуре и прикладном искусстве: изломанная под прямым углом линия меандра образует ряд одинаковых связанных друг с другом мотивов. Часто название меандр распространяют на орнамент набегаящая волна (“бегущая собака”), состоящий из непрерывной линии (кривой или ломаной), объединяющей спиралевидные и прямоугольные мотивы.

Впервые появился по-видимому, в ткацком искусстве. Он состоит из разнообразных изломов прямой линии под прямыми же углами и из сочетаний таких изломов. Меандром украшался подол одежды, в архитектуре он использовался в рельефах, фризах и карнизах. Меандр можно найти, например, на фресках Виллы Мистерий в Помпеях, представленный разновидностью этого орнамента — так называемым «двойным меандром». В Древней Греции меандр символизировал вечность, достигаемую воспроизводством: стареющее существо, сменяемое молодым, становится тем самым бессмертным; старая сущность сжимается, а новая разворачивается.

Меандр, обыкновенно, считается чисто греческим орнаментом, вследствие чего называется также алагреком. В действительности, это один из примитивных общечеловеческих орнаментов, встречающийся в совершенстве и изяществе даже на произведениях краснокожей расы Нового Света. Иногда называют меандром также орнамент, состоящий из закругленных изгибов одной линии, имеющих

форму концентрических завитков или составляющих подражание морским волнам. Этот вид меандра такой же древний и всеобщий, как алагрек.

2) Древнее название реки Большой Мендерес в Турции, отличающейся обилием извилин. Река Большой Мендерес очень извилистая. От её прежнего названия (Меандр) произошло название руслового процесса, приводящего к образованию подобных форм — меандрирование, и самих излучин — меандры речные (плавный изгиб русла равнинной реки). Вогнутый берег меандра обычно крутой, а выпуклый — пологий. Иногда река спрямляет своё русло, и тогда на месте прежнего русла образуется старица.

3) (радиотехника)

Бесконечный, периодический сигнал прямоугольной формы, широко используемый в радиотехнике. Длительность импульса и длительность паузы в периоде такого сигнала равны. Другими словами, меандр — бесконечный, периодический прямоугольный сигнал со скважностью, равной 2. Спектр меандра пропорционален функции $\text{sinc}(x)$. Меандр может быть двухполярным (спектр описывается функцией $\text{sinc}(x)$) и униполярным ($\text{sinc}(x) + 1$). Сигнал такого вида создаётся различными мультивибраторами (на транзисторах, логических элементах, операционных усилителях).

Геометрический орнамент

Растительный орнамент- мотив орнамента являются стилизованные изображения растений (рис.1.5, 1.6) Растительный орнамент

Зооморфный орнамент- орнамент, в котором используют стилизованные изображения животного мира (рис.1.7) Зооморфный орнамент

Антропоморфный орнамент- композиция, составленная из изображений человеческой фигуры (рис.1.8) Антропоморфный орнамент

Каллиграфический орнамент- мотивом такого орнамента являются буквы (рис.1.9) Каллиграфический орнамент

Геральдический орнамент- орнамент, в котором, в качестве мотива используют гербы, флаги, оружия и т.д. (рис.1.10).цвет декоративная живопись орнамент

Геральдический орнамент

Не всякий узор можно считать орнаментом. Узор, свободно заполняющий плоскость, таковым не является. По характеру композиции можно выделить такие типы орнамента: ленточный, имеющий семь разных видов симметрии (фриз, бордюр, кайма), орнамент в круге (розетта), орнамент в квадратной или прямоугольной фигуре, сетчатый (может быть семнадцать принципиально разных типов сеток, на которых располагаются элементы орнамента).

Свойства орнамента также зависят от назначения, формы, структуры и материала той вещи, которую он украшает. Орнамент является частью народного, декоративного и прикладного искусства. Он служит для украшения зданий, одежды, предметов быта (утвари, мебели, инструментов и т. д.), оружия, широко применяется в книжной и прикладной графике, плакате и т. п. Орнамент можно нарисовать графическим материалом и написать красками, вышить или выткать из ниток, вырезать по дереву или вычеканить по металлу и др. Орнамент может стать вещью, если его сплести в виде кружева (салфетка, воротник, скатерть и т. п.), циновки или выковать из металла (светильник, поставец, ограда, ворота и др.). Орнамент может быть многоцветным (полихромным) и одноцветным (монохромным), выполнен на поверхности предмета выпукло, рельефно или, наоборот, углублен.

Общие стилистические признаки орнаментального искусства определяются особенностями и традициями изобразительной культуры каждого народа, обладают определенной устойчивостью на протяжении длительного исторического периода и имеют ярко выраженный национальный характер. Поэтому можно сказать, что орнамент является стилем эпохи, надежным признаком принадлежности произведения к данному времени и к данной стране (см. готика, барокко, модерн и др.).

В народном творчестве мотивы орнамента запечатлели фольклорно-поэтическое отношение к миру (солярные знаки: солнечные, знаки Земли, Воды, Огня и др.). С течением времени древние орнаментальные мотивы утрачивали свой первоначальный смысл, теряли магическое значение, роль оберегов от злых сил, сохраняя декоративную выразительность. Например, вязь – любимый древнерусский орнамент, используемый для украшения книг, – искусно вплетает фигурки людей, силуэты животных и птиц в кружевную сетку узора.

Изучая разные виды орнаментов я не придерживался к чему то определённого, я лишь создавал намёк на тот или иной орнамент, создавая свою неповторимость и творчески мысля. Для фона я использовал совсем другую технику в отличие от переднего плана и самого центра композиции – цветка.

4. ПРОБЛЕМЫ В ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ

Одна из самых важных проблем в декоративной живописи – это организация целого. По этому я начинал работу с эскизов. Стадия эскизной разработки – это отбор основных цветковых компонентов, поиск тонально-композиционной конструкции, выбор живописной концепции решения и выбор принципа решения формы, а также раскладка основных цветовых пятен, закладка ритмической основы будущей композиционной системы произведения и основы колористических связей. Здесь определяют, по какому из двух путей пойдет разделение колористической системы: по пути использования в этюдах цветового строя, заданного учебной постановкой, или по пути создания новой колористической системы, которая отвечает развитию авторского замысла. Любое колористическое построение имеет свою логику. Эта логика связана с законами выразительного искусства. Чем меньшими средствами достигнут тот или иной эффект в живописи, тем выше будет степень его выразительности. Система, построенная с помощью двух цветов, будет более выразительна, чем система колорита четырех, пяти и большего количества цветов. Чем меньше тональных или цветовых акцентов, тем выразительнее будет декоративное построение. В практической работе студент должен ясно представлять, какие закономерности декоративных построений могут быть использованы в каждом конкретном случае, как зависит та или иная концепция декоративного решения, например, от того, что является объектом работы: натюрморт, пейзаж или портрет. В самом понятии декоративной живописи объединяются очень разные по своим возможностям явления. Если говорить о декоративности цвета, то надо обратить внимание на то, что качество декоративности цвета присуще произведениям не только разных школ и направлений, но и произведениям разных эпох. Необходимо знать о том, что декоративность цвета может иметь очень большой диапазон применения – от незначительного форсирования цвета в станковых по своему характеру решениях, то есть в живописи, в которой сохраняется полноценная трактовка пространства, до декоративных решений, где сам декоративный эффект может строиться на нескольких пятнах открытых цветов с полным отсутствием сложной цветовой среды. Упрощенные системы обычно связывают с графикой, особенно с графикой рекламного характера. Но их необходимо рассматривать в общем диапазоне цвета в изобразительном искусстве как крайнюю часть этого диапазона, тем более что общие закономерности использования цвета в равной степени относятся и к разным видам живописи, к графическим решениям, в которых используется цвет, к прикладному искусству и к произведениям скульптуры, в которых присутствует цвет. Если Вы рассматриваете минимальные средства с точки зрения количества используемых в декоративных решениях цветов, то надо знать, что даже один цвет дает достаточно большие возможности для построения декоративного эффекта (имеется в виду не только черный цвет, который широко используется в графике, но и любой другой цвет). В основе любого декоративного решения лежит, прежде всего, тональный строй. Таким образом, работа над декоративными решениями требует строгого дозирования средств на всех этапах работы. Что я и старался показать. Особые техники, особые формы, всё вместе объединил в одной

композиции, именно объединение и являлось сложностью, приходилось везде добавлять определённый свет чтоб объединить пространство разных планов.

5. РАБОТА НАД НАТЮРМОРТОМ

1. Прежде всего, в работе над натюрмортом студент должен ясно представлять, что в основе любого декоративного построения лежат общие для всех видов изобразительных искусств закономерности. Декоративная живопись требует тона и владения формой, умения в построении сложных колористических эффектов как и живопись академического плана.
2. Иметь полное представление о всем диапазоне возможных принципов декоративных решений.
3. Возрастает значение элементов композиционного творчества. В связи с этим большое внимание должно быть уделено разработке эскизов декоративных решений натюрморта.
4. Разработка активных по своему строю колористических систем, в которых используются сильные цветовые и цвето-тональные контрасты. Построение колорита на определенной заданной гамме цветов, а также на гамме оттенков одного цвета (например, натюрморт, построенный на различных оттенках синего цвета) – важнейшая проблема.
5. Проблема построения пространства в декоративной живописи. Здесь возникают две достаточно противоречивые тенденции. С одной стороны, оптимальные условия для решения декоративных задач создает максимальная плоскостность решения, так как только в плоскостном решении наиболее полно можно использовать качества основного элемента декоративного построения цветового пятна. С другой – любая предметная среда, являющаяся объектом изображения, несет в себе большое количество пространственных характеристик. Все эти пространственные характеристики в равной степени разрушают возможности для создания эффекта плоскости изображения. В плоскостном изображении пространство условно, вот почему только условными могут быть и те средства, которыми в декоративной живописи решается форма. Ключевой задачей декоративного решения становится задача трактовки формы. В первую очередь должны быть устроены все эффекты иллюзорности как в трактовке отдельных форм, так и в трактовке пространства.
6. Важная проблема декоративной живописи, особенно для жанра натюрморта, – это проблема орнамента и связанная с ней проблема организации орнаментальной среды. Орнамент является очень сильным средством создания декоративных эффектов. В декоративной живописи орнамент может играть разную роль. Введенный в большом количестве он может играть роль контрастного элемента, своеобразного орнаментального акцента в системе живописных средств натюрморта. Крупномасштабный орнамент, введенный в натюрморт в большом количестве, может стать основой общей ритмической структуры натюрморта и в то же время основным элементом декора. Примером этому могут служить натюрморты Анри Матисса. Уничтожая в своих декоративных натюрмортах иллюзорность пространства, художник в то же время сохраняет объемные

характеристики предметов. «Статуэтка и ваза на восточном ковре». Сочетание плоскости и объемных форм, с изысканным сочетанием цветов и контрастом с черным цветом составляет особую прелесть этого натюрморта. «Натюрморт с голубой скатертью» 1909 г. Основным декоративным элементом является голубая скатерть с крупномасштабным орнаментом, которая не разрушается ни светотеневыми, ни пространственными эффектами. В эту среду погружены многочисленные предметы, масштаб которых невелик по отношению к холсту. На примере рассмотренных натюрмортов известных мастеров декоративной живописи очень хорошо видно, какое большое значение в произведении декоративной живописи имеет гармония цветов.

7. В процессе работы я учёл все эти пункты и по своему организовал пространство, закрученные формы объединены с геометричностью, переливающиеся листья Семицветика как бы от волшебства светятся, для заднего фона я использовал 4 основных цвета: синий, красный, фиолетовый и светло-желтый и особую технику нанесения краски, передний фон и боковые организовал более конструктивно.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе над заданиями курса декоративной живописи основная установка для студента – это установка на развитие своего творческого потенциала художника. Главное в живописи цветов это сопоставление цвета друг с другом, образуя выразительные сочетания. При подборе цветовой гаммы курсовой работы важно учитывать правила о гармоническом сочетании используемых цветов. Подходя к задачам декоративной живописи, большие художники имели за плечами хорошую школу, все они писали и рисовали с натуры, будь то натюрморт или обнаженная фигура. Каждая работа выражает определенный авторский замысел. Руководствуясь законами академической живописи, необходимо найти меру и равновесие в цветах и ритмах композиции. Главная задача искусства - будить в человеке прекрасное, заставлять его думать, чувствовать, задача художника привлечь внимания зрителя, вызвать в нем чувство сопричастности переживаниями, выраженными в картине, заставить взглянуть по-новому на окружающий мир, разглядеть в привычных предметах, необычайную суть.

Свою работу планирую использовать в настенном плакате как учебное пособие создания декоративного натюрморта, приведя в неё как придти к заключительному варианту, начиная от идеи, в ней будут описаны методы стидизации и организации пространства, как найти композиционный центр композиции. Плакат будет находится в моем другом моем (дипломном) проекте, для кабинета дизайнеров нового корпуса Нижневартковского Строительного Колледжа. С наглядным макетом и программном решении.

8. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Большая Советская Энциклопедия. Орнамент. М., 2004.
2. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 2007
3. Лоренц Н. Ф. Орнамент всех времен и стилей. М., 2005
4. Миронова Л . Цветоведение. — Минск: Высш. шк., 2003
5. Иттен Иоханнес Основы цвета. М., 2009
6. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования. М.: Академия, 2009
7. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М.: Искусство, 2007
8. Иттен И. Искусство цвета. М.: Издатель Д.Аронов, 2001.
9. Арнхейм Р. В.Н.Самохина. Искусство и визуальное восприятие, М., 2009 Интернет-ресурсы
1. Психология человека. - <http://motion.kodak.com>
2. Викия, Наука-цвет. – <http://ru.science.wikia.com>
3. Цвет -теория и практика. - <http://lightcolor.iatp.by>
- 4.Меандр <http://isaaclevitan.ru>

9. ПРИЛОЖЕНИЯ.

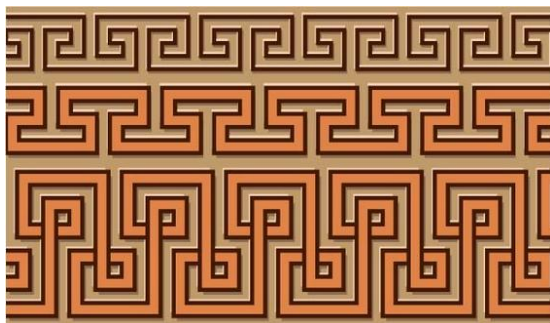

Рис 1.1

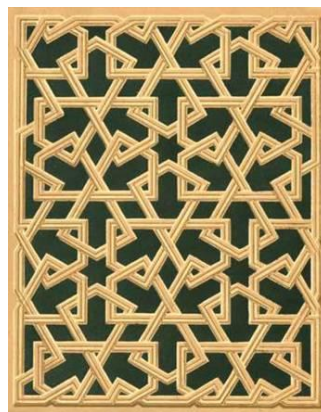

Рис 1.2

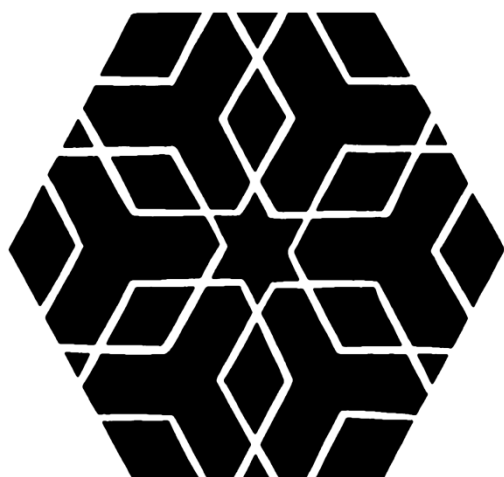

Рис 1.3

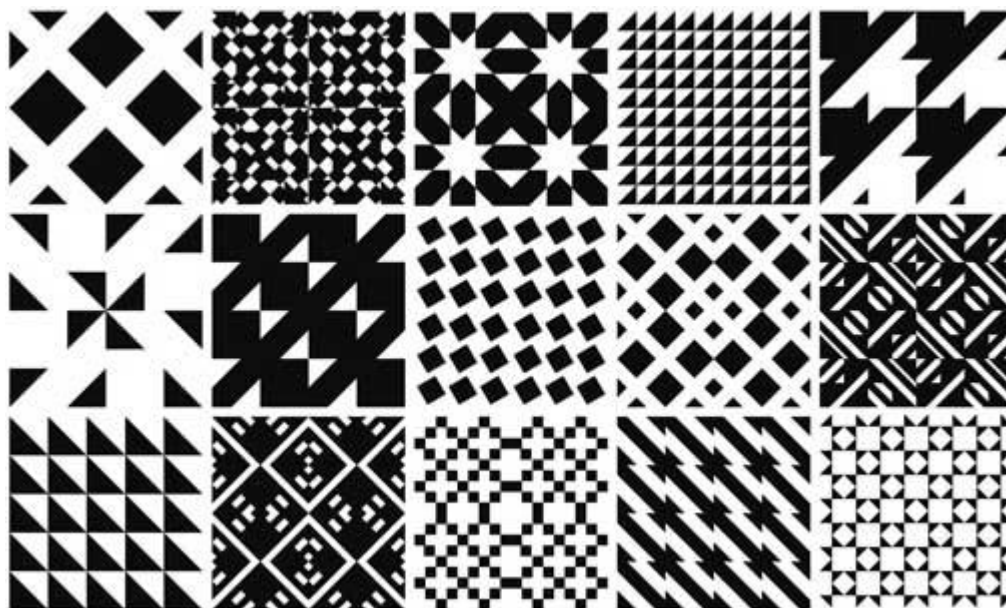

Рис. 1.4

Рис. 1.5

Рис. 1.6

Рис. 1.7

Рис. 1.8

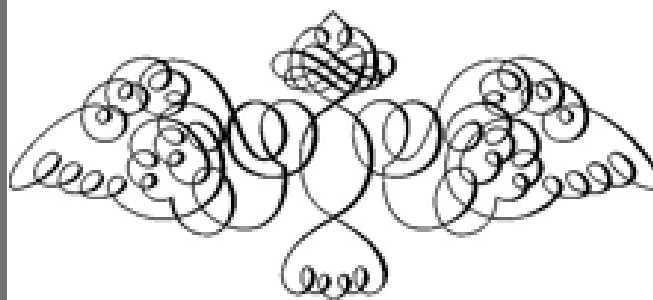

Рис.1.9

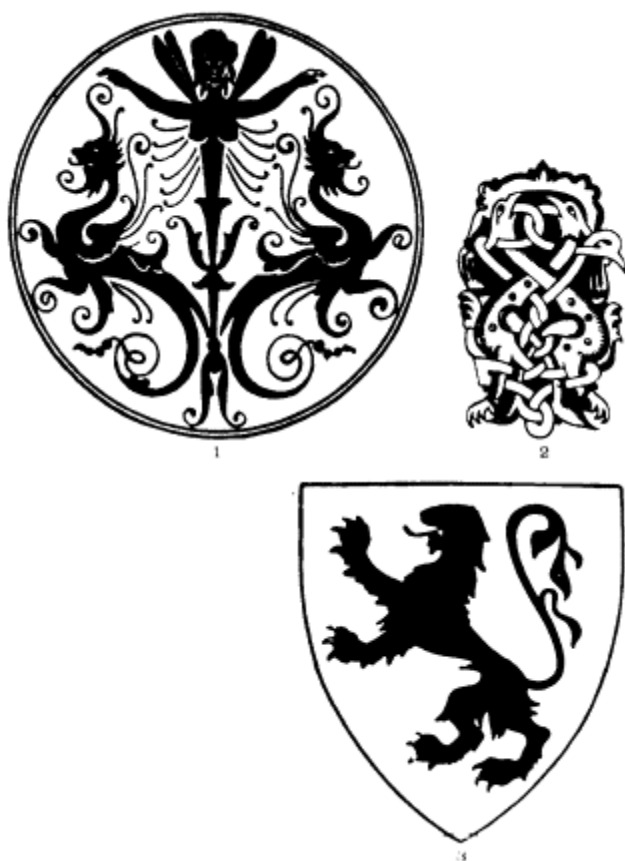

Рис. 1.10

Рис. 2.

Рис. 2.1.