

Добрый день!

Сегодня мы с вами погрузимся в прекрасный мир искусства предметного дизайна.

Тема нашего занятия: Барельеф в заданном интерьере.

Цель занятия:

- сформировать у обучающихся навыки создания керамического барельефа, гармонично интегрированного в определённый интерьерный контекст, и развить художественное видение пространственных и стилистических связей декоративного элемента с окружающим пространством.

Задачи:

1. Познакомить с особенностями барельефа как вида рельефной скульптуры и его функциями в интерьерном дизайне.

2. Научить анализировать интерьер (стиль, цветовую гамму, масштаб, материалы) для выработки концепции барельефа.

3. Освоить приёмы лепки и моделирования керамического барельефа:

- построение объёмной композиции на плоскости;

- передача глубины и фактуры с помощью разной степени выступания элементов;

- проработка деталей и контуров.

4. Развить чувство пропорции, ритма и композиции при размещении барельефа в заданном пространстве.

5. Сформировать навыки работы с керамическими материалами (глина, ангобы, глазури) и инструментами (стеки, шпатели, гребни).

6. Научить подбирать цветовой и фактурный решение барельефа, согласующееся с интерьером.

7. Воспитать внимание к эстетическим и функциональным аспектам декоративного искусства в архитектуре и дизайне.

Давайте посмотрим презентацию.

Презентация:

Барельеф — это вид рельефной скульптуры, в котором изображение выступает над плоскостью фона не более чем на треть своего объема. Он

отличается от горельефа (высокого рельефа), в котором элементы композиции могут выступать на две трети от плоскости.

Барельефы используются как декоративные и художественные элементы. Изображения могут быть абстрактными, орнаментальными, историческими или реалистичными — в зависимости от назначения и стиля.

Для выполнения барельефа, мы выбрали интерьер холла нашего здания.

Мы хотим видеть окружающий нас мир красивым и гармоничным. Для этого мы должны приложить все наше умение и мастерство, чтобы создать барельеф, для здания, в котором происходит формирование эстетического и художественного вкуса учащихся.

Для информативности и художественной выразительности предлагается украсить колонны при входе барельефами.

Перейдем к рассмотрению исторических образцов барельефов.

1. Древняя Греция

Барельефы Древней Греции — это произведения рельефной скульптуры, которые сочетали эстетическую выразительность, мифологическую тематику и тесную связь с архитектурой. Они служили не только декоративным элементом, но и средством повествования, отражая идеалы гармонии, красоты и мифологические сюжеты.

Композиционные особенности:

Рациональность, чёткость и ритмичность композиций.

Техника и материалы:

Чаще всего барельефы высекались из мрамора.

2. Древний Рим

Барельефы Древнего Рима отличались от греческих большей практичностью, вниманием к деталям и акцентом на исторические события, а не мифологические сюжеты. Римляне переняли технические приёмы у греков и этрусков, но адаптировали их под свои цели — прославление императоров, государственных достижений и повседневной жизни.

Композиция и стиль:

Линейная перспектива и глубина пространства. Римские мастера использовали приёмы, близкие к живописи, чтобы создать иллюзию объёма.

Символика и аллегии. Императоры часто изображались с атрибутами власти (лавровым венком, скипетром), а исторические события сопровождалась мифологическими персонажами, подчёркивающими их значимость.

Техника и материалы:

Мрамор и терракота. Мраморные рельефы высекались из каррарского мрамора, что требовало высокого мастерства. Терракотовые барельефы использовались для украшения домов и гробниц.

Смешение техник. Римские скульпторы сочетали низкий (барельеф) и высокий (горельеф) рельефы в одной композиции, создавая динамичные переходы.

3. Барельефы Эпохи Возрождения.

Эпоха Возрождения (XV–XVI века) стала периодом расцвета искусства барельефа, когда мастера стремились к реализму, детализации и гармоничному сочетанию с архитектурой. В этот период барельефы не только украшали здания, но и становились самостоятельными произведениями искусства, передающими сложные сюжеты и эмоции.

Тематика:

Религиозные сюжеты: сцены из Библии, жития святых.

Исторические события: например, битвы, триумфы, значимые для города или семьи моменты.

Портреты выдающихся личностей, включая аллегорические изображения.

Композиция и стиль:

Линейная перспектива и глубина пространства. Мастера использовали правила перспективы для создания иллюзии глубины, что особенно заметно в работах Донателло и Гиберти.

Сплюснутый рельеф (*rilievo schiacciato*). Техника, разработанная Донателло, где фигуры сливаются с фоном, усиливая ощущение пространства. Пример — барельефы для крещальной купели в Сиене.

Анатомическая точность. В отличие от готической стилизации, ренессансные барельефы передавали реалистичные пропорции и движения тел.

Динамика и эмоциональность. Сцены часто передавали напряжение, радость или трагизм, используя выразительные позы и жесты.

Техника и материалы:

Мрамор, бронза, дерево, терракота. Мастера экспериментировали с разными материалами, выбирая их в зависимости от задачи. Например, Лука делла Роббиа использовал глазурованную терракоту для канторий.

Инновации в технике:

Игра света и тени. Мастера использовали светотени для усиления объёма и драматизма.

Эксперименты с материалами. Например, техника глазурованной терракоты позволяла создавать яркие и долговечные рельефы.

4. Готические барельефы

Готические барельефы — важный элемент декоративного оформления соборов, замков и других зданий в готическом стиле. Они сочетали функциональность с глубоким символизмом, передавая религиозные,

мифологические и бытовые сюжеты через сложную пластику и детализацию.

Композиция и стиль:

Динамичность и экспрессия. В отличие от статичных романских рельефов, готические фигуры часто изображались в движении, с выразительными позами и жестами.

Удлинённые пропорции. Фигуры имели вытянутые формы, что соответствовало общей вертикальной направленности готической архитектуры.

Детализация одежды и драпировок. Складки тканей передавались с высокой точностью, подчёркивая движение и эмоции персонажей.

Техника исполнения:

Глубокий рельеф. В готических барельефах глубина рельефа могла достигать 10–15 см, что создавало сильный объёмный эффект.

Взаимодействие с освещением. Мастера учитывали игру света и тени, чтобы подчеркнуть пластику форм.

Использование орнаментов. Растительные мотивы (акантовые листья, виноградные лозы) и геометрические узоры часто обрамляли фигуры или заполняли фон.

Материалы:

Камень (известняк, песчаник) — основной материал для фасадных барельефов.

Дерево и металл — применялись для интерьерного декора.

5. Барельефы Московских зданий.

Барельефы в Москве отражают разнообразие архитектурных стилей и исторических эпох, от классицизма до модерна и советского соцреализма. Они украшают фасады зданий, станции метро, памятники и другие объекты, выполняя как декоративную, так и символическую функцию.

Здания бывшей поликлиники Наркомтяжпрома имени Дзержинского, расположенной в одном из безымянных проездов близ Старой площади, буквально в пятистах метрах от Красной площади. Здесь еще в 1913 году по заказу богатейшего предпринимателя России Николая Второва был построен комплекс зданий под названием «Деловой двор.» Именно тогда его центральное сооружение (Китайгородский пр., 7) обзавелось роскошными барельефами, посвященными медицине и здоровому образу жизни, автором которых стал скульптор Иван Рахманов.

Представленные здесь в виде барельефов медицинские сюжеты включают в себя сцену забора крови у пациента и ее последующий анализ, принятие ультрафиолетовых ванн, измерение роста и веса пациента, его врачебный осмотр, а также другие иллюстрации на тему физкультуры и здорового образа жизни.

Здание Синодальной типографии стало своего рода предшественницей направления эклектики в российской архитектуре, переплетения различных архитектурных стилей и направлений в единой композиции. Здесь бок о бок соседствуют неоклассика и псевдоготика, барокко и русский стиль. Центральным элементом фасада здания, выходящего на Никольскую улицу, является барельеф, который изображает противостояние льва и единорога. Оба этих животных традиционно были символами Московского печатного двора и, присутствуя на его печатях и обложках изготовленных двором книг, выполняли роль логотипа, как сказали бы мы сейчас. Впрочем, и помимо животных, фасад здания преисполнен огромным количеством элементов узорчатого орнамента. Жаль только, разглядеть их в наши дни не так-то просто из-за свисающих световых гирлянд.

Современные тенденции

Сегодня в Москве барельефы продолжают использовать в архитектуре, но чаще в минималистичном стиле или как элемент индивидуального дизайна. Современные технологии позволяют создавать барельефы с высокой детализацией, используя 3D-сканирование для реставрации исторических объектов и цифровые методы проектирования.

Таким образом, барельефы Москвы — это не только декоративный элемент, но и важный источник информации об истории, культуре и идеологии разных эпох. **Они демонстрируют разнообразие стилей и техник, а также способность адаптироваться к новым условиям и технологиям.**

Закончим наш экскурс в мир искусства прежних лет и вернемся к нашей задаче. Рассмотрим направления в деятельности нашего учреждения:

- 1.Художественная направленность.(Керамика и рисунок)
- 2.Патриотическая направленность.
- 3.Туристическая направленность.
- 4.Танец и художественная гимнастика.
- 5.Театральная деятельность.
- 6.Швейное дело.
- 7.Музыкальная направленность.
8. Спорт.
- 9.Дружные ребята.

На предыдущих занятиях мы подготовили эскизы, сегодня мы выполним модели нашего основного барельефа. Выполнять будем в глине, для тренировки, максимально приближенной к действительности.

Важно!

-Для большей выразительности делать края четкими.

-При возможности добавлять объем в деталях.

-На каждом фрагменте вписываем орнаментацию, свойственную исторической пензенской керамике, а именно, наклонные черты, треугольники, волна.