

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

Кафедра Дизайна

Основы создания орнаментальной композиции.

Методические указания
для студентов направления 54.03.01 «Дизайн»
по выполнению графической работы
по дисциплине
«Композиционное и художественное моделирование»

Казань
2015г.

УДК 747.012.1

ББК 30.18

С 16

С 16 Основы создания орнаментальной композиции. Методические указания по выполнению графической работы по курсу «Композиционное и художественное моделирование» для студентов направления 54.03.01 «Дизайн» профиля «Дизайн интерьера»./ Сост.: Р.Н. Саляхутдинов. Казань: КГАСУ, 2015г. – 21 с.

Печатается по решению Редакционно-издательского совета Казанского Государственного Архитектурно-Строительного Университета

Методические указания «Основы создания орнаментальной композиции» предназначены для студентов 2 курса профиля «Дизайн интерьера». В методических указаниях изложены вопросы, связанные с построением орнаментов.

Теоретическая часть дает представление о видах орнаментов, разработке их элементов, композиционных схемах, основе построений.

Рецензенты:

доцент кафедры РРАН и ОА
Сайфуллина Л.Ш.

УДК 747.012.1

ББК 30.18

© Казанский государственный
архитектурно-строительный
университет, 2015г.

© Саляхутдинов Р.Н., 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
1. Общие сведения	5
1.1. Определение. Категории орнамента. Элементы орнамента.	5
1.2. Типы орнаментов	6
1.3 О существовании духовной, мифологической и геометрической основы орнамента.....	6
2. Порядок выполнения рабочих рисунков	8
2.1. Изучение исходных материалов	8
2.2. Выбор и разработка эскиза мотива орнамента	8
2.3. Составление рабочих рисунков орнамента	10
2.4. Исполнение орнамента в материале.....	10
3. Геометрия в орнаменте	11
3.1. Геометрические построения	11
3.2. Сопряжения.....	11
4. Композиционные схемы построения орнаментов	12
4.1. Композиционные схемы построения розеток	12
5. Цвет в орнаменте	13
6. Орнаментальная композиция	15
6.1. Законы орнаментальной композиции	15
6.2. Виды орнаментальных композиций.....	16
7. Контрольные вопросы	17
8. Практическая работа	18
8.1. Методические указания	18
8.2. Общие требования к выполнению и оформлению заданий ..	18
8.3. Задания	19
9. Заключение	19
10. Литература	20

Введение

Учебное пособие «Основы создания орнаментальной композиции» предназначено для студентов 3 курса студентов направления 54.03.01 «Дизайн» профиля «Дизайн интерьера».

Содержание пособия рассчитано на проведение теоретических и практических занятий. Необходимость такого пособия продиктована тем, что в имеющейся литературе приводится много сведений по истории орнамента и очень поверхностно затрагиваются вопросы построений.

Цель данного учебного пособия — ознакомление с разными видами орнаментов и особенностями их построений. Как известно, построение орнамента основано на применении таких математических понятий, как симметрия, геометрические построения, преобразования, лекальные и циркульные кривые, спирали и завитки, золотое и серебряное сечения. В учебном пособии в доступной форме раскрыто содержание этих понятий и показано их использование в построении композиционных схем и разработке мотивов орнамента. В приложении приводятся изображения орнаментов, разработанных студентами.

В некоторых литературных источниках содержатся откровенная критика в адрес точных наук и обвинение в формальном подходе к искусству орнамента. Но никто не может отрицать, что построение орнамента выполняется на геометрической основе, поэтому знания некоторых математических закономерностей необходимы создающему орнамент. Отсюда возникает необходимость включения в учебное пособие вопросов математического содержания, раскрытия их сути в области применения в орнаменте.

Орнамент — особый вид изобразительного искусства. В нем отражаются глубокое духовное начало, ритм времени, бытовые сюжеты, традиции, обряды разных эпох и народов, на которых основана содержательная сторона орнамента.

Построение орнамента подчиняется строгой математической логике, которая лежит в основе композиции орнамента.

Изучая и анализируя орнаменты, следует обращать внимание как на содержание, так и на построение орнамента. Такой подход позволит не только познакомиться с этим видом искусства, но и научиться создавать новые орнаменты, соответствующие духу времени.

Цель данного учебного пособия заключается в познании правил построения орнамента и глубокого понимания общих закономерностей этого творчества.

Процесс обучения предусматривает осмысленное решение многочисленных задач — создание мотивов, применение композиционных схем, цветовые решения орнаментов и др. Для достижения успешного результата студентам необходимо знать закономерности, выработанные

многовековым опытом деятельности человека в этой сфере, и умело применять их в своей работе.

Следует заметить, что создание орнамента — сложный творческий процесс, исключая использование готовых рецептов. В ходе освоения теоретического материала и выполнения практических заданий нужно лишь ориентироваться на материал, изложенный в учебном пособии.

1. Общие сведения

Искусство орнамента — самое древнее и востребованное, так как имеет практическое применение. Но считать, что только практическое применение является основой создания орнамента нельзя. Исторический анализ этого вида искусства подтверждает, что с момента возникновения орнамента он, во-первых, был неотделим от вещи, давал информацию о ее назначении, во-вторых, выражал духовный мир автора на основе его представлений о Вселенной, Земле, Боге, человеке, его окружении, жизни, смерти. Такой взгляд на орнамент позволяет воспринимать его как уникальное явление в искусстве, непосредственно связанное с материальным миром и выражающее понятия человека о нем на данный момент.

1.1. Определение. Категории и элементы орнамента.

Орнамент - узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов (утварь, орудия и текстильные изделия, мебель, книги и так далее), архитектурных сооружений (как извне, так и в интерьере), произведений пластических искусств (главным образом прикладных), у первобытных народов также самого человеческого тела (раскраска, татуировка).

Орнамент связанный с поверхностью, которую он украшает и зрительно организует, как правило, выявляет или акцентирует архитектуру предмета, на который он нанесён. Орнамент либо оперирует отвлечёнными формами, либо стилизует реальные мотивы.

Ритмом в орнаментальной композиции называют закономерность чередования и повторения мотивов, фигур и интервалов между ними. Ритм - главное организующее начало любой орнаментальной композиции. Важнейшей характеристикой орнамента является ритмическая повторяемость мотивов и элементов этих мотивов, их наклоны и повороты, поверхности пятен мотивов и интервалы между ними.

Ритмическая организация — это взаиморасположение мотивов на композиционной плоскости. Ритм организует своего рода движение в

орнаменте: переходы от малого к большому, от простого к сложному, от светлого к темному или повторение одних и тех же форм через равные или разные интервалы. Ритм может быть:

- 1) метрический (равномерный);
- 2) неравномерный.

В зависимости от ритма узор становится статичным или динамичным. Ритмический строй определяет ритм мотивов по вертикальным и горизонтальным рядам, число мотивов, пластическую характеристику формы мотивов, особенности расположения мотивов в раппорте.

Мотив - часть орнамента, его главный образующий элемент. Орнаментальные композиции, в которых мотив повторяется через одинаковые интервалы, называются раппортными.

Раппорт — минимальная и простая по форме площадь, занимаемая мотивом и промежутком до соседнего мотива

1.2. Типы орнаментов.

1. Типы орнаментов
2. Геометрический орнамент - повторение геометрических фигур.
3. Растительный орнамент.
4. Животный орнамент.
5. Смешанный орнамент.

1.3. О существовании духовной, мифологической и геометрической основы орнамента

Те познания человека о мире, которые передавались словесно в мифах, выражались в орнаменте изобразительными средствами. На примитивном уровне сознания человека в орнаменте, созданном им, возникают натуральные изображения живых форм — растений, зверей, человека, которые позже преобразуются в символические знаки. Согласно мифологическим представлениям человека о создании мира, из земли вырастает Древо, которое соединяет землю с небом. На вершине Древа вырастает цветок, который олицетворяет рождение Солнца. Охраняют Древо львы, быки, козлы, собаки, птицы и другие образы зооморфного вида или же ему поклоняются антропоморфные образы. Этот сюжет часто использовался в искусстве орнамента (рис 1-3)

Рис. 1. Византийский орнамент.

Рис. 2. Средневековый орнамент.

Рис. 3. Античный орнамент.

2. Порядок выполнения рабочих рисунков

Независимо от материала, порядок выполнения рабочих рисунков орнамента всегда одинаков. Он включает четыре этапа: изучение исходных материалов, выбор и разработка мотива, составление рабочих рисунков, исполнение в материале.

2.1. Изучение исходных материалов

Например, при выполнении декоративного оформления архитектурного проекта его изучают с целью выяснения:

- а) общего стиля;
- б) характера и мест расположения декорируемых частей проекта;
- в) материала, из которого будут сделаны эти части;
- г) масштаба проекта и размеров декоративных частей.

2.2. Выбор и разработка эскиза мотива орнамента

Первый, третий и четвертый этапы являются конструктивными. В отличие от них второй этап творческий.

Источник для создания мотива орнамента — реальный мир, природа, люди. Как все это изображается в орнаменте? Нельзя добиваться фотографичности изображений форм живой природы. Создателю орнамента необходимо творчески перерабатывать формы живой природы в зависимости от назначения орнамента, свойств материала и его практического построения, избранной композиции.

Любая форма живой природы — растение, животное, человек — всегда стремится к идеальной, но практически в природе не существует идеальных форм, так же, как и не существует абсолютно одинаковых, полностью совпадающих по величине, форме, цвету, рельефу. В то же время существует понятие схожести, например, все листья дуба похожи друг на друга, хотя при этом они не похожи на листья клена, березы, груши. Значит, при переработке форм природы в орнаментальные необходимо выделить для изображения признаки, типичные для данной формы. Далее нужно учесть возможности материала. Например, на ткани можно передать форму, цвет, а рельеф только условно, а в дереве, камне, металле воспроизводятся только форма и рельеф. При создании орнамента нельзя увлекаться, как натурализмом. Так и схематизмом. Натурализм — это стремление достичь фотографической точности воспроизводимых форм, схематизм — стремление использовать схематизированные изображения. Например, из природы выделяются самые общие признаки живой формы и создается геометризованная схема, а затем многократно

повторяется или перерабатывается орнаментальный мотив, созданный в более раннем историческом периоде.

Как происходит творческий процесс переработки в орнамент живой формы, например, растения? Зависит ли он от того, каким будет орнамент: плоским или рельефным? При построении плоского орнамента можно использовать силуэтное изображение, особенно в случае изображения его одноцветным на фоне какого-то другого цвета. При этом непременно должны быть выполнены два условия:

1) нельзя исказить типичные признаки живой формы.

Например, нельзя делать плавные завитки из негибких растений, присоединять листья к стеблю не так, как это происходит в натуре, к ветке с дубовыми листьями прикреплять плоды груши и т. п.;

2) в случае недостаточной четкости и выразительности живой или сфотографированной формы необходимо прорисовать с натуры живую форму и затем дополнить эскиз орнамента необходимым количеством недостающих элементов, по-разному расположенных (например, листьев, цветов). После этого определяется композиционная схема и составляется цветной эскиз в двух вариантах: светлый на темном фоне и наоборот. Иногда возникает необходимость приспособления орнамента для его выполнения в определенном материале. Например, если требуется устранить мелкие детали, сделать более обобщенную форму отдельных элементов и т. п.

В случае создания рельефного орнамента решаются общие вопросы: о назначении, материале, об изучении живой формы. Помимо того возникают новые вопросы: о высоте рельефа и его собственном характере. Высота рельефа напрямую зависит от освещения. Для слабого освещения не годятся низкие рельефы, плавные переходы от высоких к низким точкам. Цвет материала также влияет на характер рельефа. Белый мрамор допускает тонкий рельеф, плавные переходы в отличие от рельефа, отлитого из чугуна.

При подборе материала учитывается не только красота силуэта живой формы, но и ее рельефность. Затем выполняется прорисовка с учетом одинаковости и правильности изображения отдельных элементов.

Таким образом, стилизация живой формы допускается лишь в смысле переработки живой формы в декоративную с учетом материала, способа его обработки и присущих этому материалу художественных качеств.

Если же для создания орнамента выбран геометрический мотив, то для того чтобы он получился выразительным, четким, интересным, создающему необходимы, во-первых, знания геометрии: сведения о фигурах - прямолинейных и криволинейных, закономерных и нерегулярных, плоских и пространственных, геометрических построениях, сопряжениях, геометрических преобразованиях, во-вторых,

нужно уметь пользоваться чертежными инструментами, выполнять точные построения. Кроме того, необходимо понимать смысл таких математических понятий, как пропорция, симметрия, гномон, фрактал и уметь пользоваться ими.

2.3. Составление рабочих рисунков орнамента

Предварительно составляется эскиз двух повторяющихся элементов, затем - рабочий рисунок. Процесс выполнения рабочего рисунка начинается с вычерчивания точной формы декорируемого объекта. Вначале на рабочий рисунок наносится все то, что может быть сделано с помощью чертежных инструментов, а затем рисуется то, что надо сделать как рисунок.

2.4. Исполнение орнамента в материале

После утверждения рабочего рисунка он переводится на материал и выполняется с учетом использования технологических возможностей на данный момент.

3. Геометрия в орнаменте

Анализируя некоторые орнаменты, можно наблюдать примеры использования в них геометрических построений. Например, деления окружности на равные части (рис. 4) сопряжения (рис. 5).

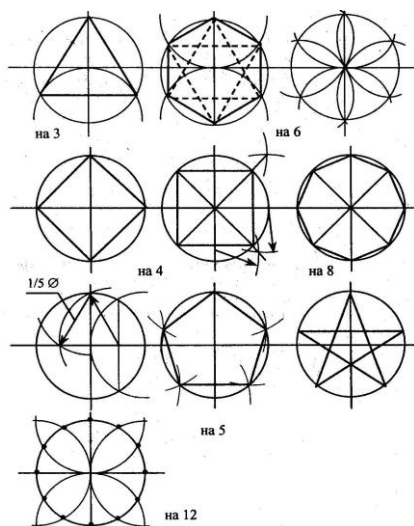

Рис. 4.

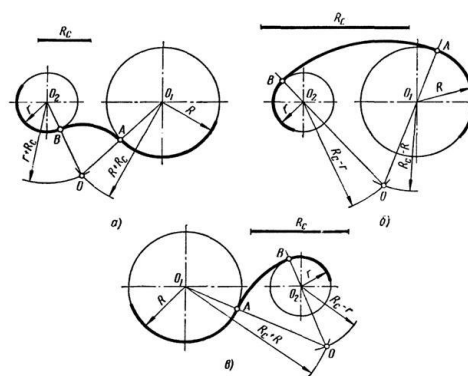

Рис. 5.

3.1. Геометрические построения

При построении орнаментов широко используются геометрические построения. Приведем некоторые из них.

Деление отрезка пополам — проведение серединного перпендикуляра. Раствором циркуля, большим половины отрезка, проводятся дуги из центров, являющихся концами отрезка. Точки пересечения дуг соединяются прямой, которая является перпендикулярной к заданному отрезку и делит его пополам (рис. 6).

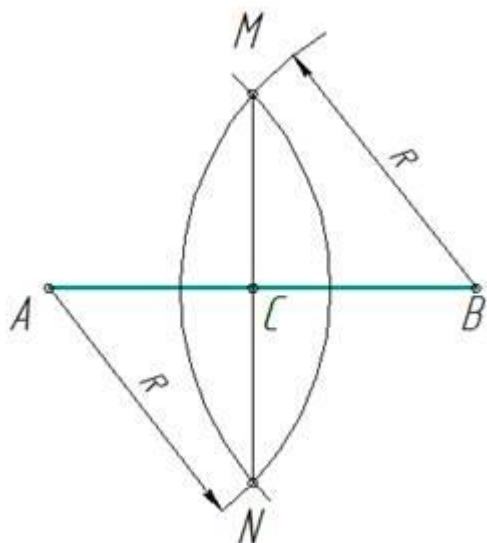

Рис. 6. Деление отрезка пополам.

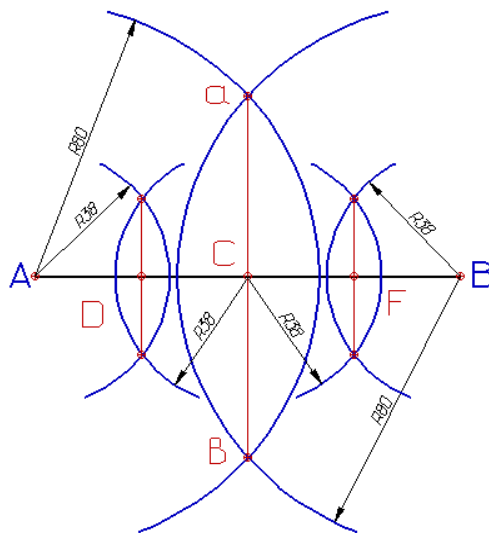

Рис. 7. Деление отрезка на n частей.

Деление отрезка на n частей. Чтобы разделить отрезок на любое число частей, например, на четыре, достаточно через любой конец отрезка провести прямую, на которой отложить три равных отрезка произвольной величины. Конец последнего отрезка соединяется с концом заданного. Параллельно построенной прямой проводятся линии через концы отложенных отрезков. На пересечении с заданным отрезком получают точки деления (рис. 7).

3.2. Сопряжения

Сопряжением называется плавный переход по кривой от одной линии к другой. Сопряжения бывают циркульные и лекальные. Построение их основано на свойствах касательных к кривым линиям. Сопряжение отрезков прямых с циркульными кривыми будет возможно, если точка сопряжения является одновременно и точкой касания прямой к дуге кривой. Следовательно, радиус сопряжения должен быть перпендикулярным к прямой в точке касания.

Сопряжение циркульных кривых возможно тогда, когда точка сопряжения будет являться одновременно и точкой касания сопрягаемых дуг. Следовательно, точка касания должна находиться на линии центров дуг окружностей.(рис. 5)

4. Композиционные схемы построения орнаментов

Изучая орнаменты от самых древних до современных, можно заметить, что с течением времени менялось их содержание, но композиционный строй, его ритмическая основа оставались неизменными. В композиции орнамента присутствует математическая основа. Особую роль играют симметрия и разбиение плоскости на равные фигуры. Иногда с целью получения большей выразительности изображения или следуя каким-то условностям (национальным, религиозным и др.), создатели орнаментов допускают отклонения от основных законов. Например, вместо симметрии применяют асимметрию. Но эти отклонения наблюдаются у незначительного количества орнаментов. Преобладающее большинство орнаментов построено на основе строгой математической логики.

Рассмотрим композиционные схемы основных типов орнаментов.

4.1. Композиционные схемы построения розеток

Розеткой называется орнамент, вписанный в круг или любую другую правильную фигуру, т. е. имеющую одну или несколько осей симметрии: овал, квадрат, ромб и др. Существуют четыре схемы построения таких орнаментов.

Первая схема предполагает наличие одной плоскости симметрии (рис. 8).

Рис. 8. Персидский орнамент

Вторая схема основана на применении двух и более плоскостей симметрии, в результате пересечения которых возникает ось симметрии. Благодаря наличию плоскостей симметрии орнамент-розетка обладает, как и в первой схеме, устойчивостью, уравновешенностью (рис. 9).

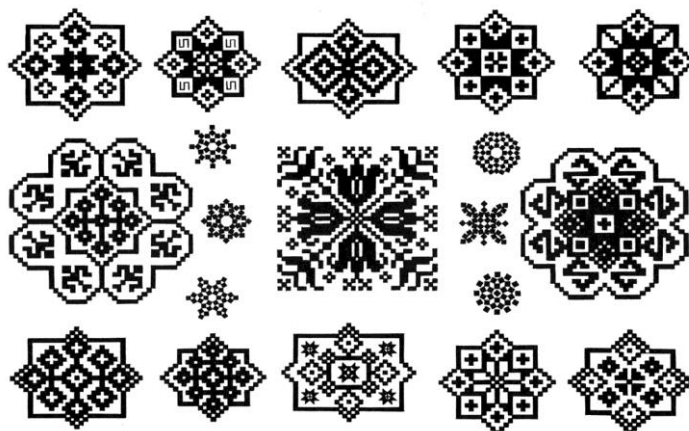

Рис. 9. Орнамент-розетка.

5. Цвет в орнаменте

Цвет есть неотъемлемая, органичная часть повседневной жизни человека. В зависимости от уровня знаний люди дают ему самые разные характеристики: «мрачный», «праздничный», «кричащий», «теплый», «холодный» и т.д. Это говорит о том, что ни один цвет не существует отдельно от человека и от других цветов. Сам по себе цвет лишен смысла. Цвет, цветовая гамма, цветовая гармония воспринимаются как нечто определенное, благодаря выработанным культурой представлениям.

Цвет как понятие физическое - это свойство света вызывать определенное зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом отражаемого или испускаемого излучения.

Для дизайнера, художника, архитектора цвет - это средство, позволяющее выявлять существенное, главное в их произведениях, проектах, а также вызывать определенные эмоциональные ощущения от восприятия таковых.

Изучением цвета и его влияния на восприятие занимаются ученые различных направлений — физики, художники, дизайнеры, архитекторы, психологи. Для представителей изобразительного искусства самым важным является умение сознательно подобрать те или иные красочные сочетания, оттенки цвета из бесконечного их разнообразия. Такую возможность им дает наука о цвете — цветоведение и исследования психологов в области восприятия.

В данном учебном пособии нет возможности и необходимости приводить сведения по цветоведению. Эти знания обучающиеся должны

получить при изучении специальных дисциплин. Но следует отметить некоторые моменты. При создании орнаментов и орнаментальных композиций нужно обращать внимание на психологические и эстетические свойства разных цветов и их сочетаний.

Психологические свойства цветов

Цвет	Свойство
темно	подавление
светло-охристый	успокоение
фиолетовый	сосредоточение
карминный	стимулирование
красно-желтый	возбуждение
ярко-оранжевый	раздражении

Эстетические свойства цветов

Цвет	Свойство
розовый	изысканность, утонченность
красно-золотистый	роскошь, богатство
пурпурно-золотистый	достоинство, власть
красный и белый	торжество и парадность
черный и белый	деловитость и строгость
розовый и голубой	мягкость и интимность

При этом следует учитывать традиционную цветовую гамму, присущую для различных эпох, народов, стилей, а также рекомендации, приводимые в специальной литературе. Так, например, в практическом курсе по построению орнаментов Шейлы Стеррок «Кельтские узоры» приводятся «Удачные сочетания цветов», такие как два цвета — оранжевый и фиолетовый, ярко-голубой и красный, золотой и светло-голубой, черный и красный и др., три цвета — светло-оранжевый, черный и голубой или светло-красный, темно-зеленый и фиолетовый и др., четыре цвета — ультрамарин, свинцово-красный, зеленовато-бронзовый и сиреневый или золотой, темно-синий, светло-красный и черный и др.

В сборнике образцов «Орнаменты. Цветовая гамма» приводятся различные комбинации цвета для одинаковых орнаментов, соответствующих разным стилям: «Мода», «Поп», «Деко», «Азиатские мотивы», «Индустриальный стиль». При этом каждой цветовой гамме дается словесная характеристика. Например, для индустриального стиля цветовая гамма образована из смеси приглушенных полутонов, заимствованных у строительных материалов. В качестве мотивов орнамента используются геометрические элементы, фигуры. Для стиля «Мода» цветовая гамма соответствует тенденциям современной моды, т. е.

предполагается, что эта палитра не является постоянной, а может изменяться. Нельзя принимать эти рекомендации как догму, но изучать и анализировать подобного рода советы полезно.

6. Орнаментальная композиция

Дословный перевод с латинского слова «композиция» означает составление, связывание. В словарях, энциклопедиях, специальной литературе приводятся разъяснения этого понятия. Так, «Советский энциклопедический словарь» указывает на то, что композиция это:

1) построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером, назначением и во многом определяющее его восприятие.

Композиция — важнейший, организующий элемент художественной формы, придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его компоненты друг другу и целому.

2) музыкальные, живописные, скульптурные или графические произведения;

3) произведение, включающее различные виды искусств или составленное из различных произведений.

Орнаментальную композицию следует рассматривать как самостоятельное произведение изобразительного искусства, подчиняющееся законам композиции и композиционным приемам и средствам. Знание этих законов, приемов и средств обучающиеся получают при изучении учебной дисциплины «Композиция», поэтому в данном пособии они не приводятся.

Не следует путать понятие «орнаментальная композиция» с понятием «орнаментация художественного произведения».

Во втором случае орнамент выступает как средство придания наилучшей выразительности художественному, живописному или графическому произведению, основой которого является определенный сюжет.

Орнаментальная композиция представляет собой художественное произведение, в котором за основу принимается орнамент или разные виды орнаментов. При создании орнаментальных композиций используются разнообразные мотивы: геометрические, растительные, зооморфные, антропоморфные, символические, геральдические. Орнаментальные композиции заключаются в геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, или их обрамлением служат конкретные образы или элементы последних. Встречаются они в искусстве самых разных народов и в разные эпохи.

6.2. Законы орнаментальной композиции.

1. Закон пропорциональности в орнаментальной композиции заключается в установлении соразмерности частей в отношении целого и одна к другой. Пропорциональные отношения площадей рисунка и фона, размеров орнаментальных мотивов и их составных частей, линейных характеристик орнаментальных форм и т.п. определяют выразительность композиции.

2. Закон соподчинения – звучание выразительных средств орнаментальной композиции обеспечивается выделением из их числа главных и подчинения им второстепенных. Закон соподчинения в штучных композициях трансформируется в закон доминанты (господствующей идеи): когда в композиции отчетливо выделяется один или несколько орнаментальных мотивов по размерам, форме, фактуре и цвету.

3. Закон трехкомпонентности, смысл которого заключается в том, что для убедительного выражения сложного и разнообразного движения орнаментальных мотивов необходимо показать в композиции три фазы этого движения (три разных размера, три разных интервала, между мотивами) и периодически их повторять. Число «три» является тем минимальным числом, которое позволяет достаточно четко определить разнообразие какого-либо явления.

4. Закон контраста – взаимодействие контрастных элементов взаимно усиливает и обостряет их противоположные свойства, а взаимодействие родственных элементов смягчает и нивелирует их качества. Правило группирования следует из закона контраста. Оно формируется следующим образом: части, подобные размерам, форме, цвету и близкие по расстоянию, имеют тенденцию к зрительному объединению в одно целое.

5. Закон орнаментального контрапункта – построение орнаментальных мотивов возможно из ряда замкнутых элементов путем соединения их в целостный орнаментальный образ.

6. Закон простоты – максимальной убедительности и выразительности орнаментального образа следует добиваться минимальными средствами при максимальном определении подробностей

6.1. Виды орнаментальных композиций

В искусстве орнамента существует много примеров круговых и прямоугольных орнаментальных композиций. (рис. 10; рис. 11)

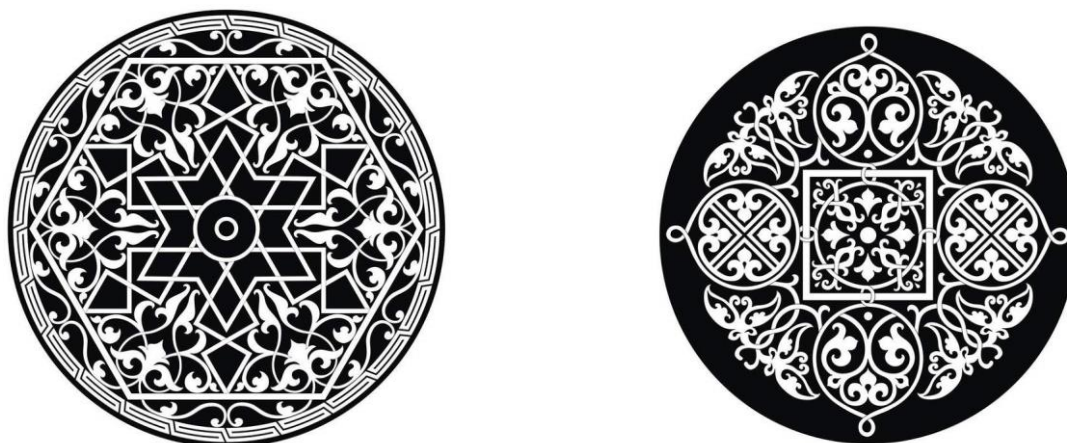

Рис. 10.

Рис. 11.

7. Контрольные вопросы

1. Как возникли и что означают категории орнамента: ритм и стиль?
2. Как взаимосвязаны элементы орнамента — мотив и раппорт?
3. Какие существуют типы орнаментов?
4. Какие требования предъявляет материал к созданию рисунка орнамента?
5. Что влияет на выбор мотива орнамента?
6. Какое применение имеет геометрия в орнаменте?
7. Как используют симметрию при построении орнаментов?
8. Чем отличаются композиционные схемы построения розеток?
9. Как использует в своих гравюрах математический аспект голландский художник М.К. Эшер?
10. В чем сущность орнамента как особого вида изобразительного искусства?

11. Как используется цвет в орнаменте?
12. Что такое орнаментальная композиция?

8. Практическая работа

8.1. Методические указания

Цель учебного пособия «Основы создания орнаментальной композиции» - изучение теоретической основы построения орнаментов и приобретение навыков их выполнения. Практическая работа непосредственно связана с курсами истории орнамента, рисунка, живописи, композиции, начертательной геометрии, перспективы, проектирования, цветоведения. При создании орнаментов необходимы сведения о способах построения и трансформации изображений, их компоновки, цветового решения.

Разработанные орнаменты используются в проектировании: графическом, архитектурном, ландшафтном и др. Данное методическое пособие включает специально разработанные учебные задания по теории орнамента, охватывающие все вопросы, связанные с созданием орнаментов на базе межпредметных связей с циклом специальных дисциплин, изучаемых студентами отделения «Дизайн».

Заключительным этапом является создание орнаментальной композиции.

Выполнение заданий нацелено на изучение специальных вопросов, касающихся создания орнаментов, развитие творческих способностей и самостоятельную работу обучающихся.

8.2. Общие требования к выполнению и оформлению заданий

Все задания выполняются на листах формата А4. Для оформления можно использовать компьютерную графику либо любые художественные материалы: карандаши, акварель, тушь, гуашь и др.

Каждое задание сопровождается информационной табличкой, содержащей в сокращенной форме название учебной дисциплины и номер задания - ПЗ № 1, название учебного заведения, факультета, кафедры — КГАСУ ИАиД КД; далее: Студент 3 к., 02-302 гр. С.В. Иванов. Преподаватель: В.И. Петров. 2015 г.

8.3. Задания

Задание 1. Разработка орнаментов особого вида

Цель. Овладеть навыками рационального построения изображений на формате.

Задача. Научиться разрабатывать в едином стиле два неклассических вида орнамента: вензель и виньетку.

Методические указания. Подобрать шрифт для создания вензеля. В том же стиле разработать виньетку. Скомпоновать на листе формата А4 вензель, виньетку и информационную табличку. Работа выполняется белой гелиевой ручкой на черной бумаге.

Задание 2. Построение орнамента розетки с использованием геометрических мотивов

Цель. Приобрести навыки построения геометрических линий, фигур, их разбиений и пересечений.

Заключение

В учебном пособии рассмотрены теоретические вопросы, касающиеся определения понятия орнамента и его составляющих, построения разного видов орнаментов. Приведены авторские разработки новой классификации композиционных схем ленточных и сетчатых орнаментов. В приложении даны примеры студенческих работ по данной учебной дисциплине.

Задачи, поставленные перед студентами при изучении данной дисциплины и выполнении практических заданий, предоставляют каждому студенту возможность поиска собственного решения проблем, затронутых в учебном пособии. Поиск индивидуальных приемов в рамках основных направлений развития научной основы орнаментики будет способствовать прогрессу в этом виде искусства, что, безусловно, очень важно, так как интерес к орнаменту все возрастает и требует дальнейшего развития.

Литературные и информационные источники

1. Слейтер С. Геральдика: иллюстрированная энциклопедия. - М., 2006.
2. Стингл М. Тайны индейских пирамид. - М., 1982. Кастальева, Т.Б.
3. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре. - Москва-Ростов-н/Д, 2003.
4. Узоры симметрии / под ред. М. Сенешаль, Дж. Флена. - М., 1980.
5. Устин В.Б. Композиция в дизайне. - М., 2005.
6. Фокина Л.В. Орнамент. - Ростов н/Д, 2005.
7. Фоменко А.Т. Наглядная геометрия и топология. - М., 1998.
8. Стеррок Ш. Кельтские узоры. - М.: НИОЛА-ПРЕСС, 2007.
9. Школа рисования: стили в искусстве. Орнаменты и декоративные мотивы. - М., 2005.
10. Koula J.E. Metamorfozy kovu. - Bratislava, 1978.
11. Mandelbrot B.B. The Fractal Geometry of Nature. - N.Y., 1981.
12. Peiting, Richter P.H. The Beauty of Fractals. - Heidelberg:
13. Springer Verlag, 1986.

Саляхутдинов Ришат Назахович

Основы создания орнаментальной композиции.

Методические указания
для студентов направления 54.03.01 «Дизайн»
по выполнению графической работы
по дисциплине
«Композиционное и художественное моделирование»

Подписано в печать	.....	Формат 60x84/доля листа)
Заказ №.....	Печать ризографическая	Усл. печ. л.....
Тираж... экз.	Бумага офсетная № 1	Уч. -изд. л.....

Издательство КГАСУ
420043, Казань, Зеленая, 1