

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН

КОНСТРУКТИ

ТРАНСЦЕНДЕНТНЫХ ИСКУССТВ

Мир, который создает человек

АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН – КОНСТРУКТИВНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВА В РЯДУ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ИСКУССТВ

ВИДЫ ИСКУССТВА

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ИСКУССТВА

ИЗОБРАЗИТЕЛЬ НЫЕ

- ЖИВОПИСЬ
- ГРАФИКА
- СКУЛЬПТУРА

КОНСТРУКТИВН ЫЕ

- АРХИТЕКТУРА
- ДИЗАЙН

ВРЕМЕННЫЕ ИСКУССТВА:

- ТАНЕЦ
- МУЗЫКА

СИНТЕТИЧЕСК

ИЕ

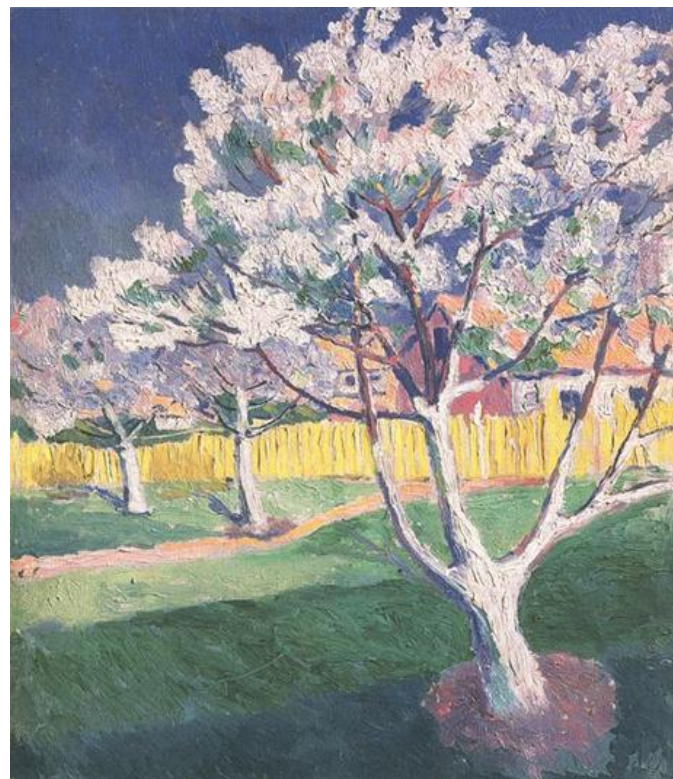
ИСКУССТВА:

- КИНО
- ТЕАТР

▪

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Пространственные виды искусства обладают видимой формой и связаны с материальной средой, обликом людей и предметов. Также можно часто встретить название пластические искусства (от слова «пластика»), что в узком смысле обозначает «лепка», а в широком – искусство выразительной формы. Эта форма, независимо от того, трехмерная она (объемная) или двухмерная (плоскостная), располагается в пространстве.

К.Малевич Яблони в цвету 1930г.

АРХИТЕКТУРА ХРАНИТ И ОТРАЖАЕТ ВРЕМЯ

АРХИТЕКТУРА –

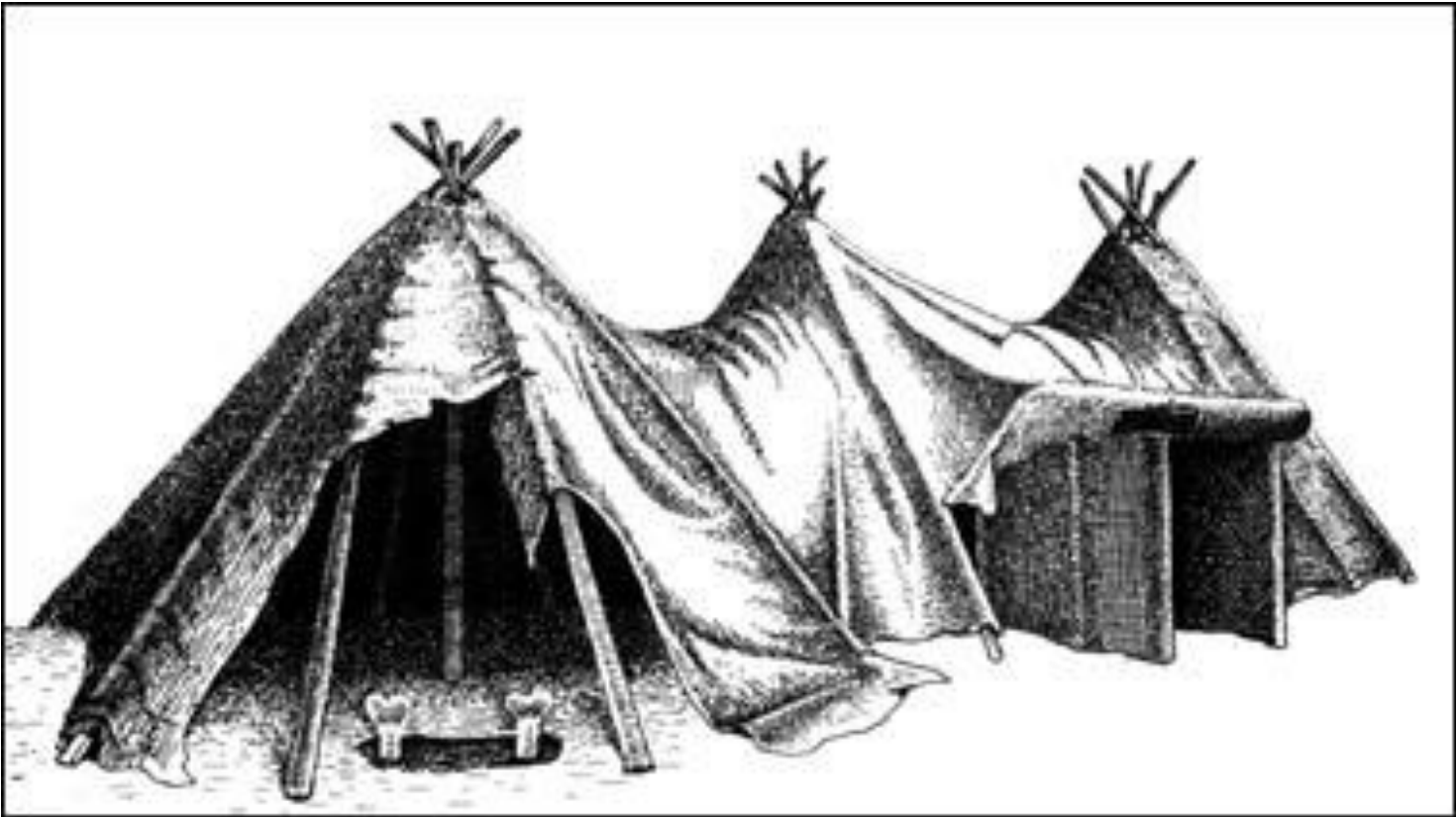
это искусство «сочинения» зданий и одновременно сами здания, окружающие нас.

Постройка и вещь сопровождают человека с начала зарождения общества.

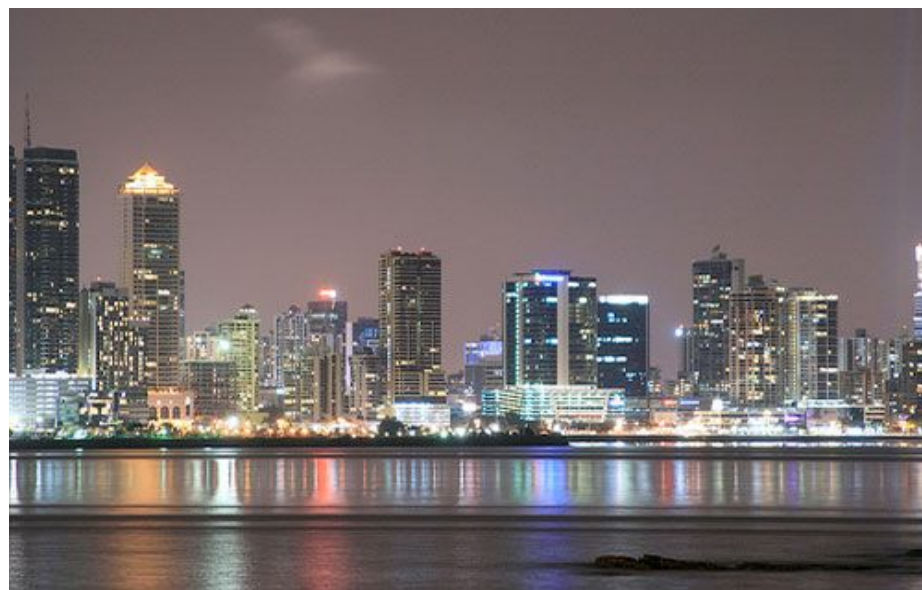
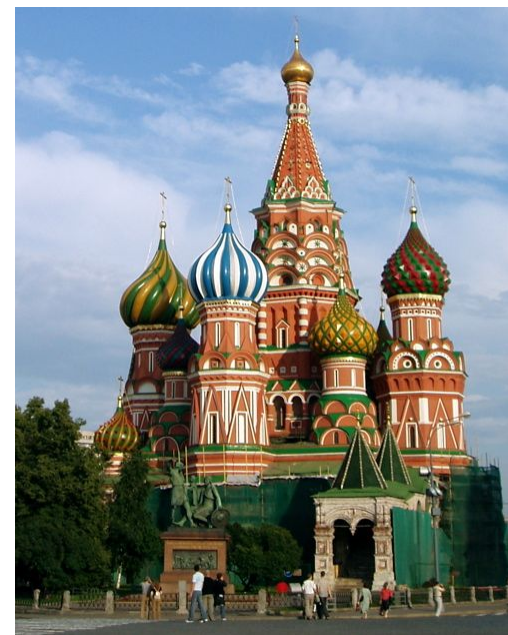
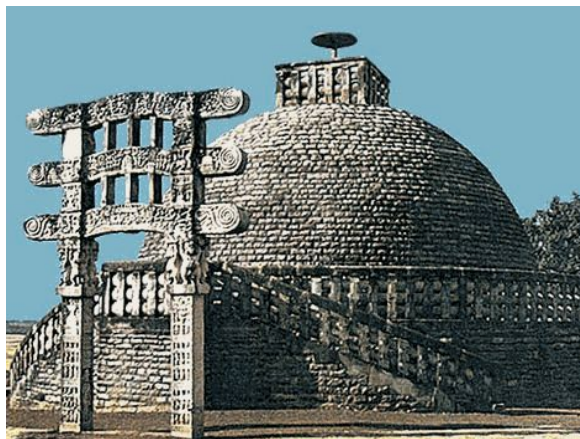
Человек менял среду, создавая различные предметы, а они, в свою очередь, влияли на него.
(Как?)

Жилище первобытных людей

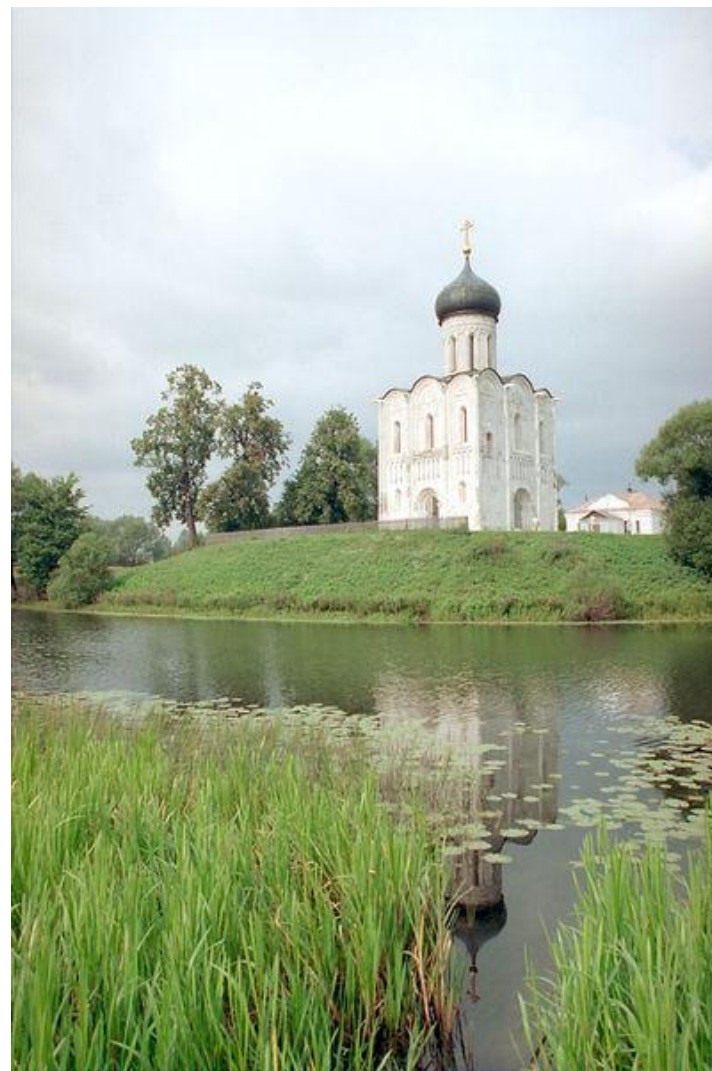
АРХИТЕКТУРА ВЫРАЖАЕТ ИДЕАЛЫ КРАСОТЫ РАЗНЫХ ЭПОХ

Древнерусские храмы

Церковь Ризоположения 1485г.

Храм Покрова на Нерли 1165г.

Эйфелева башня в Париже
1889г.

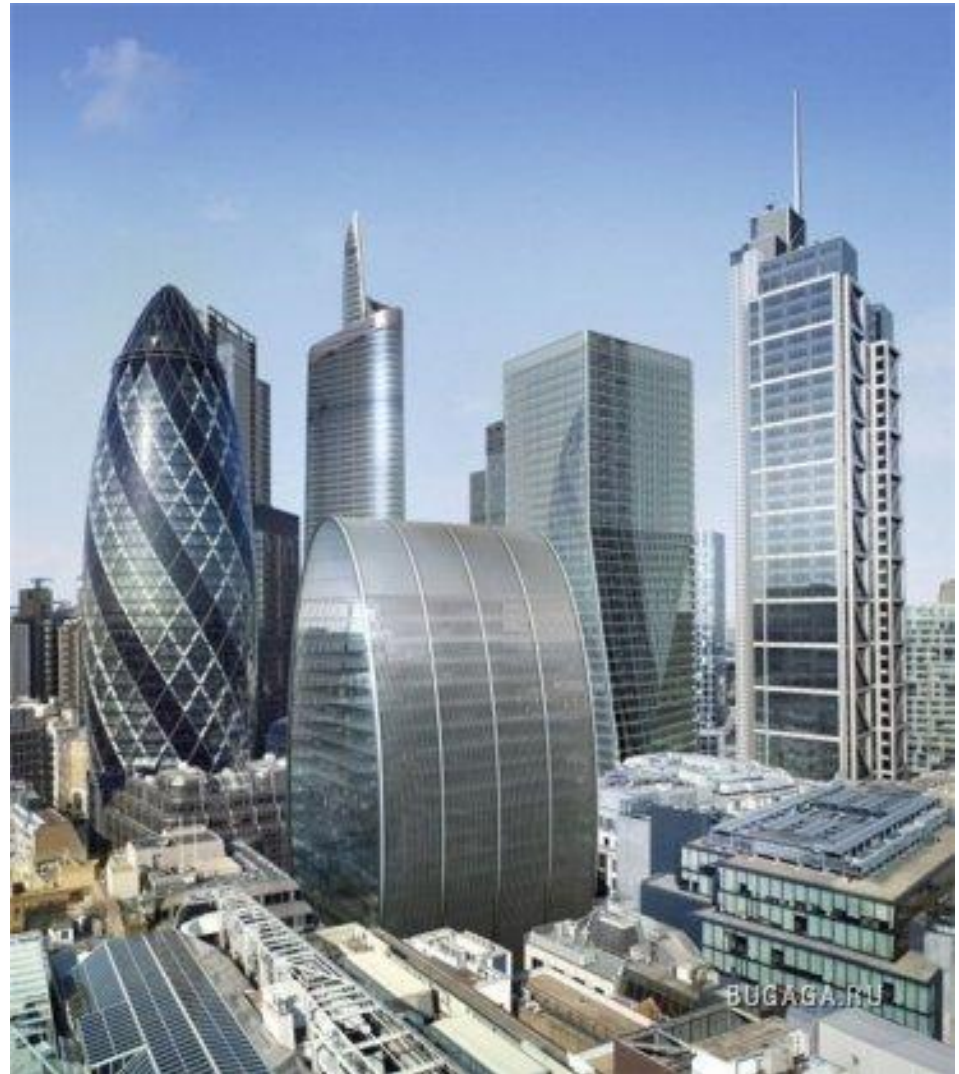

Современные постройки

Сиднейский оперный театр 1973г.

Башня Мэри-Экс, — 40-этажный небоскреб в Лондоне. Жители за зеленоватый оттенок стекла и характерную форму называют его «огурец», «корнишон».

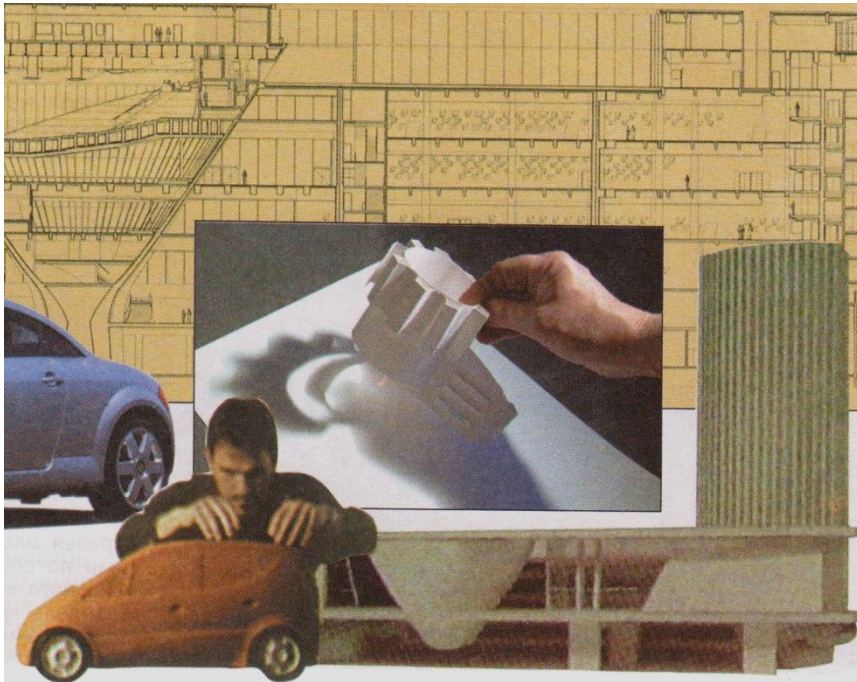

Все пространственные искусства расширяют наше понимание и видение прекрасного.

Архитектура и дизайн – конструктивные виды искусства т.е. искусства художественной постройки (конструкция - от лат. constructio - составление, построение).

ДИЗАЙН – это искусство создания облика вещей, их формы, это многообразный мир вещей – от вилки и журнала до одежды и машин

От древних каменных орудий, бытовых ремесленных изделий – к сложнейшим проектам поездов и ракет развивалось искусство создания вещей

Производством бытовых вещей издавна занимались ремесленники. Понятно, что ремесленник - не дизайнер. Ремесленник делает одну и ту же вещь из одного и того же материала.

Здания и вещи составляют предметный мир, окружающий нас, «вторую» природу, т.е. вещественно-материальную среду, созданную людьми, в которой они живут и трудятся.

Дизайн как искусство сложился в эпоху расцвета машинного производства вещей. (конец XIX – начале XX вв.)

Основная цель дизайнера- создание вещи серийного, массового производства, сделанной промышленным способом.

Слово «дизайн» используется сегодня почти повсеместно: от дизайна прически — до инженерного дизайна, от дизайна кинодекораций — до дизайна кондитерских изделий, от фитодизайна и ландшафтного дизайна — до дизайна среды и даже ТВ-дизайна. Встречаются словосочетания: «дизайнерская одежда», «дизайнерская мебель», «дизайнерский светильник» и т.д.

ДИЗАЙН -

ИСКУССТВО СОЗДАНИЯ ОБЛИКА ВЕЩЕЙ, ИХ ФОРМЫ

Основной сферой работы дизайнера является создание вещи серийного, массового производства, сделанной промышленным способом (в отличии от декоративно-прикладного искусства, где вещь делается руками).

Вещь – инструмент изменения жизни.

Вещь – показатель интеллектуального,
художественного и материально – технического
развития общества.

Почему надо знать основы дизайна и архитектуры, если мы живем в мире готовых вещей и зданий?

Потому что изучение грамоты конструктивных искусств – это способ развития художественного вкуса. Знание основ организации окружающей вещной среды позволяет нам превратить ее из «чужой» в «свою», удобную, подогнанную под нас.

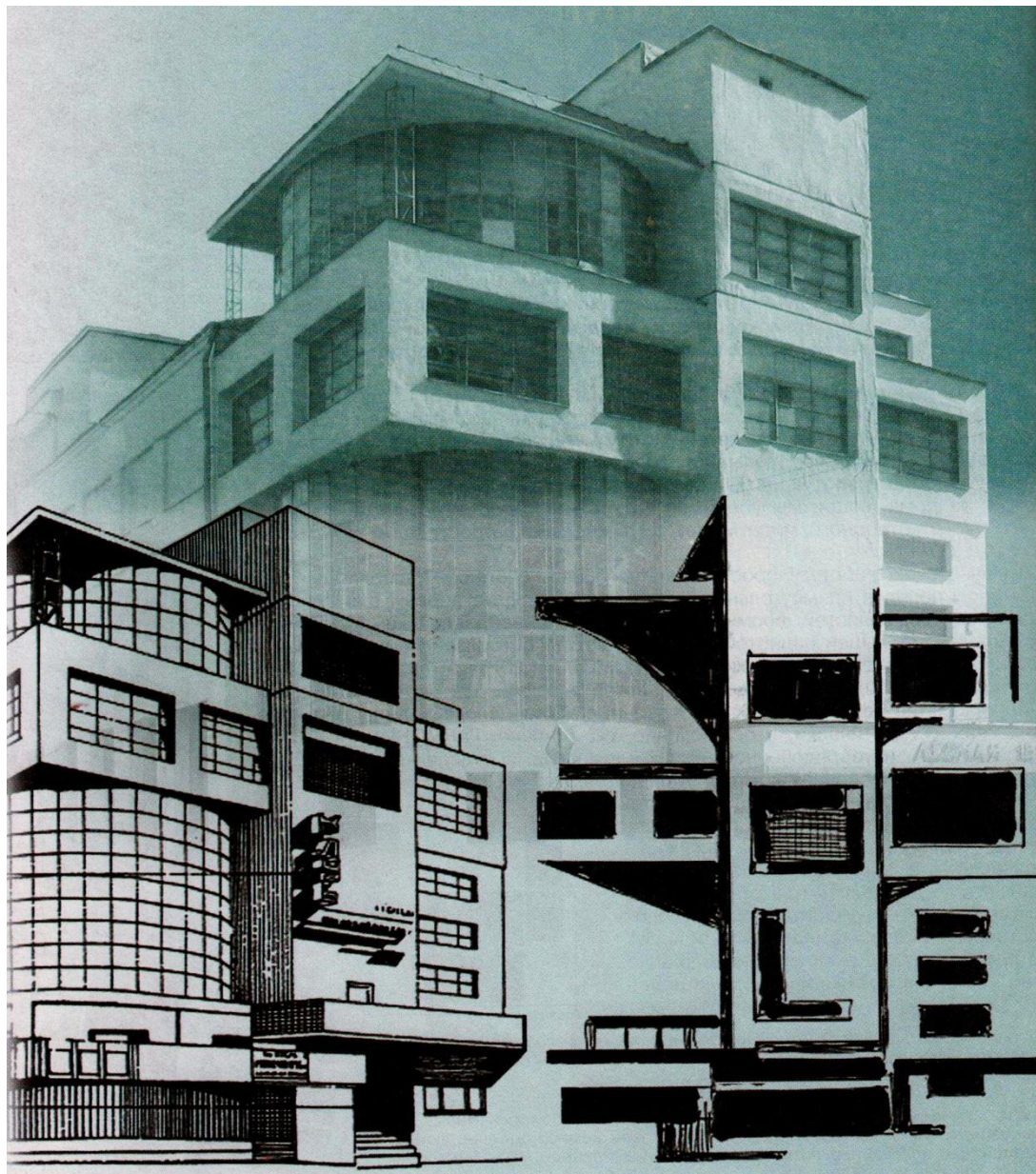
Конечно, все не могут стать дизайнерами и архитекторами, но те художественно – творческие навыки, которые вы приобретаете в процессе учебы, понадобятся вам в любых сферах жизни.

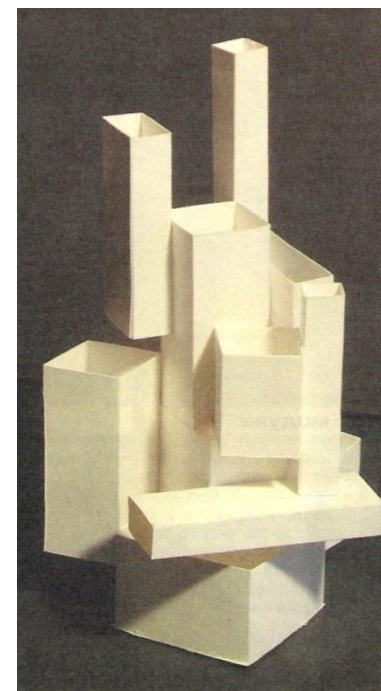

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ В КОНСТРУКТИВНЫХ ИСКУССТВАХ

КОМПОЗИЦИЯ - КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ, СОЕДИНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ В ЦЕЛОЕ, РАСПОЛОЖЕННОЕ НА ПЛОСКОСТИ ИЛИ В ПРОСТРАНСТВЕ.

ГАРМОНИЯ (СОГЛАСОВАННОСТЬ И
УПОРЯДОЧЕННОСТЬ
ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ЦЕЛОЕ),
КОНТРАСТ

Композиционный центр

Композиционный центр может быть выделен:

- * контрастом света и тени,
- * контрастом цвета,
- * размером,
- * формой.

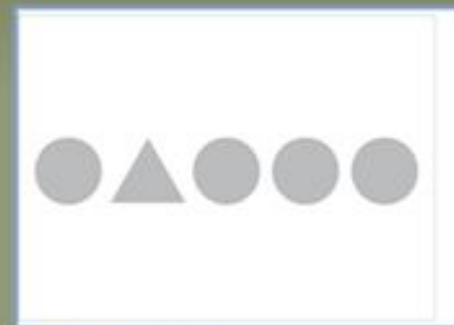
Выделение
освещенностью

Выделение
цветом

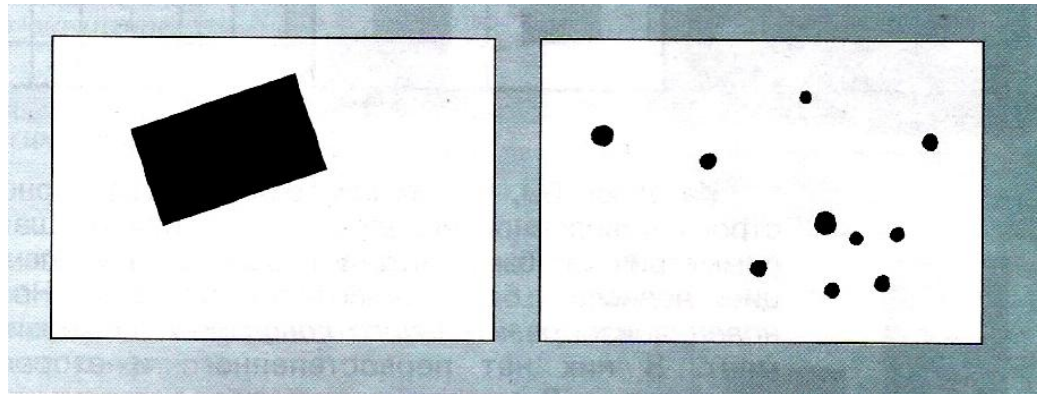
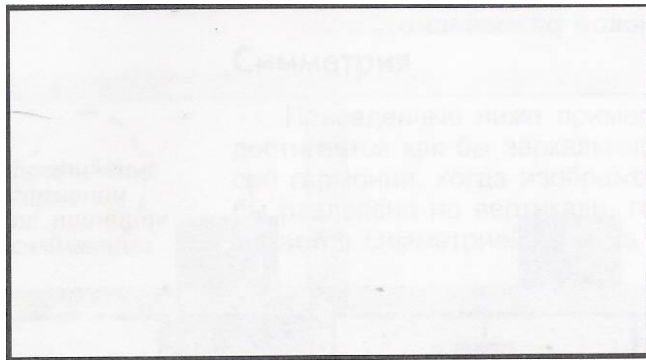

Выделение
размером

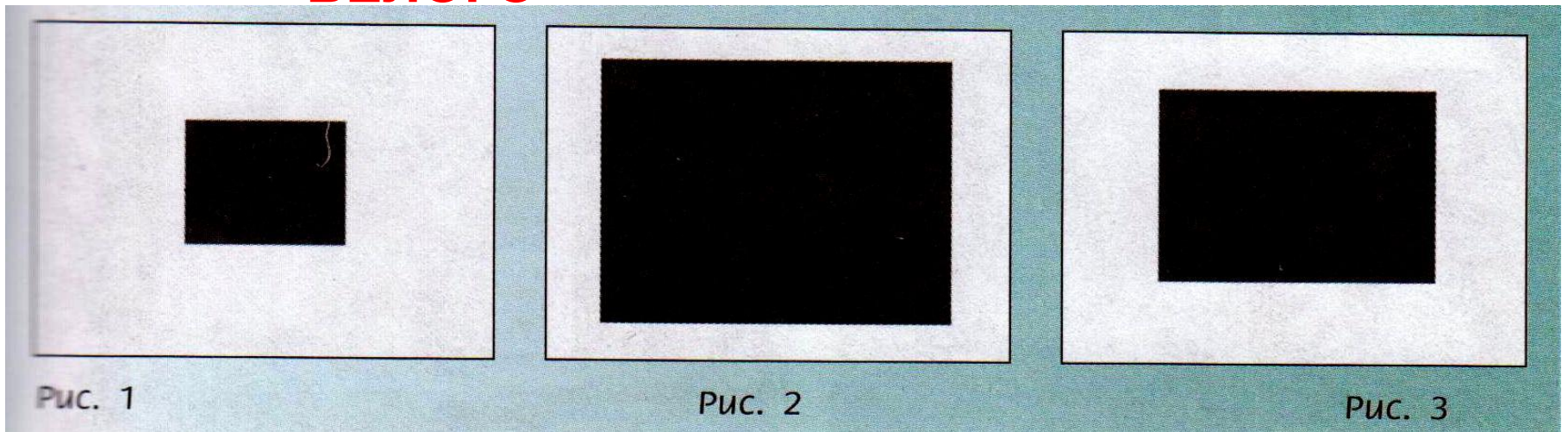

Выделение
формой

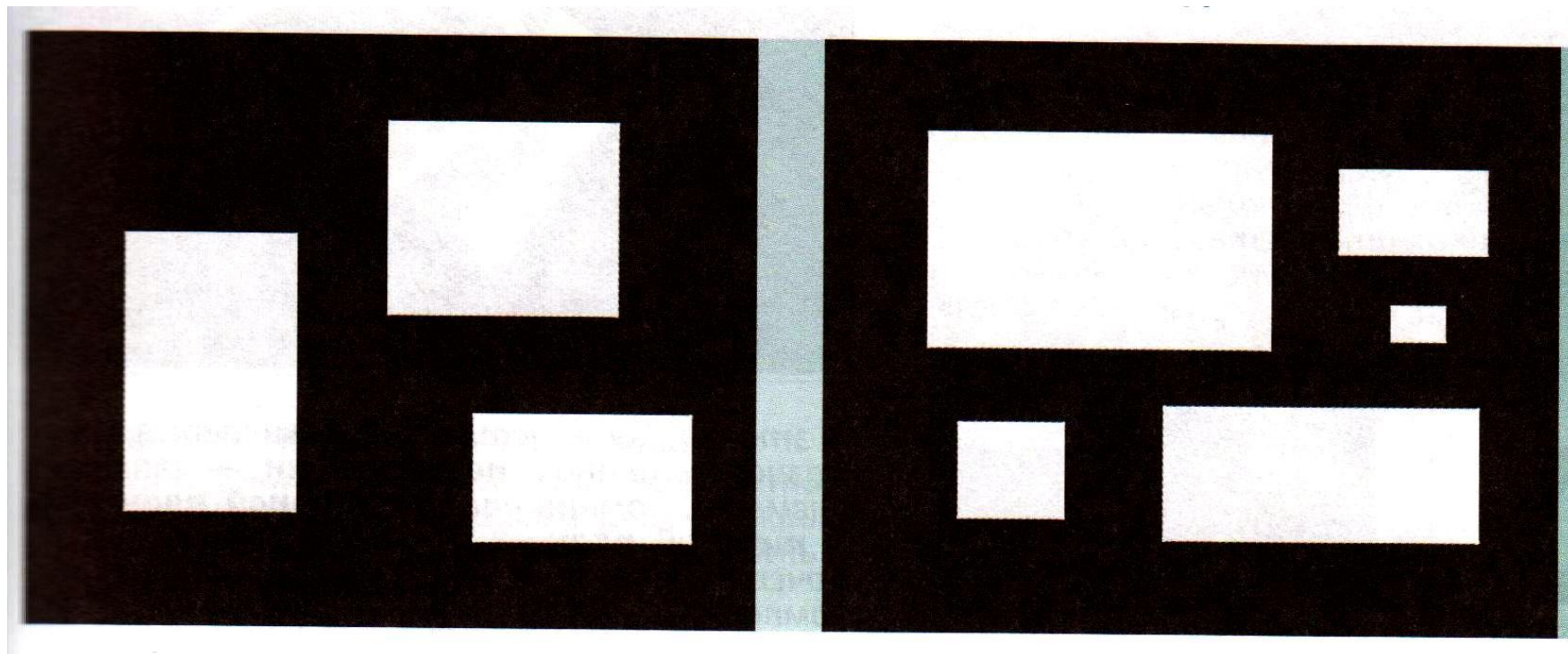
ВНЕСЕМ ПОРЯДОК В ХАОС!

ГАРМОНИЯ МАСС ЧЕРНОГО И БЕЛОГО

В композиции из трех и более элементов также
необходимо
добиваться цельности и сбалансированности масс

Композиция, в которой стороны прямоугольников
расположены
ПАРАЛЛЕЛЬНО краям поля, называется **ФРОНТАЛЬНОЙ**

Рис. 1.
Статичная
композиция

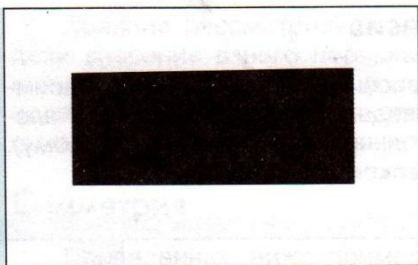

Рис. 2.
Динамичная
композиция

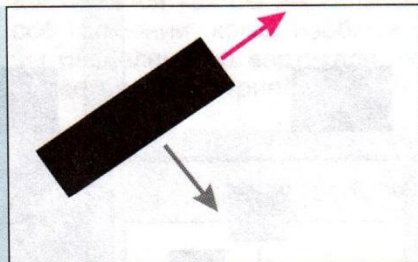

Рис. 3.
Усиление
движения

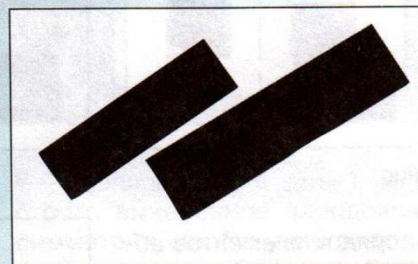
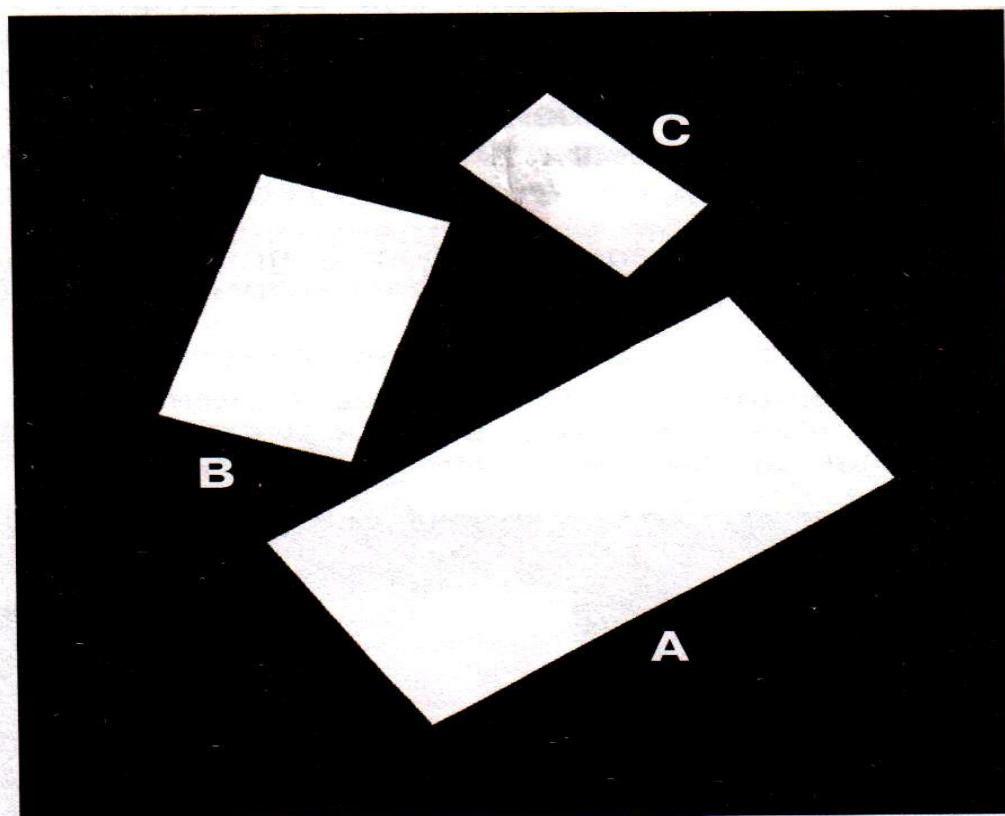
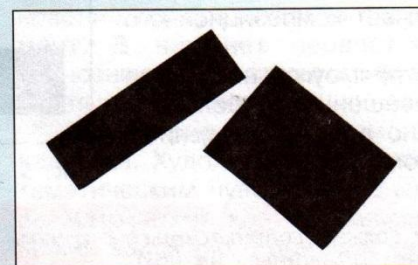
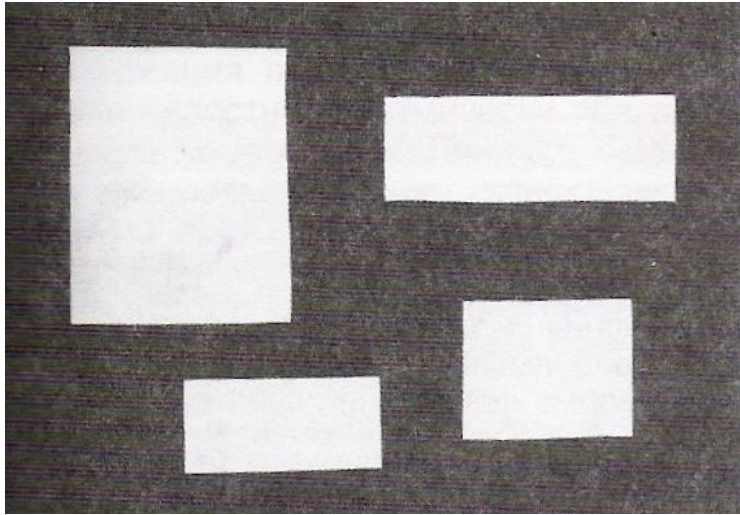

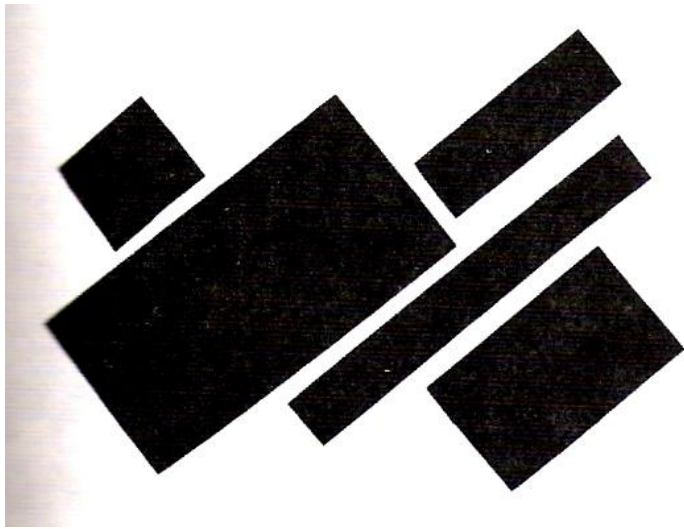
Рис. 4.
Противостояние
движению,
его остановка

Композиции, в которых прямоугольники расположены под углом к краю поля и как бы уходят в глубину пространства, называются **ГЛУБИННЫМИ**

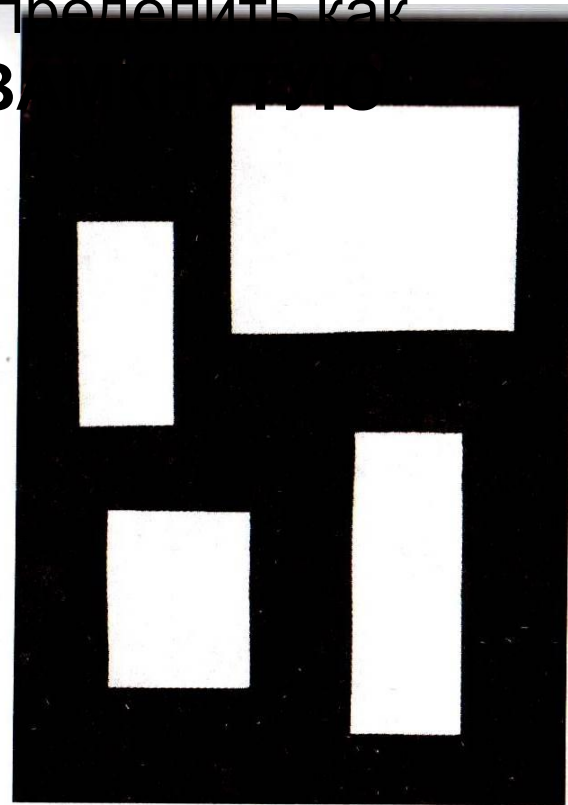
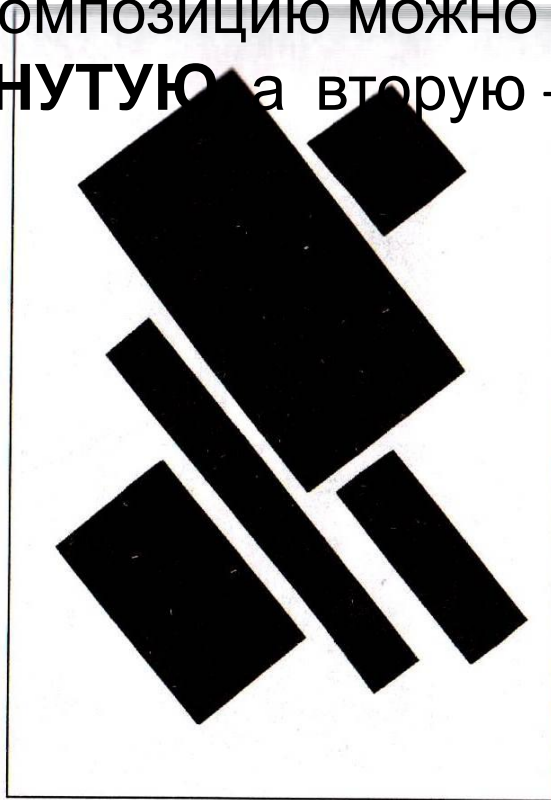
**ФРОНТАЛЬНАЯ
КОМПОЗИЦИЯ
(ЗАМКНУТАЯ)**

**ГЛУБИННАЯ
КОМПОЗИЦИ
Я
(ДИНАМИЧНА
Я)**

Добавлением новых элементов можно замкнуть движение в пространстве листа или разомкнуть рамки поля, открыть его.

Первую композицию можно определить как **РАЗОМКНУТУЮ**, а вторую - **ЗАМКНУТУЮ**.

ДВИЖЕНИЕ И СТАТИКА

Рис. 1.
Статичная
композиция

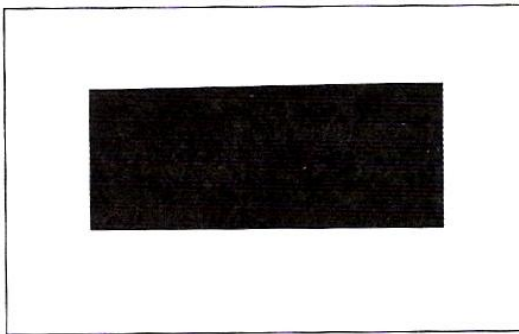

Рис. 2.
Динамичная
композиция

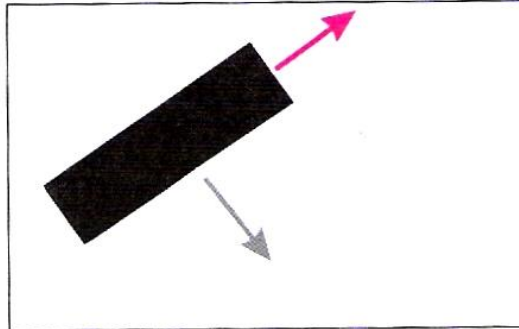

Рис. 3.
Усиление
движения

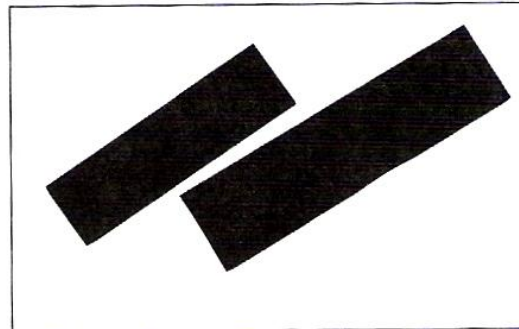
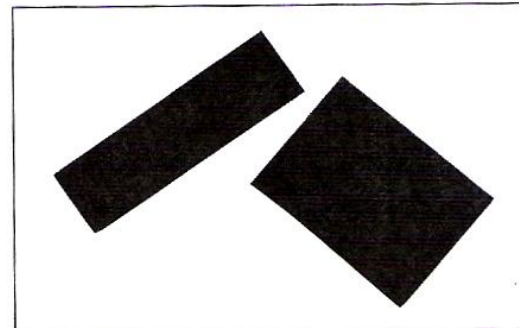
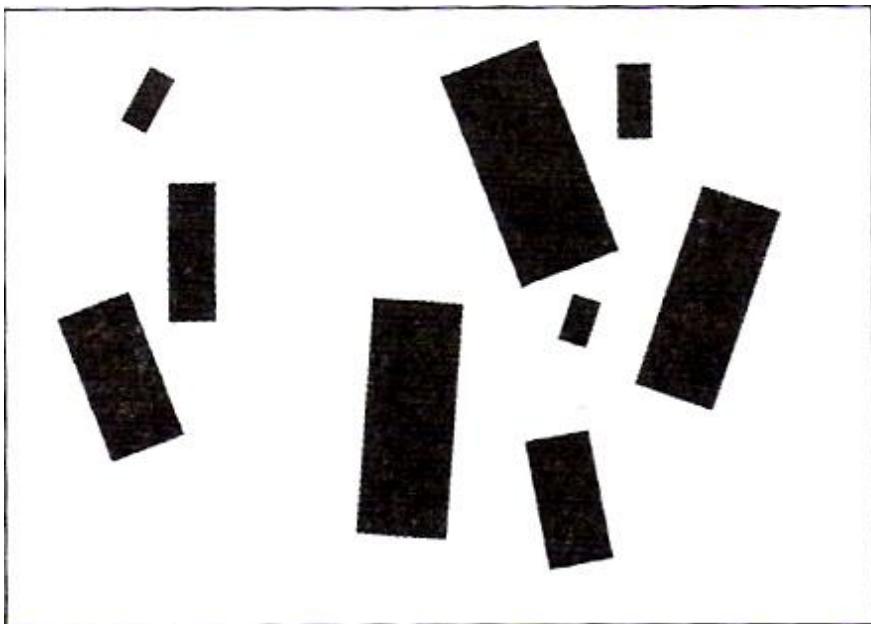

Рис. 4.
Противостояние
движению,
его остановка

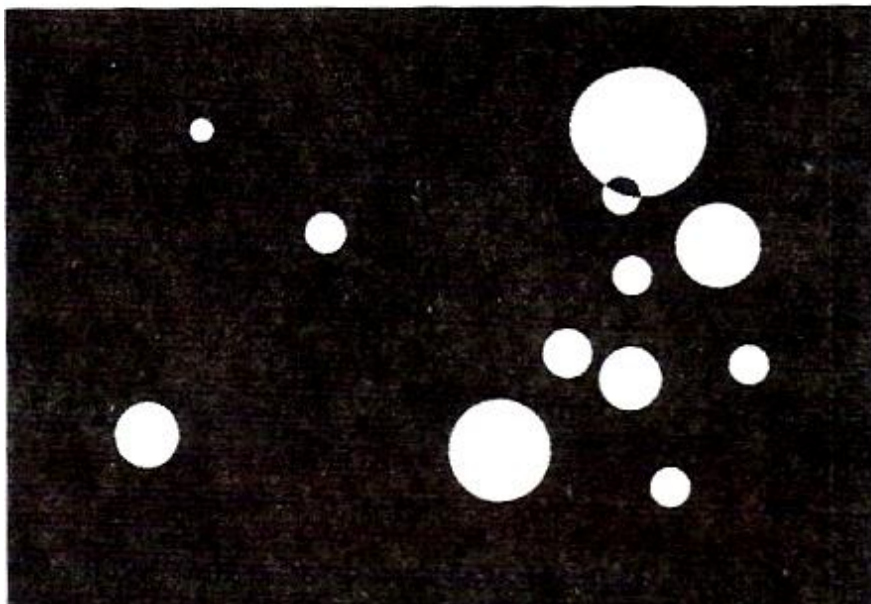

Ритм
и зрительное
равновесие
в композиции

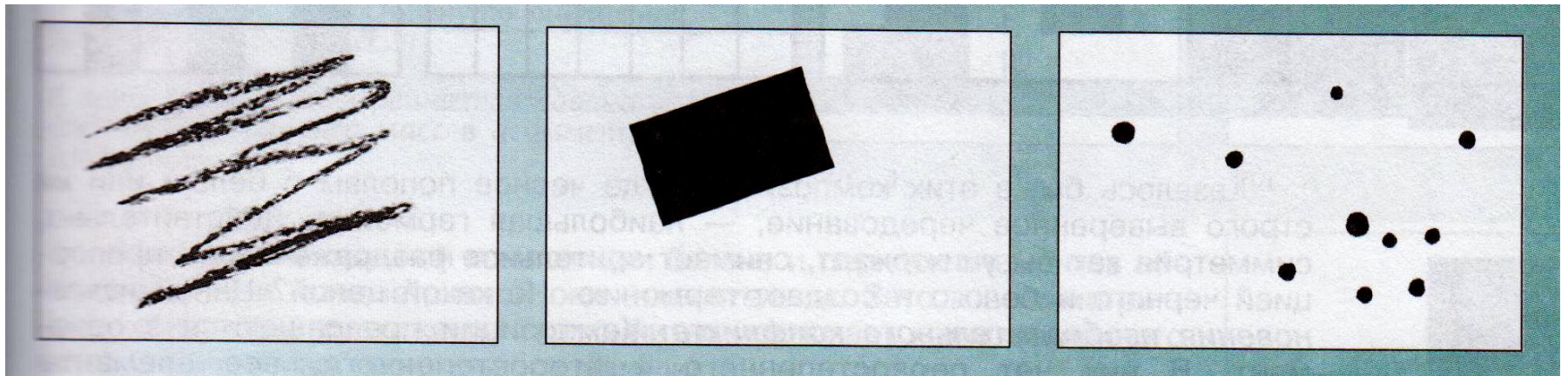
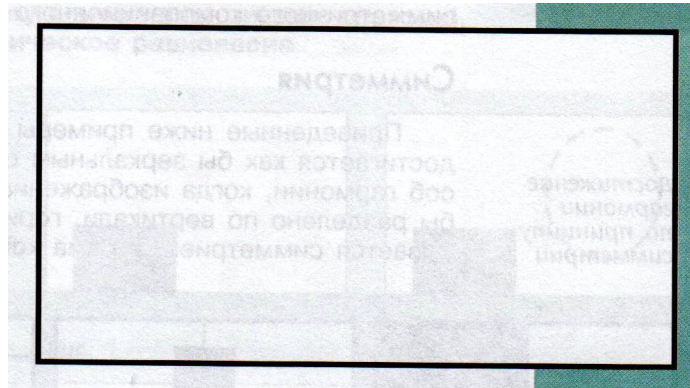
РИТМ

Рис. 5 и 6.

Сгущенность
и разреженность
элементов
рождают
ритм композиции

Плоскостная композиция

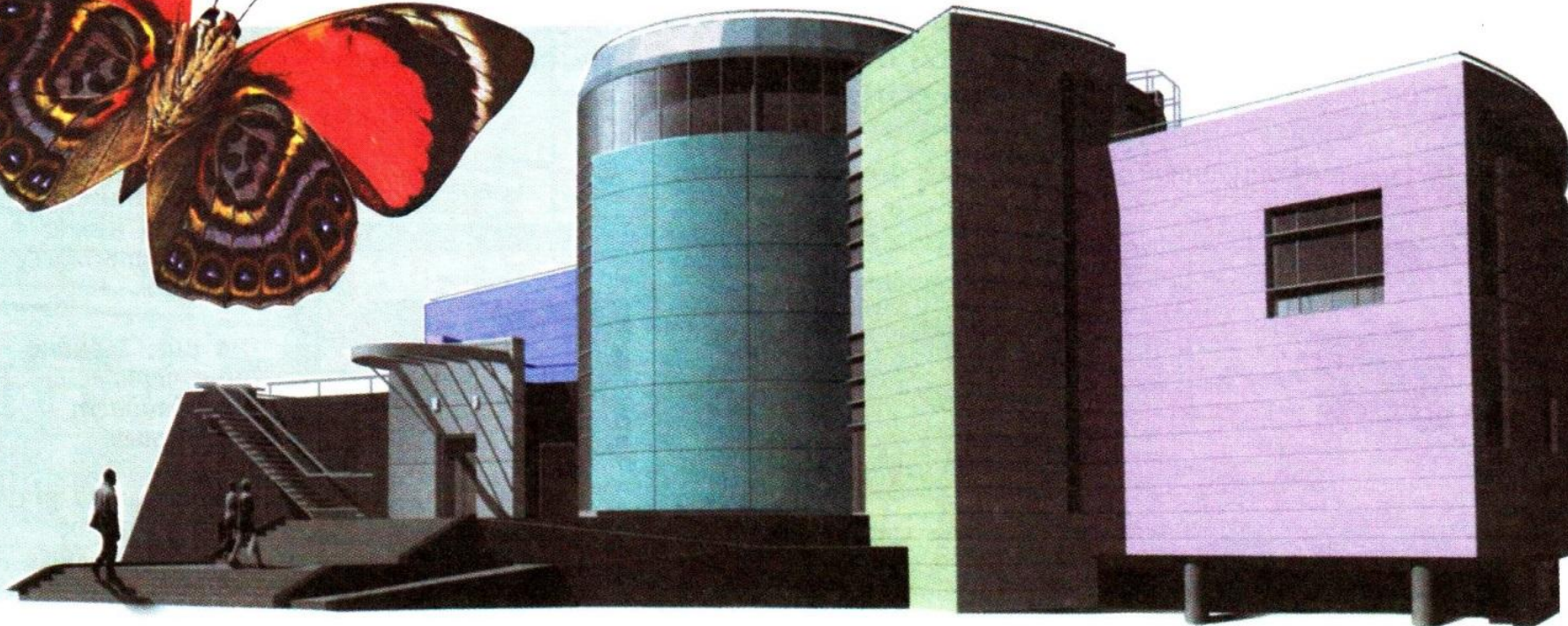

Достижение гармоничного расположения элементов по отношению друг к Другу и их уравновешенность в целом и составляет суть **КОМПОЗИЦИИ**

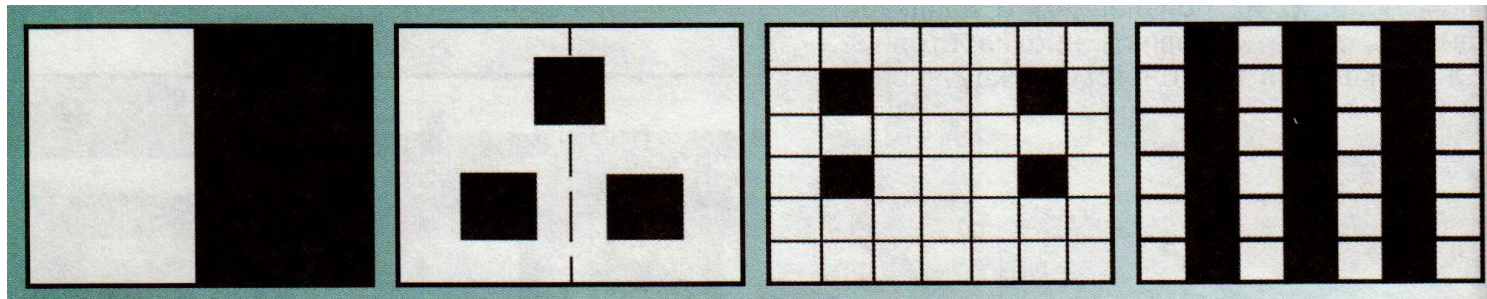
Симметричная и асимметричная композиции в природе и архитектуре

человека. Художественное чувство гармонии в человеке тесно связано с математическим чувством. Однако понятие художественного в гармонии шире ее математической составляющей. Интуитивно-чувственное понимание гармонии заложено в природе человека и ведет его к достижению прекрасного

Симметричная и асимметричная композиции в природе и архитектуре

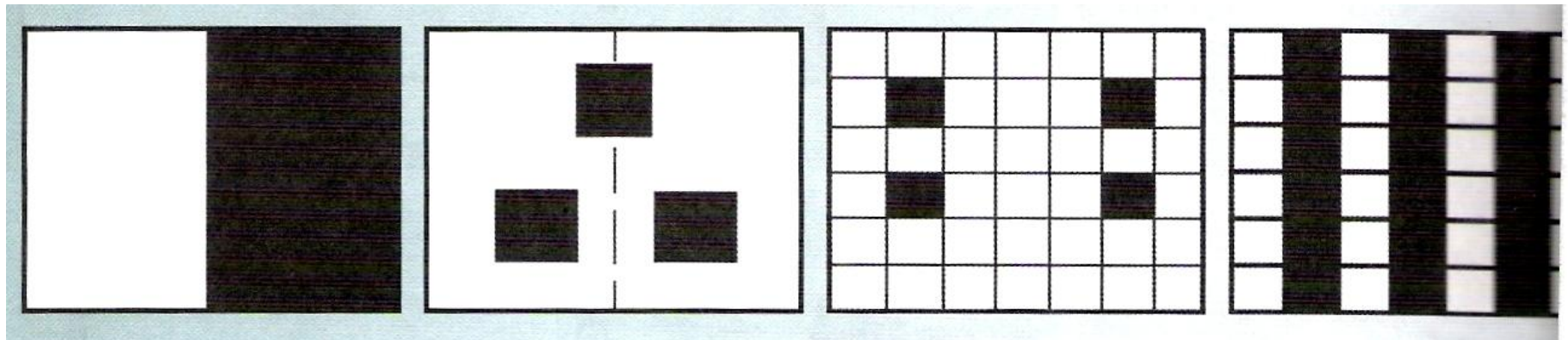

Симметрия

СИММЕТРИЯ

Достижение гармонии по принципу **симметрии**

**ОТСУТСТВИЕ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
КОНФЛИКТА,
НАПРЯЖЕНИЯ**

АССИМЕТРИЯ

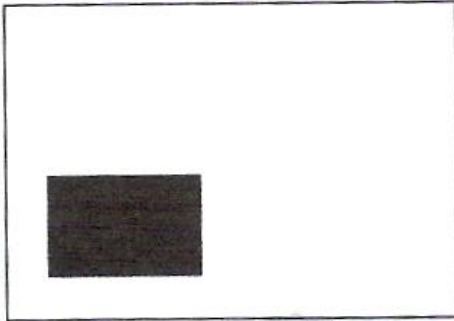

Рис. 1

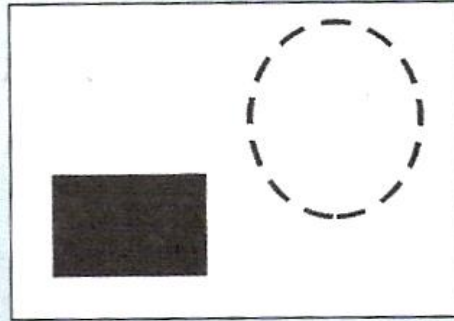

Рис. 2

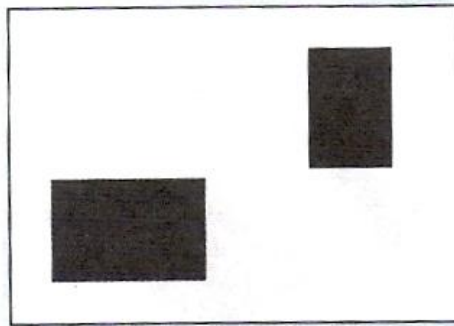

Рис. 3

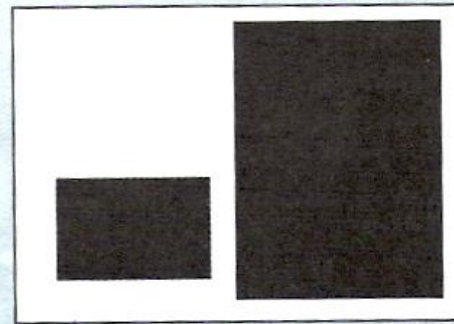

Рис. 4

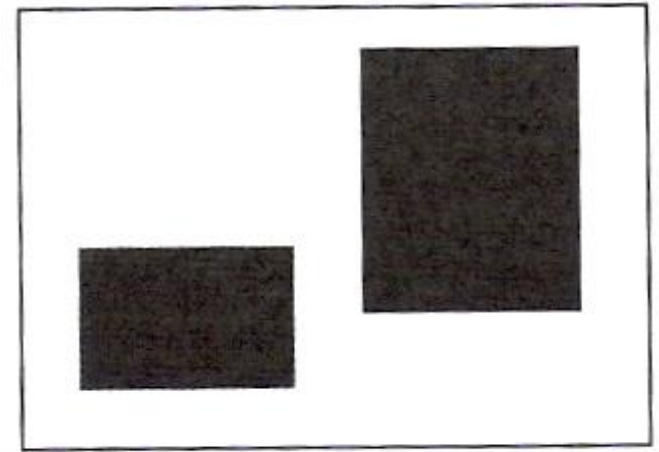

Рис. 5

- ПРИСУТСТВУЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ, НАПРЯЖЕНИЕ
- ВАЖНЫЙ ЭТАП - достижение равновесия в

Ассиметрия и динамическое равновесие

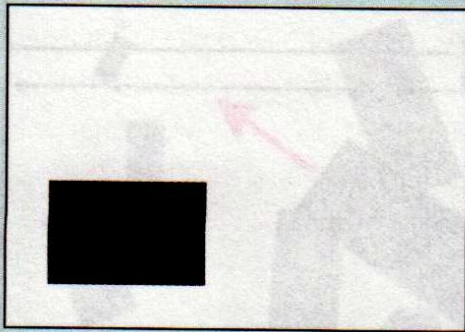

Рис. 1

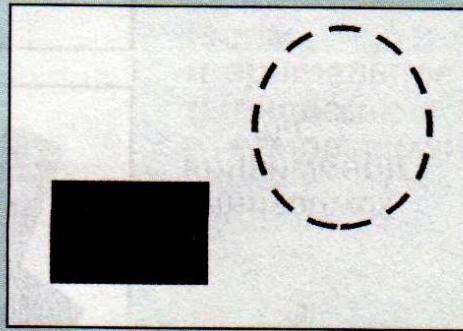

Рис. 2

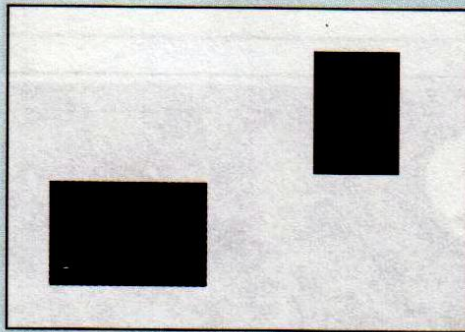

Рис. 3

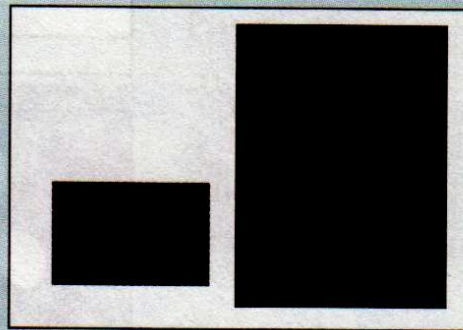

Рис. 4

Взаимное расположение
форм создает
динамическое равновесие

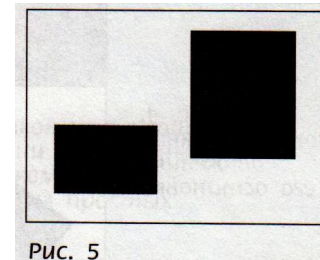
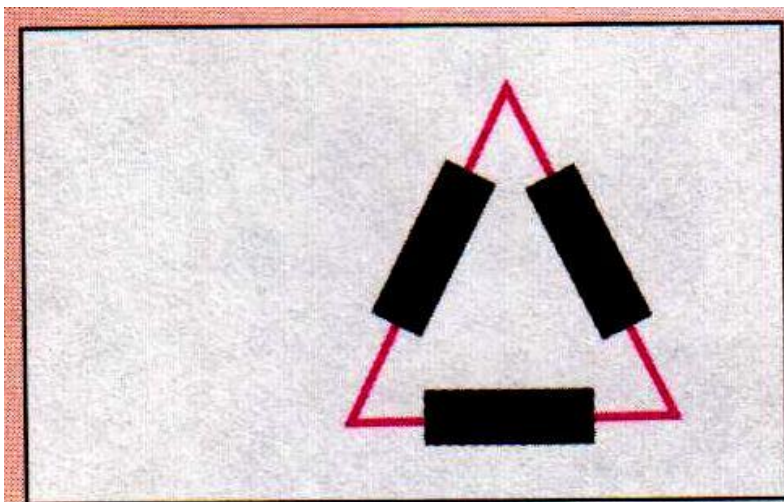
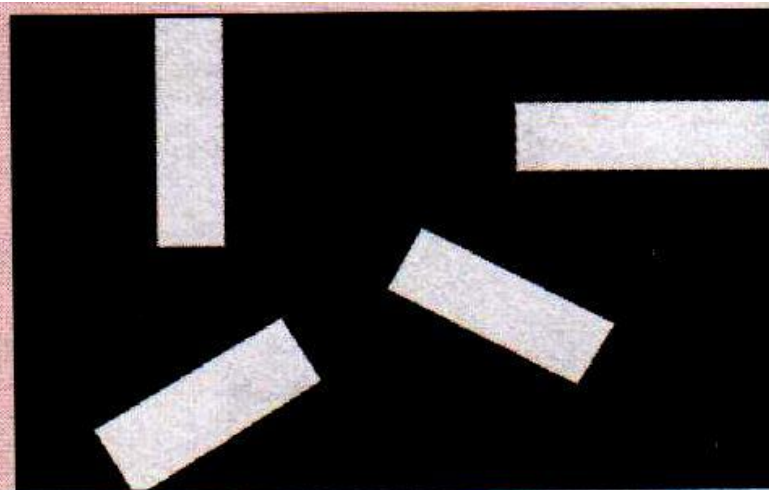

Рис. 5

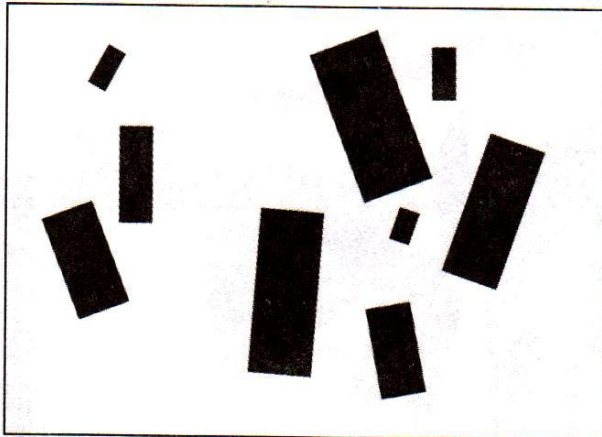
1. Нет баланса масс черного и белого
одинаковая форма прямоугольников и
расстояний между ними рождает
Монотонность композиции; **композиция
элементов должна быть ассиметрична**

2. **Не следует смешивать фронтальную
и глубинную композиции;** отсутствие
цельности композиции приводит к тому,
что элементы существуют как бы
сами по себе, «разваливаются»

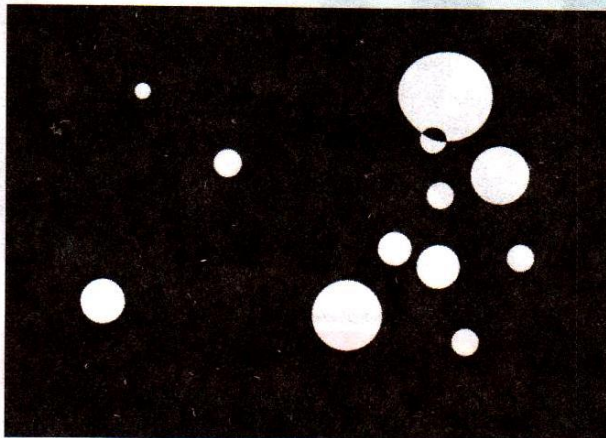
РИТМ

Чередование изобразительных элементов и свободных пространств, их частота, сгущенность и разреженность – это **РИТМ**

**Ритм
и зрительное
равновесие
в композиции**

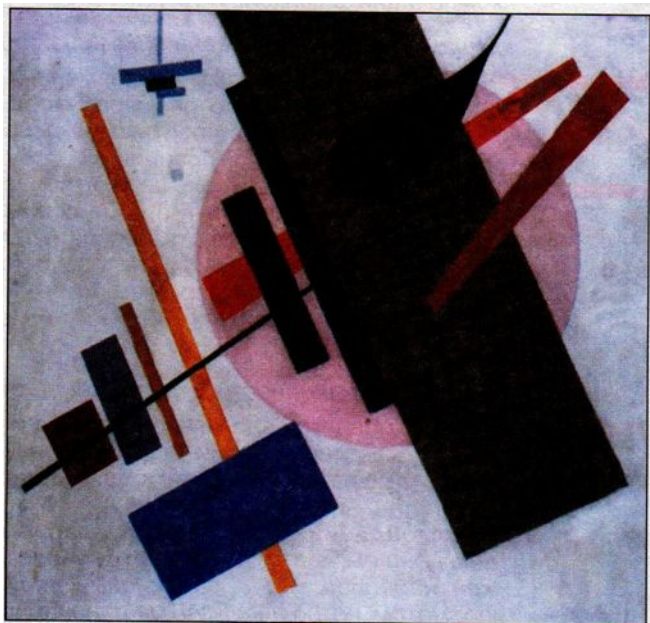
Рис. 5 и 6.

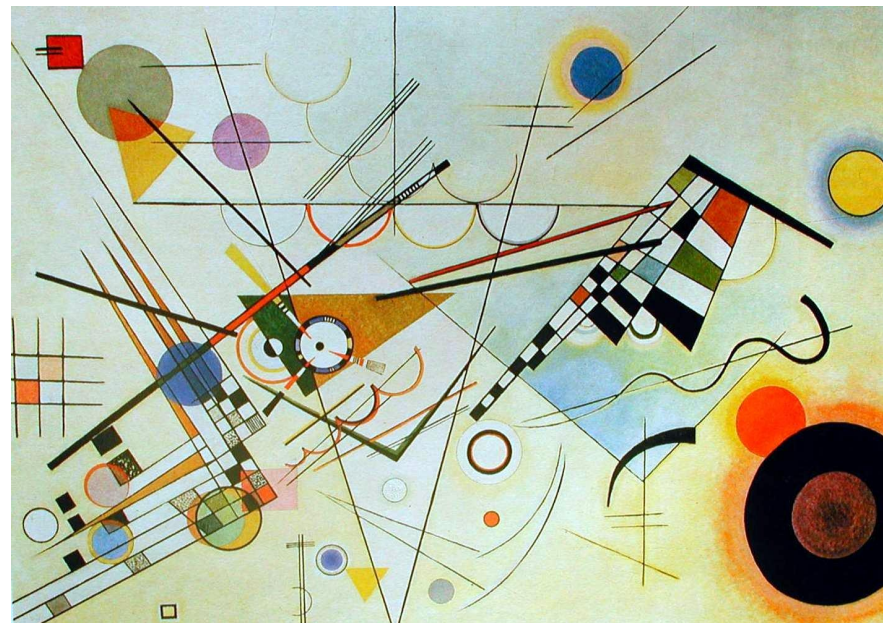
Сгущенность
и разреженность
элементов
рождают
ритм композиции

Изобразительная
композиция состоит из
изображений и свободных
пространств,
воспринимаемых как
паузы

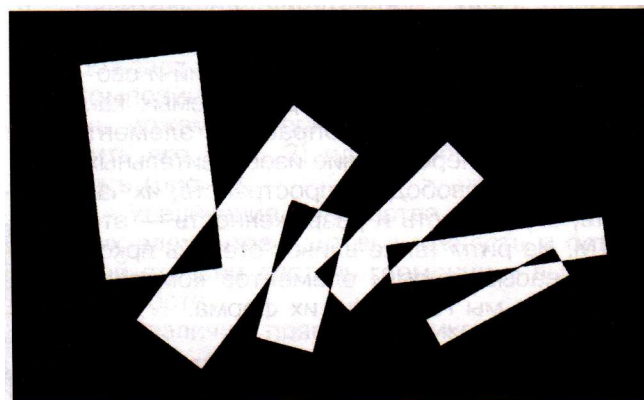
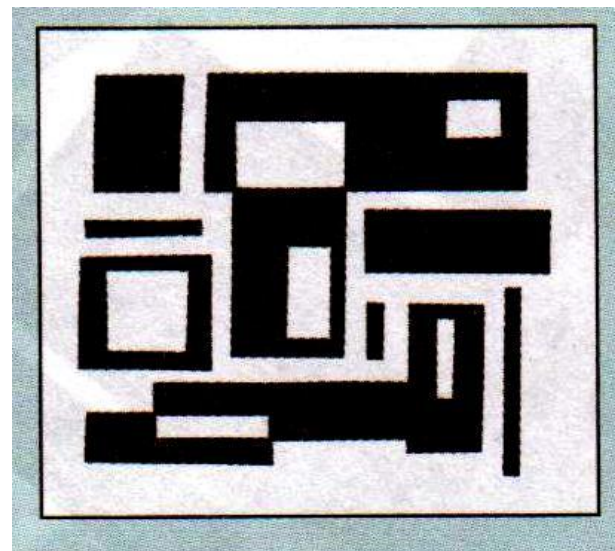
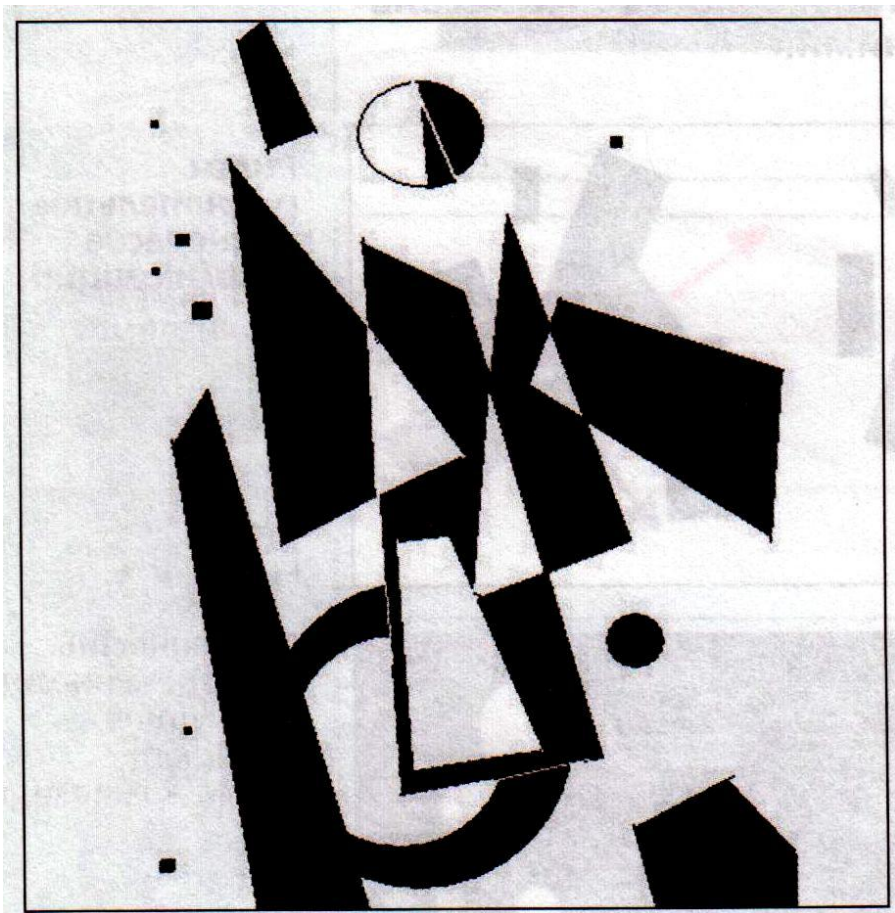
Композиция в картинах.

Композиция. К. Малевич

Композиция. В. Кандинский

ЗАДАНИЕ:

1. Уравновесить черный прямоугольник с белым фоном листа (А4)
2. Выполнить глубинную и фронтальную композиции из 3-4 прямоугольников разной формы (А5).
3. Добейтесь зрительной гармонии путем сгущенности или разреженности элементов - кругов или точек (А5).