

Задания:

- 1) прочитайте лекцию, составьте ее конспект, обратив особое внимание на терминологические определения. В дальнейшем конспект используется при подготовке к контрольной работе;*
- 2) выписать определение орнамента, зарисовать его виды (3-4 вида)*

Иллюстративный материал доступен по ссылке:
<https://disk.yandex.ru/i/wLqf9LBhdPXUrQ>

Декоративно-прикладное искусство

К декоративно-прикладному искусству относятся предметы, которые используются в быту, в повседневной жизни человека. Но предметы эти украшены, осмыслены художественно. С давних пор человек заботился не только о пользе, но и о красоте своего жилища и вещей, которые его наполняют, придавал большое значение своей одежде. Произведения декоративно-прикладного искусства — это предметы обихода и костюм.

Первая мебель, которую использовал человек, была проста: для сидения — лавки и стулья, для сна - ложа, для хранения - сундуки. Комоды, платяные и книжные шкафы, буфеты и другие формы появились значительно позже. Основным материалом для изготовления мебели всегда было дерево. Оно легко в обработке, красиво, относительно дешево (хотя бывают и очень дорогие породы дерева, например, чёрное, эбеновое, или красное).

Человек научился не только изготавливать, но и украшать деревянную мебель. На ней вырезали плоские орнаменты (в русской народной мебели) или объёмные, рельефные изображения (в европейской мебели стиля барокко и рококо). Дерево можно украшать вставками из других материалов — слоновой кости, черепахового панциря, полудрагоценных камней. Это называется инкрустацией. Поскольку разные породы дерева имеют разный цвет и фактуру, красиво смотрится мозаика, выложенная деревом по дереву. Она называется интарсией (маркетри). Инкрустацией и интарсией пользовались европейские мастера, изготавливавшие роскошную мебель, например знаменитый французский мебельщик Анри-Шарль Буль, работавший для королевского дворца в Версале. Но деревянную мебель можно и расписывать, раскрашивать. Обычно расписывали мебель, сделанную из простых пород дерева. Зато роспись поражала искусством и фантазией: могла подражать фарфору или китайскому лаку, могла создавать

различные иллюзии (так называемые мебельные обманки), а могла просто украшать предметы, делать их яркими, красочными, а интерьер - нарядным.

Для обработки дерева и изготовления мебели и утвари мастера используют пилу и ножовку, долото, стамеску, рубанок, лобзик, дрель. А для русского крестьянина основными инструментами всегда были топор, пила и остро отточенный нож. С их помощью могли и построить избу, и украсить её затейливым узором наличников, и сделать мебель, и вырезать деревянную посуду, прежде всего ложки.

Кроме дерева, важнейшим материалом для человека была глина. Ещё первобытные люди заметили, что из влажной глины можно лепить сосуды, придавая им нужную форму. Способов лепки было много. Самый простой (какой?)— сделать плоскую глиняную лепёшку и приподнять её края, чтобы получились стенки. Ещё один — скатать из глины длинную змейку и затем сложить её по спирали, а места соединения загладить. Уже самые первые глиняные изделия стали украшать, выдавливая на них орнамент острой палочкой или нанося его красками. Что такое орнамент, что в нем главное?. Когда был открыт обжиг глиняных изделий, их стали использовать повсеместно: для хранения продуктов и приготовления пищи, при богослужениях и ритуалах, для награждения победителей, для украшения интерьера. Перед началом лепки глину необходимо тщательно подготовить, вымешать, получив глиняное «тесто». Следует учитывать, что при обжиге глина сокращается, и размер изделия сильно уменьшается.

После открытия обжига было сделано важное изобретение — гончарный круг. Кусок глины клали в середину этого круга, одной рукой вращали его, а другой придавали сосуду нужную форму. Изготовленные на гончарном круге изделия получались ровными, с тонкими стенками. Древние греки называли обожжённую глину — как? керамос. Отсюда произошло и слово керамика- Среди видов греческой керамики особенно прославилась амфора — кувшин с двумя ручками, в котором могли хранить и перевозить оливковое масло, вино и зерно. Амфорами награждали победителей спортивных состязаний, это первые кубки. В этих случаях их особенно тщательно украшали. Рисунок на греческие вазы могли наносить двумя способами. Если изображение читалось чёрным силуэтом на красновато-коричневом фоне обожжённой глины, то такая техника называлась чернофигурной. Но могло быть и наоборот: фон изделия заливался чёрным лаком, а изображение оставалось ничем не покрытым. Это - краснофигурная роспись.

Высшим классом керамики является фарфор. Изобрели его в Китае, где из белой глины, кварца и полевого шпата удалось получить особый вид глиняного «теста». Изделия из него отличались особой белизной и прочностью. В Европу китайский фарфор привёз знаменитый путешественник Марко Поло. Изделия из фарфора ценились очень высоко и были предметом роскоши. Их стремились приобрести короли, князья и другие знатные особы. Некоторые дамы даже носили на цепочках как украшения черепки от разбитых фарфоровых изделий. Рецепт изготовления фарфора европейцы долго пытались разгадать, но китайцы тщательно хранили секрет. Лишь случайно немецкому химику И. Бётгеру удалось раскрыть его. В России при Петре I тоже было налажено производство фарфора, благодаря усилиям химика и инженера Д. Виноградова. Был открыт Императорский фарфоровый завод. На нём выпускали прекрасные сервизы, вазы, статуэтки. Качество фарфоровых изделий Императорского завода было очень высоким, а роспись — искусной.

Конечно, человек всегда заботился и о собственном облике. Начиная с первобытной эпохи одежда и согревала своего владельца, и украшала, и выделяла среди других, сообщая о нём важную информацию. Первые люди шили одежду из шкур животных, скрепляя их жилами. Но уже в Древнем Египте и Древней Греции научились изготавливать ткани. В Египте — из растительных волокон, в Греции и Риме — из шерсти. Был изобретён первый ткацкий станок, на котором нити основы натягивались вертикально, закрепляясь при помощи отвесов, а поперечная нить — уток — проходила между ними при помощи челнока. Он так и назывался — вертикальный ткацкий станок. Позже был изобретён станок горизонтальный, более удобный в применении.

Ткани сначала имели естественный цвет шерсти животных или высушенных растений. Но скоро их научились окрашивать. Для этого использовали в основном красители растительного происхождения. Знатные люди использовали яркие цвета или сложные фактуры тканей. Так, в Египте фараоны носили набедренные повязки из тонкой плиссированной ткани, а все остальные — из ткани простой и грубой. А византийские императоры очень любили одежду пурпурного цвета. Пурпур — редкая и дорогая краска, которую получают из панцирей морских моллюсков. Носить пурпурные одежды не имел права никто, кроме членов императорского семейства.

Одежду можно украшать и с помощью вышивки. В европейском костюме применялась в основном вышивка гладью. Гладью украшались мужские камзолы и жилеты, да так обильно, что под вышивкой было

попросту не видно ткани, из которой сшита одежда. На Руси больше любили счётные швы, одной из разновидностей которых является вышивка крестом. Русская народная вышивка была яркой, контрастной, красными или чёрными нитями по белому фону. Она придавала даже простому изделию праздничный, нарядный вид.

Ещё одним способом украшения костюма было кружево. Считается, что кружево придумали голландские женщины, жёны рыбаков, искусные в плетении сетей. Кружево может быть шитым (для его изготовления используется только игла) и плетёным (выполняется при помощи особых деревянных коклюшек). Кружево - предмет роскоши. Оно тоже появилось сначала в мужском костюме и только затем стало дополнением женского. Во времена мушкетёров на кружевные воротники и манжеты тратились целые состояния. Французскому королю даже приходилось издавать специальные указы против роскоши, то есть против кружев.

И конечно, во все времена дополнением костюма были ювелирные украшения. Они наглядно демонстрировали богатство, знатность, положение в обществе их владельца. Ювелирные изделия делались из драгоценных металлов - золота и серебра, с использованием различных техник - зерни, скани, чернения, наводки, чеканки. Они могли украшаться эмалью или вставками драгоценных камней.

Композиция в произведениях декоративно-прикладного искусства решается совсем иначе, чем в станковых. Если в живописи композиция помогает передать иллюзию пространства, его глубину, то в народном и декоративно-прикладном искусстве художник, напротив, стремится подчеркнуть плоскость украшаемого предмета. Цель декоративной композиции - преобразить любую натуру, подчеркнуть нарядность, красочность окружающего мира. Изображение в декоративном искусстве всегда условно, стилизовано. Умелое обобщение формы делает образ выразительным. Отказ от второстепенных подробностей позволяет акцентировать главное.

Скульптура как вид изобразительного искусства

Скульптура - один из древнейших видов искусства. Ещё люди каменного века делали небольшие женские фигурки для ритуалов, связанных с семьёй и продолжением рода.

В пример можно привести знаменитые «палеолитические вены». «Вены палеолита» - обобщающее понятие для множества доисторических статуэток женщин, обладающих общими признаками (многие изображены тучными или беременными, с гипертрофированными половыми признаками). Наиболее ранние относятся к 35 тысячелетию до нашей эры.

Эти фигурки вырезаны из костей, бивней и мягких пород камня (известняк, например). Существуют также статуэтки, вылепленные из глины и подверженные обжигу, что является одним из древнейших примеров керамики. В целом, к началу XXI века было известно более ста «Венер», большинство из которых сравнительно небольшого размера — от 4 до 25 см в высоту.

Например, знаменитая «Венера Виллендорфская», названная так по месту своей находки. Возраст статуэтки насчитывает 29 500 лет.

Фигура женщины выполнена в реалистическом стиле. Её грудь, живот и бедра имеют большие округлые формы. Чётко выраженные линии подчёркивают пупок, первичные половые признаки и руки, сложенные на груди. На голове видны хорошо вырезанные волосы или головной убор; черты лица при этом полностью отсутствуют.

Конечно, можно отождествить её с Матерью-Землёй — хтонической богиней плодородия, почитавшейся в доиндоевропейской Европе. На 2005 год стоимость статуэтки оценивалась в 60 млн долларов.

Вообще, сотни подобных статуэток обнаружено на территории от Пиренеев до Сибири. Учёные начала XX века, занимающиеся изучением первобытных обществ, считали их воплощением доисторического идеала красоты и, поэтому, дали им общее название в честь римской богини красоты Венеры.

12 лет назад, в 2008 г. Археологи обнаружили 6-сантиметровую статуэтку женщины, сделанную из бивня мамонта — «Венера из Холе-Фельс», датируемую, по крайней мере, 35 тыс. до н. э. Она на данный момент является самым древним экземпляром скульптур подобного рода и фигуративного искусства вообще. Фигурка была найдена в пещере Холе-Фельс, Германия, и представляет собой типичную палеолитическую «Венеру» с подчеркнута большим животом, широко расставленными бедрами и крупными грудями.

Соответственно, она воспринимается как амулет, связанный с плодородием и способностью к деторождению. Она сделана из бивня

шерстистого мамонта. На месте головы — отверстие, дающее право сделать вывод, что статуэтка использовалась как кулон. Археолог Джон утверждает, что на изготовление этой статуэтки ушли «десятки, если не сотни часов».

Далее. В Древнем Египте считалось, что в статую после смерти переселяется душа умершего. Поэтому египтяне изготавливали статуи из твёрдого камня (ведь душе предстоит жить там вечно) и очень заботились о портретном сходстве.

В Древней Греции скульпторов занимал поиск идеала красоты человеческой фигуры. Они размышляли и о том, как передать в скульптуре движение (вспомните Дискобола Мирона). Все статуи, сделанные греческими мастерами (по крайней мере, в классический период), прекрасны. Они считали, что если человек красив внешне, телом и лицом, то и душа его совершенна и не имеет изъянов (идеал калокагатии). Древние греки первыми начали обрабатывать мрамор — красивый камень светлого, тёплого цвета. Он прекрасно подходит для изображения человеческого тела. Мы привыкли к благородной мраморной белизне древнегреческих скульптур, но они были раскрашены, только краска утратилась

Скульптура может быть предметной (изображать, человека, животное), т. е. фигуративной и беспредметной (т. е. абстрактной). Пейзаж как таковой изобразить в скульптуре невозможно.

Если статую можно обойти вокруг, то она называется круглой скульптурой. Но скульптура может располагаться и на плоскости — это рельеф. Рельеф подобен объёмному рисунку. Обычно на рельефах изображают сюжеты мифов, сцены битв, охот, исторические события. Если поверхность рельефного изображения немного возвышается над поверхностью фона, — это барельеф, если возвышается сильно - это горельеф. Но изображение может и углубляться в плоскость — это называется углублённый рельеф, контррельеф.

Материалы скульптуры очень разнообразны. Когда-то статуи вырубали из камня или вырезали из дерева. Из деревьев, растущих в России, особенно пластична и легко режется древесина липы и бука. Потом человек научился работать с металлом, отливать из него те или иные формы. Тогда скульптуру стали делать из бронзы (медь + олово, алюминий, свинец, железо, кремний). По глиняной модели выполняли форму, в форму заливали расплавленный металл; когда бронзовая фигура застывала, форму разбивали или снимали на части. Это называется отливкой. По одной и той же модели можно сделать несколько отливок и установить их в разных местах.

Считалось, что мрамор подходит для изображения женской фигуры, для передачи женственных, нежных форм. Для мужской же идеальна бронза. В ней можно передать мужественность, энергию, движение. Отлитые из бронзы статуи очень прочны и не нуждаются в дополнительных подпорках, которые необходимы для мраморных. Если бронзовая статуя долго стоит на открытом воздухе, то она покрывается тусклым зеленоватым налётом, приятным для глаза, — патиной. Пати́на - оксидная пленка, которая появляется на металлических предметах, прежде всего медных и бронзовых, под воздействием кислорода и влаги. Эта пленка имеет особенный цвет, а также создает эффект старины на том предмете, где появляется.

В XX веке материалом для скульптуры уже могло служить что угодно. Скульптуру стали делать из стекла, льда, песка, бумаги, остатков металла, пластика, силикона и даже из обломков использованных вещей. Так, П. Пикассо создавал произведения из старых игрушечных машинок, обломков велосипедов, детских колясок и других предметов, выброшенных за ненадобностью. Известные британские художники Сью Вебстер и Тим Нобл создают скульптуру из мусора, которую необходимо воспринимать с теневой проекцией на стену. Конечно, это постмодернизм уже, игра, цитирование.

Как и живопись, скульптура делится на станковую и монументальную. Станковая скульптура небольших размеров и предназначена для интерьеров, внутренних дворов и других небольших пространств. Она выполняется на специальном скульптурном станке. Станковая скульптура может изображать человека в натуральную величину или меньше. Она воспринимается с небольшого расстояния.

Монументальная скульптура — это памятники, украшающие городские площади. Как и монументальная живопись, она неразрывно связана с тем местом в городском ансамбле, для которого её предназначали. Так, памятник Петру I в Санкт-Петербурге, известный как Медный всадник, идеально вписывается в ансамбль Сенатской площади. Частью скульптурного образа стала и форма постамента (знаменитый «Гром-камень»), и очертания площади, и обширная водная гладь Невы, и фасады зданий противоположного берега, и даже находящийся в нескольких километрах Финский залив. Монументальная скульптура рассчитана на восприятие с разных точек зрения, в том числе издалека. Монументально-декоративная скульптура — это статуи на фасадах дворцов и соборов, а также в садах и парках.

Существует два основных способа создания скульптуры - путём наложения, добавления материала и путём его отсечения. Когда вы лепите из глины или из пластилина, вы добавляете кусочки, вытягиваете, раскатываете, сплющиваете, слепливаете их друг с другом до тех пор, пока не получите нужную сложную форму. Такой процесс называется пластика, то есть лепка. Пластика - способ довольно простой. Ведь если что-то не удалось, всегда можно переделать, перелепить неудачное место. Поэтому начинающие скульпторы обычно работают пластикой.

Но профессиональные скульпторы или резчики часто вырезают или вырубают своё произведение из куска дерева или камня. При этом они не добавляют новые фрагменты, а наоборот, отсекают лишнее, словно освобождают изображение. Такой процесс называется ваянием. Ваяние требует очень точного глаза и руки. Ведь ошибочно отрубленный фрагмент уже не приставить обратно. Исправления в ваянии почти не допускаются. Великому скульптору эпохи Возрождения Микеланджело принадлежат слова о том, что работа скульптора проста: надо взять камень и отсечь всё лишнее. Конечно, простота эта мнимая.

В соответствии с тем, каким методом и каким материалом пользуется скульптор, различаются и его инструменты. Работающий в пластике имеет в своём распоряжении нож, стеки различной формы, но больше всего он работает просто пальцами рук. Для любой крупной и сложной скульптуры, выполненной в пластике, сначала делается каркас из проволоки и деревянных брусков. Самый древний материал для пластики - глина. Уже первобытный человек мял в руках куски глины, получая первые формы. Для того, чтобы изделия из глины были прочнее и дольше сохранялись, их обжигают при высокой температуре. Обожжённая глина называется терракота.

Инструменты ваятеля более сложны, разнообразны и трудны в применении. Прежде всего это молоты (киянки) и резцы различного размера и формы. Сначала с камня скалывают большие куски с помощью шпунта - инструмента, похожего на большой гвоздь.

Затем работают троянкой - крупным резцом с зазубренным концом, которым сглаживают шероховатости. Скарпелью, более мелким резцом, вырезают детали. Иногда мастера пользуются ещё буравом. В конце поверхность может обрабатываться напильником (или рашпилем), а также полироваться.

Хотя резать по дереву легче, чем обрабатывать камень, в работе с ним есть свои трудности. Дерево можно резать только по направлению волокон.

Осуществлению замысла может помешать какой-нибудь сучок. Но дерево может и подсказать форму будущего произведения. Сплетение древесных сучьев скульптор может превратить в руки и ноги, корни - в изогнутые лапы. Дерево - тёплый, «живой» материал, оно словно наполняет скульптуру жизненной силой.

Задание – вылепить из пластилина небольшие образцы круглой скульптуры (мелкая пластика).