

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ

Методические указания к практическим занятиям
для студентов специальности 1-19 01 01 «Дизайн»
направления специальности 1-19 01 01-02
«Дизайн предметно-пространственной среды»

Витебск
2015

УДК 745/749

Работа в материале: методические указания к практическим занятиям для студентов специальности 1-19 01 01 «Дизайн» направления специальности 1-19 01 01-02 «Дизайн предметно-пространственной среды».

Витебск: Министерство образования Республики Беларусь, УО «ВГТУ», 2015.

Составитель: ст. преп. Фалей Г.А.

В методических указаниях рассмотрены особенности живописной и графическо-оптической иллюзии в интерьере. Даны необходимые рекомендации к работе над выполнением живописной росписи в интерьере для студентов специальности 1-19 01 01 «Дизайн» направления специальности 1-19 01 01-02 «Дизайн предметно-пространственной среды». Цель данных методических указаний – научить студентов правильному подходу к решению оптических живописных и графических задач и подготовить к процессу дипломного проектирования

Одобрено кафедрой дизайна УО «ВГТУ».

Протокол № 7 от 27 января 2015 г.

Рецензент: доц. Малин А.Г.

Редактор: ст. преп. Федорец В.П.

Рекомендовано к опубликованию редакционно-издательским советом УО «ВГТУ». Протокол № 2 от 27 февраля 2015 г.

Ответственный за выпуск Трусова Т.Г.

Учреждение образования

«Витебский государственный технологический университет»

Подписано к печати _____ Формат _____ Уч.-изд. лист _____

Печать ризографическая. Тираж _____ экз. Заказ № _____

Отпечатано на ризографе учреждения образования «Витебский государственный технологический университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий № 1/172 от 12 февраля 2014 г.

210035, Республика Беларусь, г. Витебск, Московский пр-т, 72.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОПТИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСНОЙ И ГРАФИЧЕСКОЙ ИЛЛЮЗИИ В ИНТЕРЬЕРЕ	5
2 ТЕХНИКА, МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ СТЕН.....	6
2.1 Основа для настенной росписи в интерьере.....	6
2.2 Подготовка стен к росписи.....	7
2.3 Процесс художественной росписи стен.....	8
2.4 Материалы, используемые при росписи стен	8
3 СОЗДАНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ ИЛЛЮЗИИ В ИНТЕРЬЕРЕ.....	9
Список использованных источников	18

ВВЕДЕНИЕ

Живопись – это сфера зрительных восприятий и возникающих на их основе эмоций. Оптическая живописная и графическая иллюзия в плане познания дизайнером формы имеет для искусства не меньшее значение, чем рисунок, композиция, так как каждую вещь мы видим не только как предмет определенной формы, но и как предмет определенного цвета. Но работа глаза, как известно, неразрывно связана с деятельностью разума, с психическим процессом в целом.

Тромплей (фр. trompe – «обман зрения») – это технический прием в искусстве, целью которого является создание оптической иллюзии того, что изображенный объект находится в трехмерном пространстве, в то время как в действительности нарисован в двухмерной плоскости. В последнее время стало модным понятие 3D, однако кроме самого названия (не учитывая современных технологий) в принципе ничего не изменилось. Этот прием использовался уже в Древней Греции и Древнем Риме. Типичный пример античного тромплея – настенное изображение окна, двери или атриума для создания ложного эффекта того, что комната больше, чем она есть.

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОПТИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСНОЙ И ГРАФИЧЕСКОЙ ИЛЛЮЗИИ В ИНТЕРЬЕРЕ

Еще в средневековые времена свое первое жилище человек хотел сделать красивым и оригинальным. Художественная роспись стен развивалась одновременно с развитием цивилизации и становлением личности человека. Настенные росписи находили в домах римлян, греков, египтян, не отставали и народы Европы.

Представление человека о красоте меняется вместе со сменой эпох и веков. Возможности научно-технического прогресса приносят новые материалы, возможности сделать окружающие предметы более сложными и замысловатыми, воплощающими почти любую фантазию. Стил жизни человека влияет на оформление помещения в целом и, конечно, на предметы интерьера.

Работая над оформлением интерьера, дизайнеры все чаще прибегают к нестандартным решениям, которые направлены на созданием нечто уникального и необычного.

Можно часами смотреть в одну точку, пытаясь разгадать смысл этих пятен, полос, окружностей. Но так будет лишь до тех пор, пока вам не подскажут, из какой именно точки следует обозревать интерьер. Или же вы можете догадаться самостоятельно, что, откуда и почему.

Это есть оптическая (визуальная, зрительная) иллюзия – ошибки в зрительном восприятии, из-за неосознаваемой коррекции зрительного образа. Зрительные иллюзии могут повлиять на оценку длины отрезков, величины углов или цвета изображённого объекта. Например, геометрические фигуры, состоящие из прямых линий, кругов и других правильных форм, кажутся искривлёнными, если их пересечь косыми линиями или пучком лучей.

Причины таких ошибок кроются и в особенностях физиологии зрения, и в психологии восприятия. Некоторые оптические иллюзии легко можно объяснить с точки зрения биомеханики глаза. Например, горизонтальная линия кажется короче равной ей по длине вертикальной линии, потому что глазу легче совершить горизонтальное движение и на «прочтение» горизонтами требуется меньше времени.

Оптические иллюзии – креативные решения дизайнеров, они настолько реалистичны, что ощущаешь себя в другом мире. Для создания подобных интерьеров используются самые различные техники – от 3D-графики и применения иллюзорных обоев, до более технических средств. Явление визуальных иллюзий было известно еще в древние времена и сознательно использовалось художниками и архитекторами. Можно сказать, что первой иллюзией в интерьере были лабиринты для проведения древних магических ритуалов. Например, древние греки уже знали «закон курватур» (курватура – кривизна, очертания колонны) и специально придавали колонне некоторую кривизну, чтобы та казалась ровной и стройной. Интересными были иллюзии и в середине 19 века. То-

гда было модно нарисовать что-нибудь настолько реалистично, что казалось, что там есть эта штука. Например, нарисовать реалистичный гвоздь для одежды (соответственно, можно смеяться, когда гости пытаются на него автоматически одежду повесить). Или нарисовать реалистичный пепел от сигареты на столе – и смеяться, когда гости пытаются его стряхнуть.

Сегодня, благодаря оптическим иллюзиям, мы можем влиять на зрительное восприятие интерьера наших квартир: расширять, сужать, удлинять или углублять пространство комнат с помощью цвета, рисунка и специального построения композиции.

Художники более 30 лет занимаются изучением и созданием геометрических проекций в трехмерном пространстве. Они создают произведения искусства по принципу анаморфоз.

Анаморфирование – это оптическая иллюзия, когда отдельные детали, изображенные на разных плоскостях под определенным углом, складываются в единое целое.

Эти техники широко используются мастерами 3D-живописи на асфальте. А художник Феличе Варени применил ее в интерьере и архитектуре. Он своими проектами отрицает перспективу, превращает ломанные линии в симметричные фигуры, гармонично вписанные в коридоры, здания или даже целые улицы. Правда увидеть красоту и волшебство можно лишь с определенной точки обзора. На основе накопленного опыта Варени изобрел целую галерею 3D-пространств, которые иллюзорно преобразовывают знакомые, привычные глазу интерьеры. Галереи, лестницы, коридоры, залы, холлы или жилые помещения – все они могут быть дополнены красочными геометрическими формами, которых в действительности не существует.

Иллюзия дает людям независимость от объективной реальности, развивает воображение и, таким образом, дает возможность думать по-разному. Наверное, мы все, независимо от возраста, немного дети и любим фантазию, и мир фантазии. Поэтому необычный эффект иллюзии, привлекает наше внимание и тяга к ней в интерьере не ослабевает.

2 ТЕХНИКА, МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСИ СТЕН

2.1 Основа для настенной росписи в интерьере

В зависимости от требований мы используем две основы под роспись.

Первая основа для росписи в интерьере – это холст, который потом приклеивается к стене, либо устанавливается вместе с подрамником в отведенное под роспись место.

Второй метод, классический, самый популярный и востребованный – это роспись стены прямо по финишному слою штукатурки стены с предварительной грунтовкой.

Первый вариант росписи удобно использовать, когда по каким-то причинам художникам невозможно находиться на объекте росписи, но выполнить саму работу необходимо. В этом случае монументальное произведение имеет некоторую мобильность как на момент установки, так и на случай порчи штукатурки стены (например, протечка в доме), поскольку в случае необходимости ее можно отделить от стены. Но у этого варианта есть недостаток - в больших по площади росписях трудно миновать появление стыков и швов между краями полотна, поскольку ширина холста ограничена.

Второй вариант исполнения росписи прямо по штукатурке стены удобно использовать практически во всех случаях и в любых помещениях, сухих, либо влажных. Главное здесь - хорошо подготовить стену, поскольку сама роспись неотделима от нее.

2.2 Подготовка стен к росписи

Подготовить стену под живопись необходимо очень качественно, поскольку от этого зависит долговечность самой росписи. Если стена подготовлена плохо, то живопись со временем может потрескаться вместе со штукатуркой или шпаклевкой, отслоиться, осыпаться или поменять цвет.

Подготовка поверхности стены под художественную роспись начинается с ее очистки от старой краски, слабо держащейся штукатурки, побелки, старых обоев и прочего, если роспись планируется создавать не на новых стенах. Также необходимо обнаружить все трещины стены.

Избавившись от всего старого, далее необходимо обезжирить стену для хорошего сцепления следующих слоев штукатурки с поверхностью стены. Сделать это можно с помощью строительных специальных грунтовок, а также обычным уайт-спиритом.

Следующее, что нужно сделать - это выровнять стену. Обычно это происходит в два этапа:

- 1) удалить большие неровности с помощью нанесения на стену одного или нескольких слоев штукатурки;

- 2) довести всю поверхность стены до идеальной плоскости, используя финишную шпаклевку. После высыхания всю выровненную стену необходимо прошкурить, а образовавшуюся пыль убрать.

Если стена была выровнена или сделана при помощи гипсокартона, то тогда можно прошпаклевать только места крепления и стыков листов. Также необходимо сказать, что штукатурка и шпаклевка, а также гипсокартон, для сухих и влажных помещений различаются, и это нужно учитывать.

Всю обозначенную выше работу по подготовке стены обычно делает строительная бригада мастеров.

Последнее, что остается сделать с выровненной стеной для ее окончательной подготовки к росписи - это прогрунтовать всю поверхность акриловым грунтом, используя кисть или валик. Грунтовка дает прочный защитный слой,

предотвращает обсыпание поверхности, укрепляет ее. Обеспечивает отличную связь краски со стеной. Опять же, для сухих и влажных помещений используются разные грунтовки.

Обычно стену мы грунтуем уже сами, когда приступаем к росписи.

Для того, чтобы можно было просто и наглядно представить современную технологию росписи стен, ниже приведена условная схема, в которой показаны все основные этапы подготовки стены и росписи в виде слоев начиная от основы стены и заканчивая покрытием готовой росписи лаком.

2.3 Процесс художественной росписи стен

Работа по росписи стены ведется поэтапно:

1. Поиск идеи оформления стены.
2. Разработка эскизов и выбор окончательного варианта будущей росписи, который отвечал бы требованиям заказчика.
3. Грунтовка стены.
4. Перенос рисунка на стену и конечная линейная отрисовка всей композиции.
5. Процесс росписи, работа над локальными пятнами композиции, объемами и деталями. Ведется от общего к частному, что позволяет сохранить цельность всей росписи.
6. Покрытие всей готовой росписи матовым лаком для придания дополнительной прочности поверхности живописи.

Роспись закончена.

2.4 Материалы, используемые при росписи стен

Грунт. Сначала мы пропитываем стену акрилатной грунтовкой, затем наносим художественный акриловый грунт. Во влажных помещениях используются специальные влагостойкие грунты с антигрибковыми добавками.

Живопись. Мы пишем акриловыми красками (по желанию заказчика роспись может быть выполнена масляными красками). Во влажных помещениях также используются специальные акриловые краски, дающие очень прочную поверхность. Акриловые краски не токсичны, разбавляются водой, быстро сохнут, универсальны в применении - ими можно работать как корпусными мазками так и лессировками по практически любой поверхности. После высыхания дают прочную пленку, не смываемую водой и устойчивую к ультрафиолету. Поэтому роспись можно протирать (мыть) влажной тряпкой и она не выгорит на солнце.

Пишем кистями (синтетика, щетина, белка), валиками, мастихинами, тряпками, бумажками, скотчем, поролоном... Аэрограф в своей работе мы не используем, поскольку считаем, что он больше подходит для росписи какой-либо техники (например, ноутбук, телефон или автомобиль), но не интерьера.

Лак. Готовую роспись покрываем слоем матового акрилового лака, что увеличивает защитные свойства настенной живописи.

3 СОЗДАНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ ИЛЛЮЗИИ В ИНТЕРЬЕРЕ

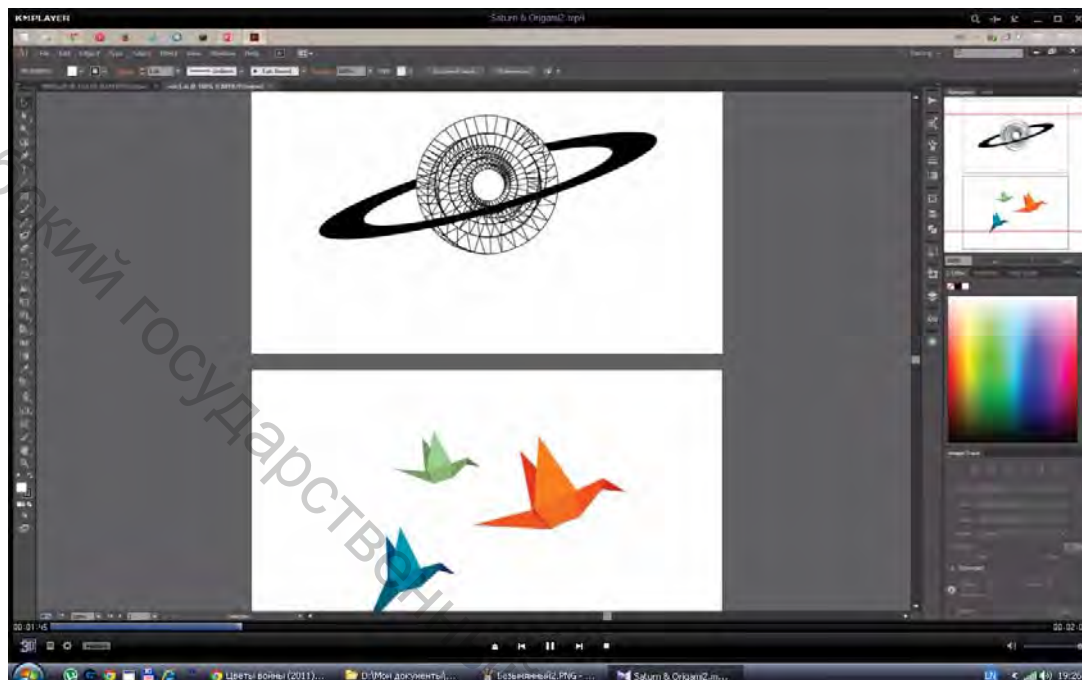

Рисунок 1 – Эскиз

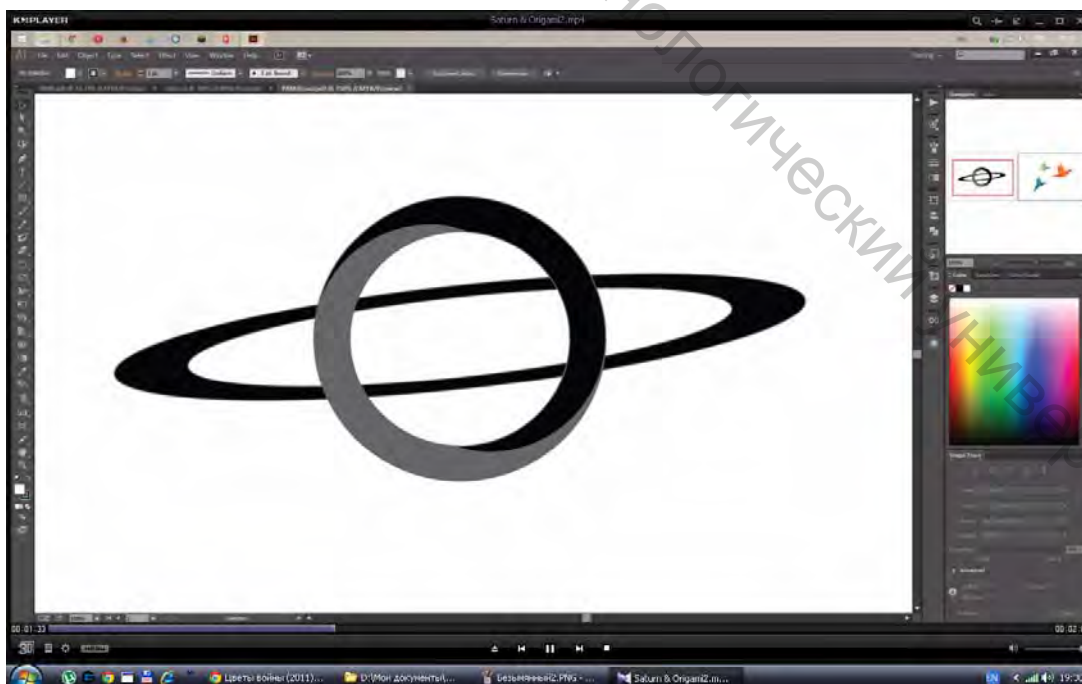

Рисунок 2 – Разработка макета 3D

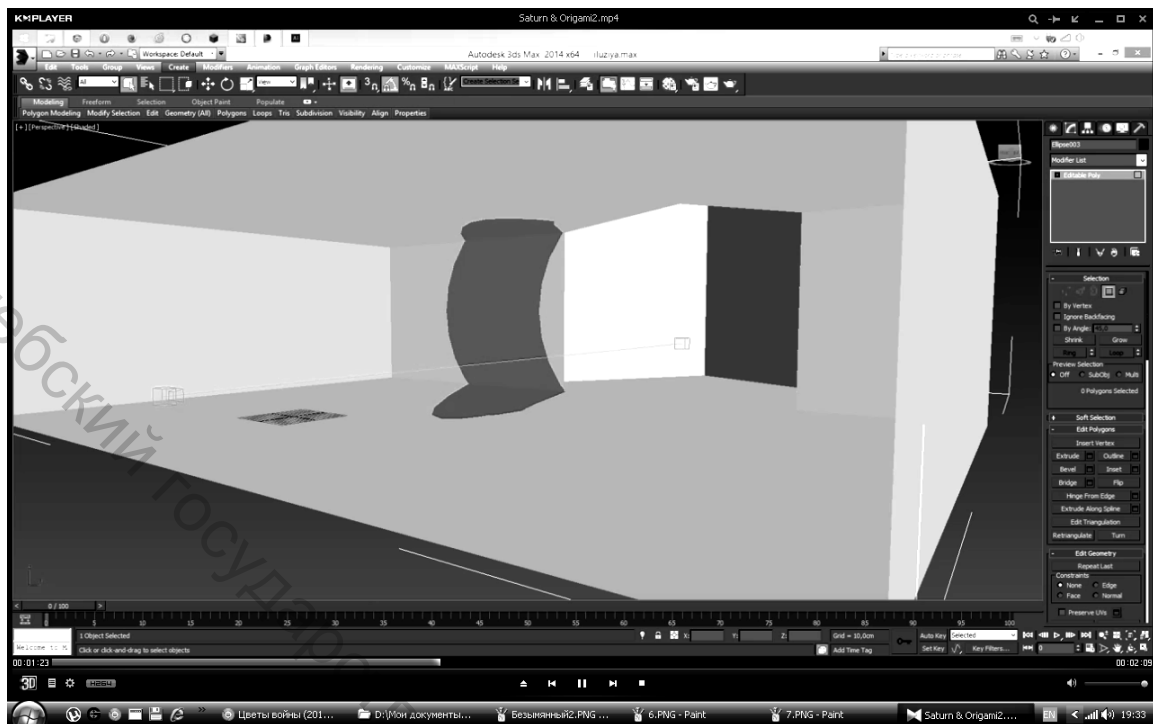

Рисунок 3 – Проектирование текстуры

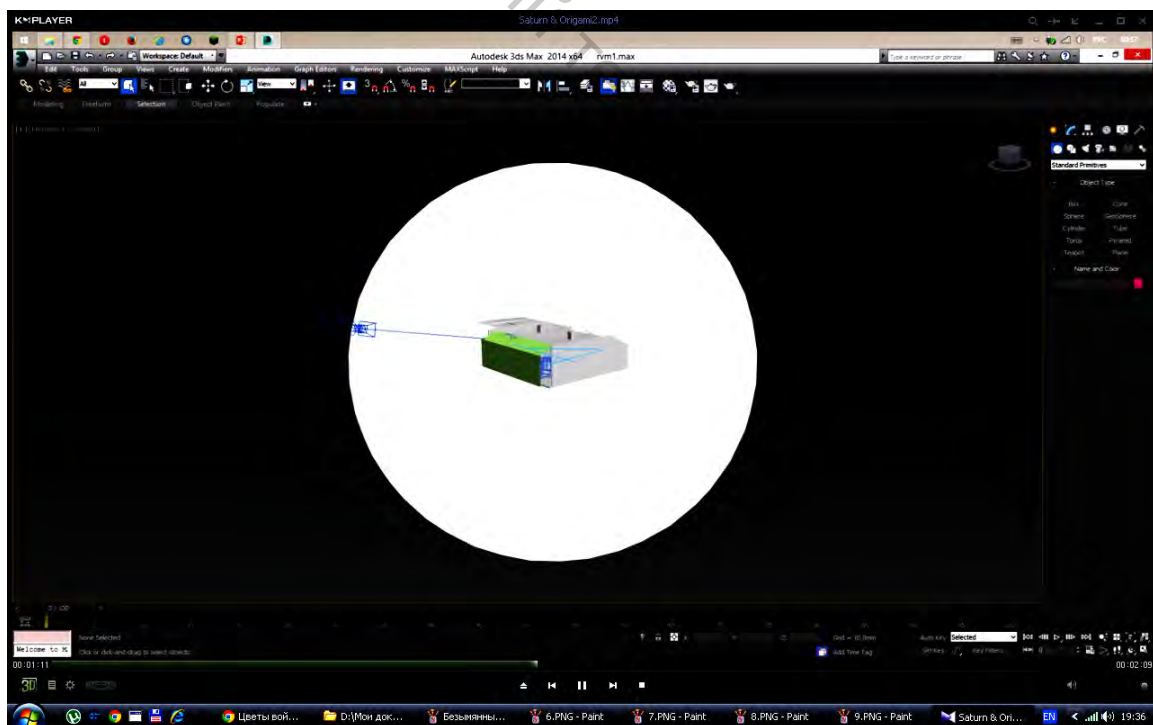

Рисунок 4 – Проектирование текстуры

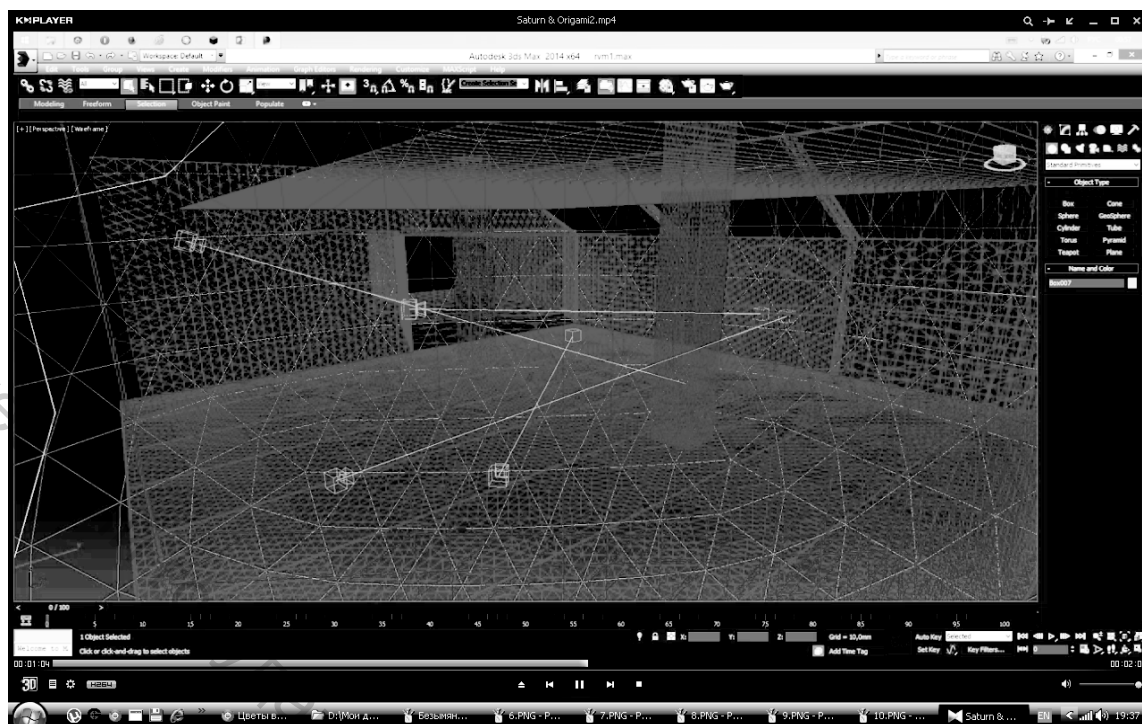

Рисунок 5 – Проектирование текстуры

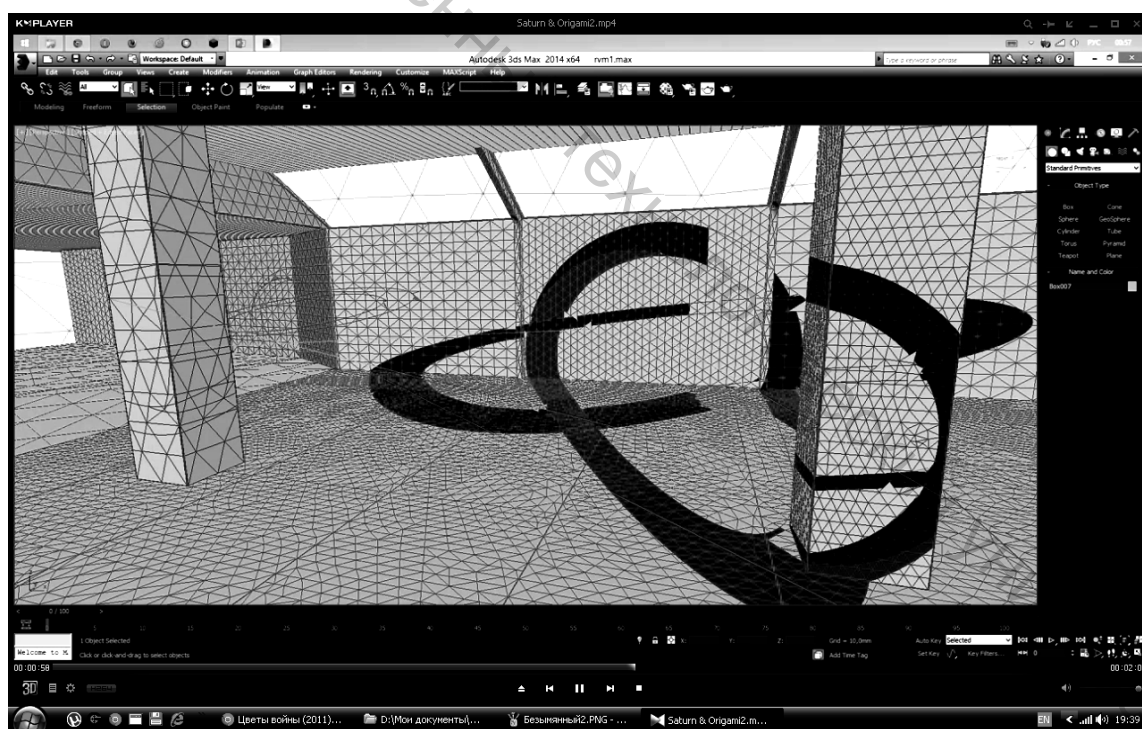

Рисунок 6 – Проектирование текстуры

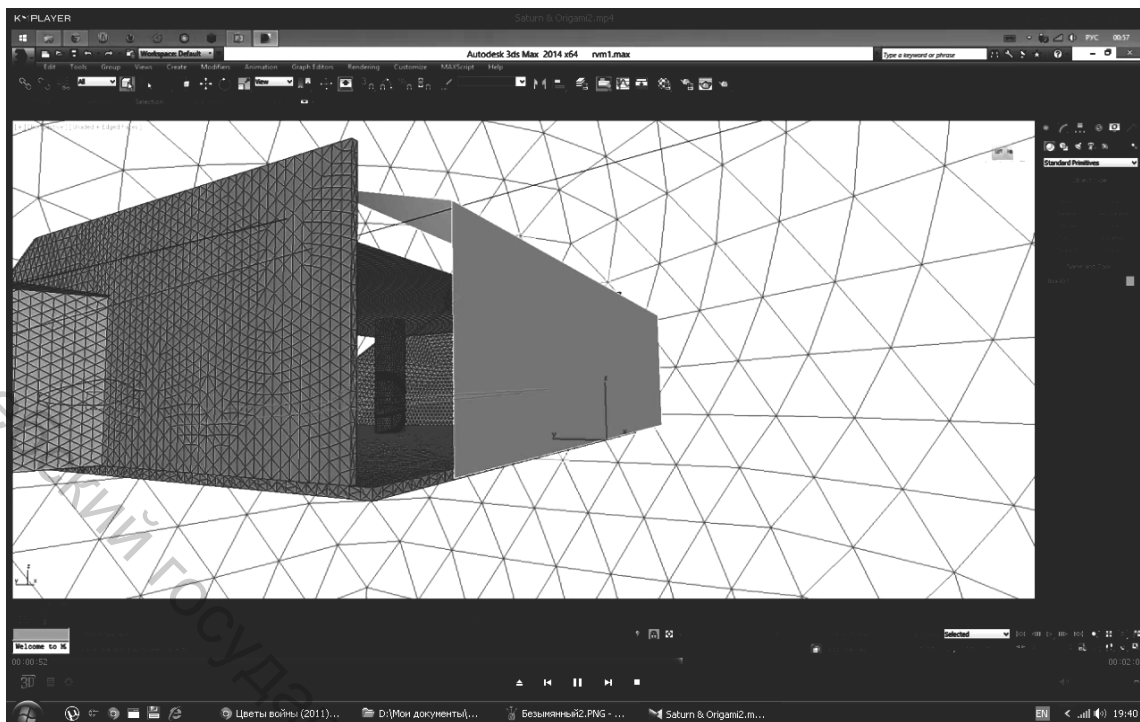

Рисунок 7 – Обработка рисунка в программе Adobe Photoshop

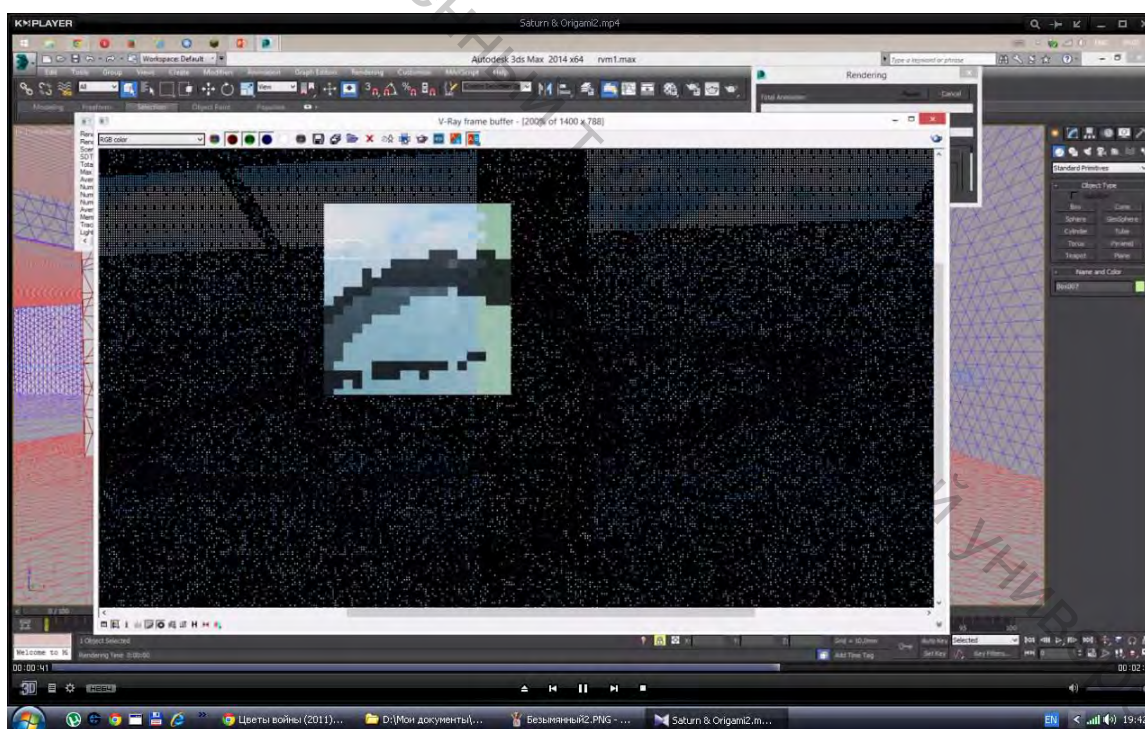

Рисунок 8 – Обработка рисунка в программе Adobe Photoshop

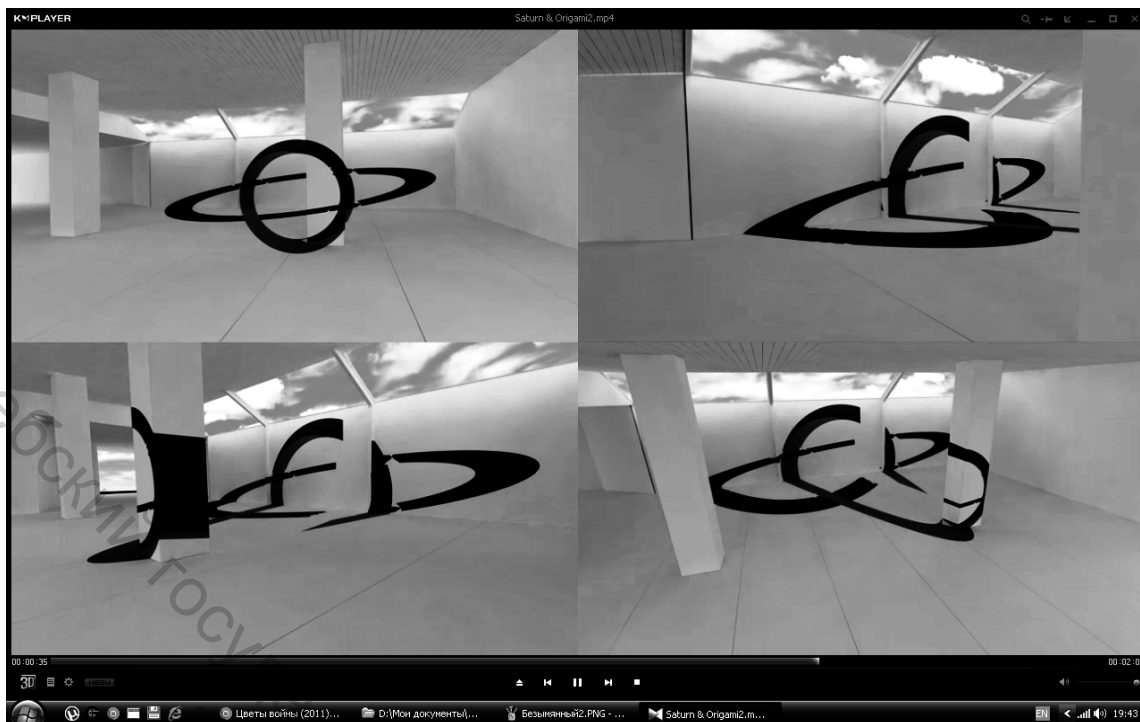

Рисунок 9 – Обработка рисунка в программе Adobe Photoshop

Рисунок 10 – Вёрстка планшета

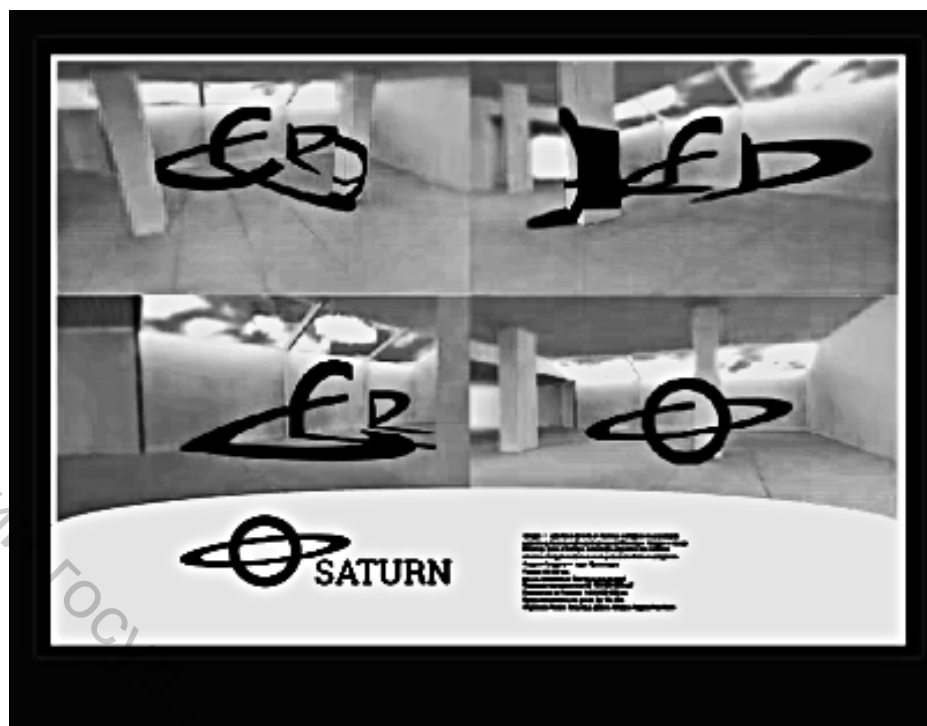

Рисунок 11 – Вёрстка планшета

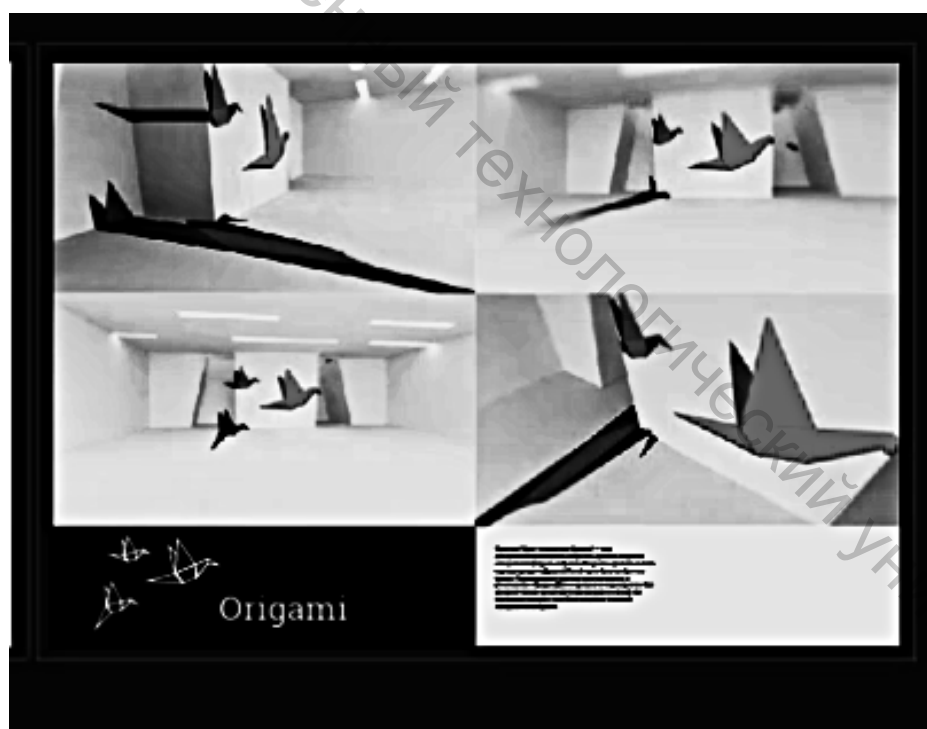

Рисунок 12 – Вёрстка планшета

Рисунок 13 – Учебная работа Вахрамеевой Анастасии

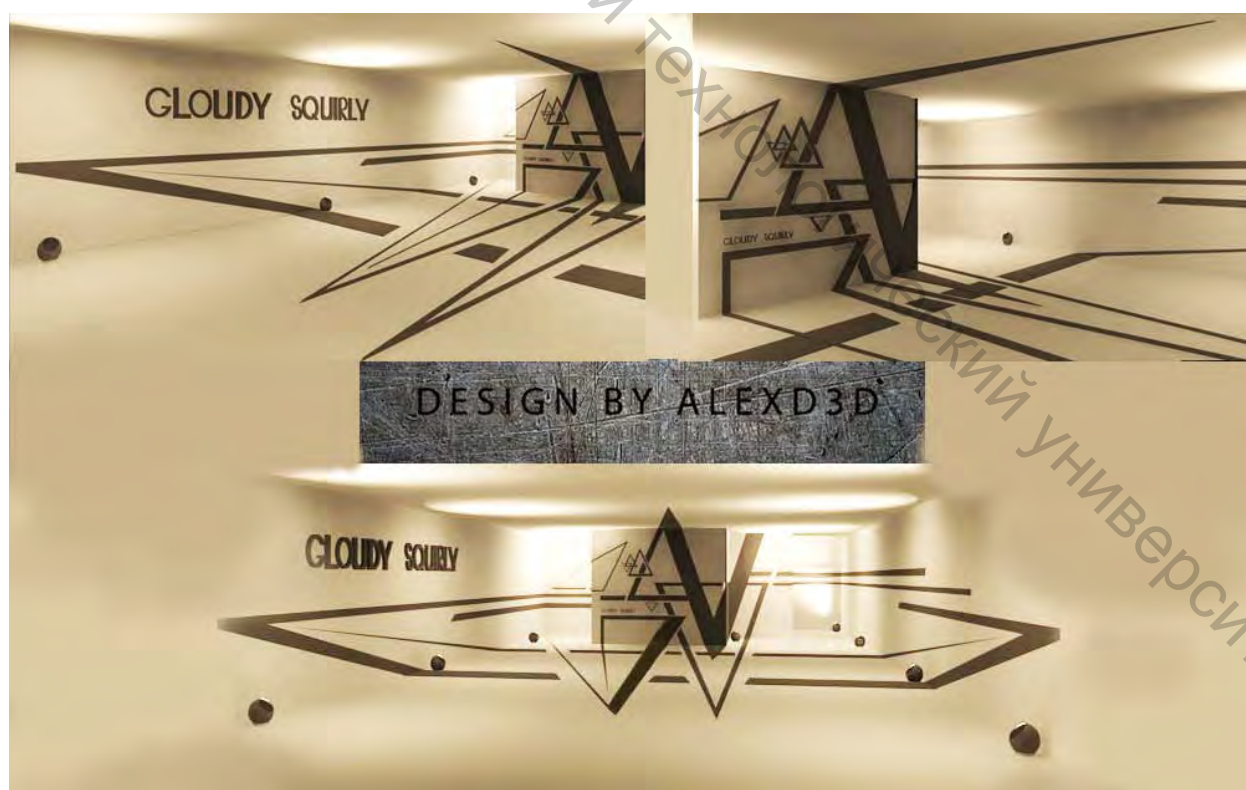

Рисунок 14 – Учебная работа Ерофеева Александра

Рисунок 15 – Учебная работа Камбулатовой Эльмиры

Рисунок 16 – Учебная работа Камбулатовой Эльмиры

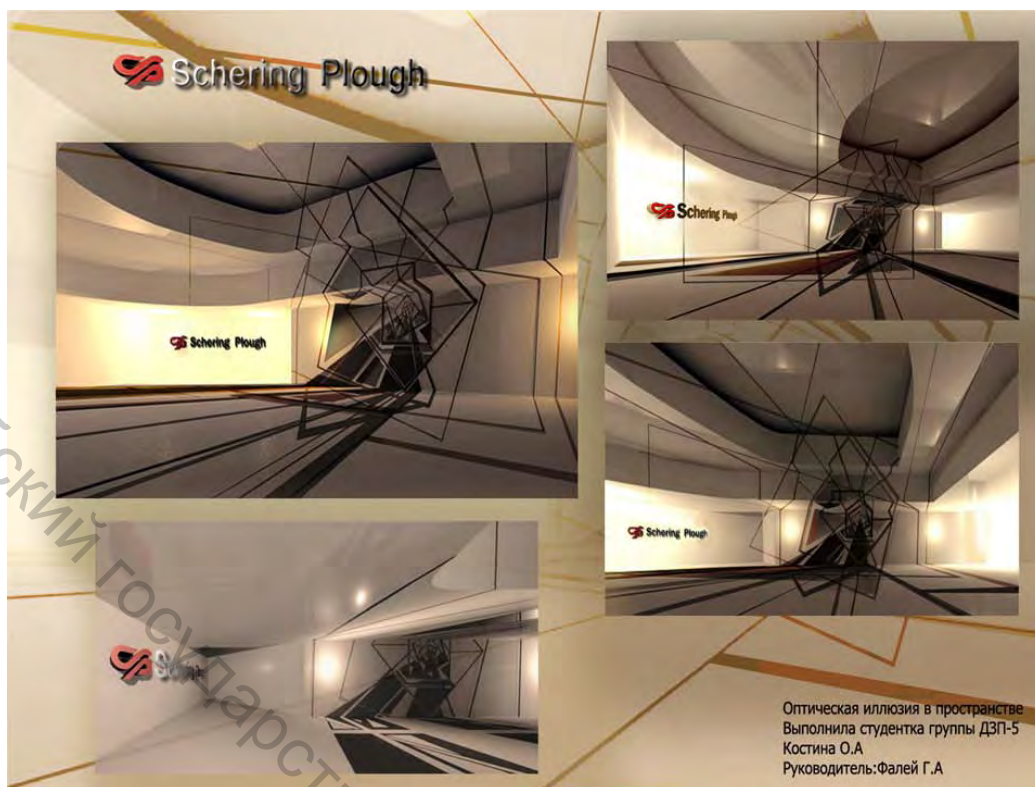

Рисунок 17– Учебная работа Костиной Ольги

Список использованных источников

1. Вимпер, А. В. Материалы и техника монументально-декоративной живописи: стенная, плафонная и декоративная / А. В. Вимпер. – Москва : Искусство, 1953. – 488 с.
2. Песоцкий, Е. Современная реклама. Теория и практика / Е. Песоцкий. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 320 с. : ил.
3. <http://demiart.ru/forum/index.php?showtopic-103746>
4. <http://www.dreamdesogn.ru/>