

ГБУДО г. Москвы «ДШИ «Центр»

Преподаватель

Сливкова Галина Владимировна

РАЗРАБОТКА ЭОР
ПЛАСТИЧЕСКОЕ ФОРМООБРАЗОВАНИЕ
В ДИЗАЙН-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
(ДЛЯ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ 10-12ЛЕТ)

Тема №1

ТЕОРИЯ

ПРАКТИКА

Тема №2

ТЕОРИЯ

ПРАКТИКА

Тема №3

ТЕОРИЯ

ПРАКТИКА

Урок 1 “Форма и формообразование.”

Цель урока:

Ознакомление учащихся с понятиями
форма и формообразование и получить
представление о формах в дизайне.

Задачи урока:

Образовательные задачи урока:

Знакомство с понятиями и основами
проектирования в дизайн-деятельности при
помощи формообразования.

Воспитательные задачи урока:

Воспитание интереса, творческого
отношения и самостоятельности в
мышлении и решении задач.

Развивающие задачи урока:

Развитие образного и пространственного
мышления.

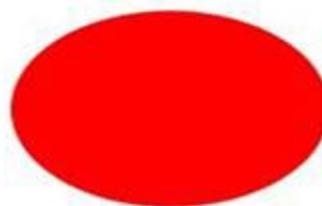

Теория

Наша планета Земля имеет форму шара . Тело каждого из нас, наши руки ,ноги, голова, корпус это тоже формы, живые, постоянно меняющиеся и движущиеся. Наша одежда , мебель, дома, ... Каждый предмет имеет только ему присущую форму. Формы могут быть строго геометричны. В них четко видны геометрические законы связи между элементами, например, кристаллы горного хрусталия, часы, мебель...

Давайте с вами вспомним, какие геометрические фигуры мы знаем?

Есть основные геометрические фигуры : квадрат, круг, треугольник. Есть пространственные (объемные) (куб, шар, пирамида) и плоские (квадрат, круг, треугольник.

U

ФОРМА (лат. *forma*) - внешнее очертание, наружный вид, контуры предмета.

Форма отражает назначение предмета, целесообразность его существования, его функционализм. Сравните форму бабочки и черепахи, слона и пантеры, гоночной машины и тяжелого самосвала, изящной танцовщицы и борца сумо ... О формах говорят, что они красивы, гармоничны, целостны или безобразны, воздушно легки или тяжелы, динамичны или статичны, пропорциональны или наоборот. Форма характеризуется многими свойствами, их подробно изучают в курсах композиции, дизайна, художественного конструирования.

U

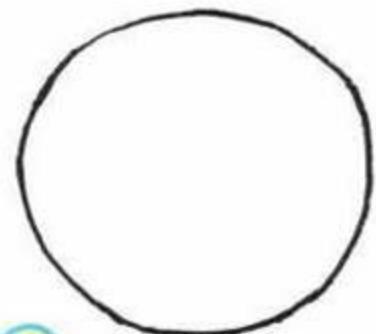
Предметы простой формы в своей основе имеют одну геометрическую фигуру, а предметы сложной формы — несколько геометрических фигур.

Интересно отметить, что можно образовать новую форму не только за счет прибавления объема, как в лепке, но и отнимая объем, как в скульптуре. При этом внешние очертания предмета могут измениться до неузнаваемости. Посмотрите, какие метаморфозы произошли с яблоком. Как изменилась его круглая форма! Как вы думаете, где в искусстве мы можем увидеть такой метод формообразования? Конечно же в скульптуре. Художник может создавать скульптуру, отсекая не нужное, например деревянная скульптура или резьба по дереву, создание каменной скульптуры.

U

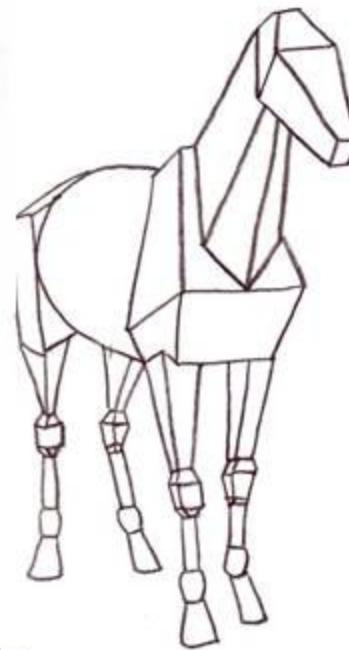
ПРОСТАЯ И СЛОЖНАЯ ФОРМА

1

2

6

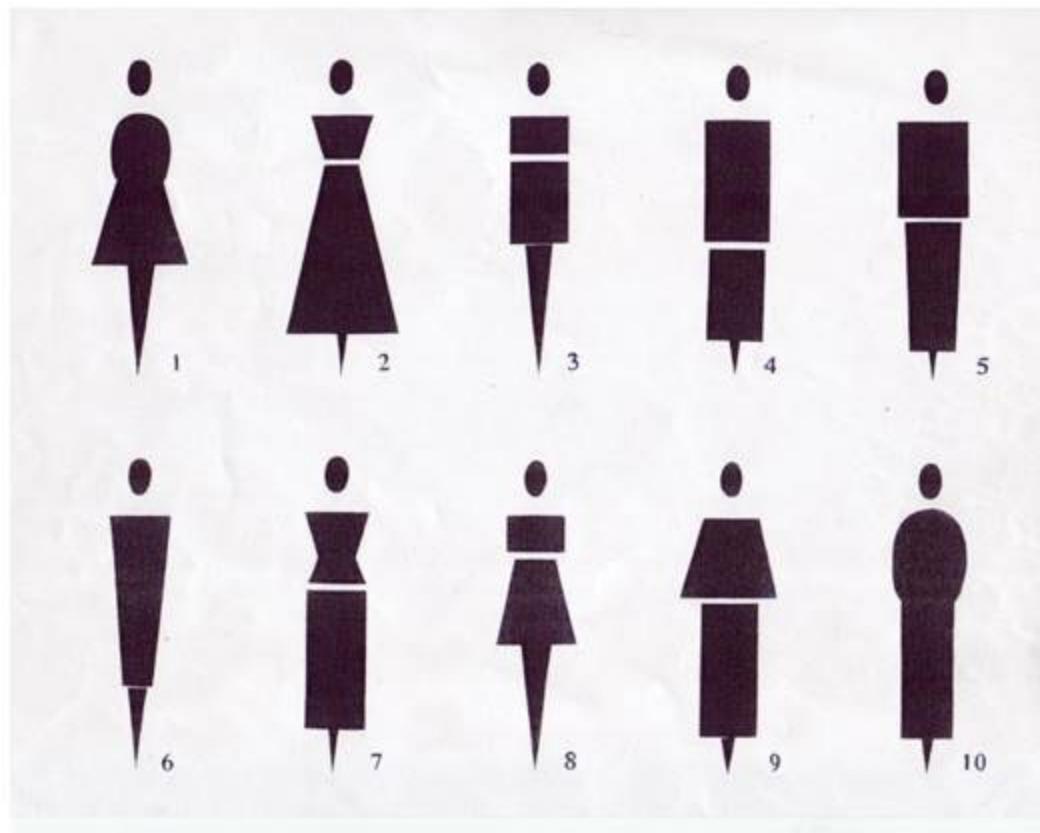

Не правда ли, иногда в конструкции дома можно увидеть подобие многим геометрическим телам. Посмотрите на эти дома. Каждый из них принадлежит к разным стилям.

Создавая одежду, дизайнер так же использует разные геометрические фигуры для создания силуэта.

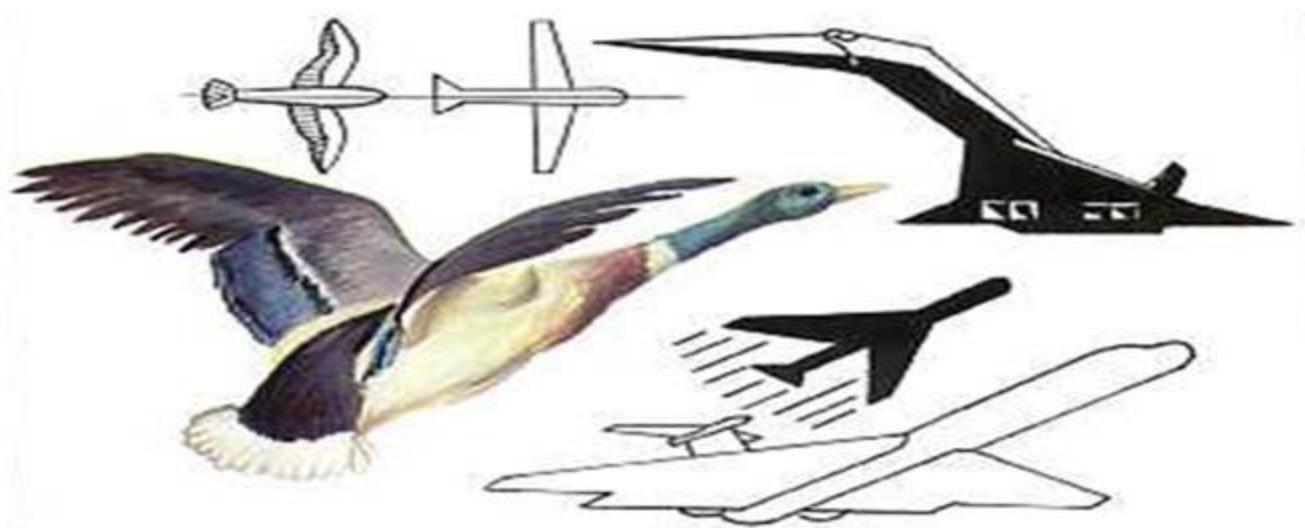
U

U

Дизайнеры подсмотрели много интересных форм в природе, на основе которых они сконструировали предметы и машины, отличающиеся красотой и целесообразностью формы.

Например, современный самолет похож на птицу. Его обтекаемая форма наилучшим образом подходит для полета.

Природная форма тыквы подсказала художнику форму бутылки.

Такой перенос формы, найденной природой, в искусство или технику — частое явление. И такой перенос называется бионикой.

В дизайне, народном и декоративно-прикладном искусстве форма должна соответствовать назначению вещи. Так, холодильник должен олицетворять своей формой функцию сохранения продуктов при низкой температуре и идею чистоты. Ложка должна быть удобна для того, чтобы брать ее в руки есть ею. Форма зависит от функции предметов, которую они выполняют.

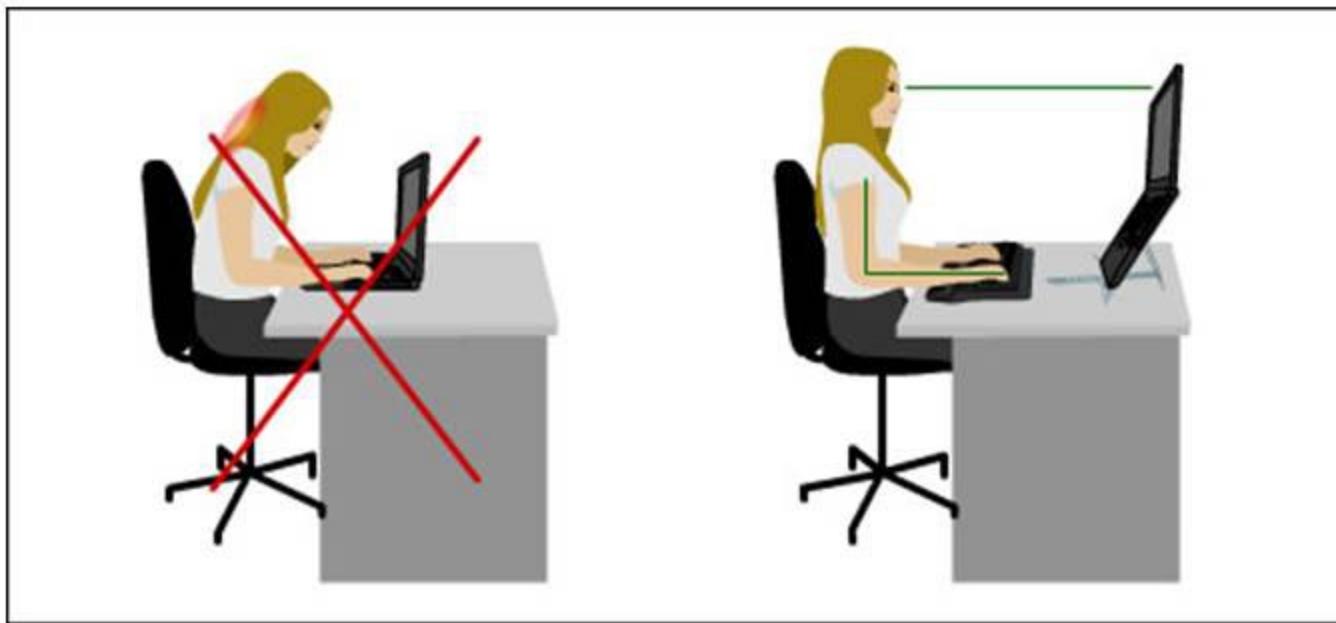
Однако в формообразовании учитывается не только назначение предмета, но и характер его функционирования, то есть условий, в которых будет использоваться предмет человеком; так, холодильники бывают напольные, настенные, встроенные в мебель и др. Назначение всех этих типов холодильников одно и то же, а форма разная. Обеспечение через соответствующую форму удобства и безопасности пользования изделием, **учет связи с человеком называют в дизайне эргономикой**.

Можно привести длинный ряд характерных примеров учета эргономических требований: ручки управления, клавиши приборов, форма кресел в самолете и др. Все эти объекты сконструированы таким образом, чтобы было ими удобно пользоваться, чтобы человек не тратил лишнюю энергию, не утомлялся, чтобы эти предметы были соразмерны телу человека.

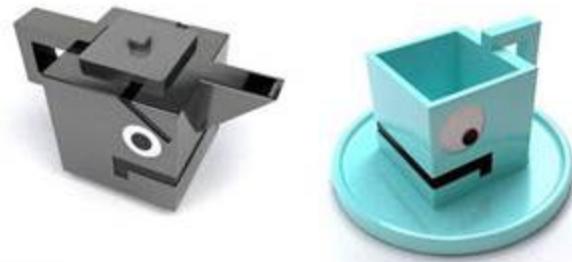
ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ЭРГОНОМИКА - учет связи с человеком и удобством, безопасности пользованием изделием.

Украшение этих вещей несет дополнительную нагрузку в том смысле, что они могут еще создавать настроение своим внешним видом. Например, красивая расписная посуда может радовать гостей, приглашенных к столу.

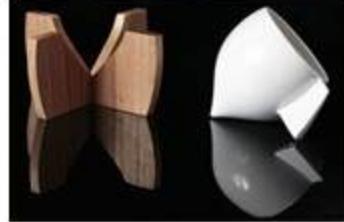

Таким образом из всего выше сказанного мы можем сформулировать понятие **ФОРМООБРАЗОВАНИЕ** (нем. *Bildungstrieb*, *formge schaltung* (*gebung*) — нем.) — способ и процесс создания формы; в художественном творчестве — художественной формы, процесс создания формы в деятельности художника, архитектора, дизайнера, в соответствии с общими ценностными установками культуры и теми или иными требованиями, имеющими отношение к эстетической выразительности будущего объекта, его функции, конструкции и используемых материалов. Формообразование — решающая стадия дизайнера творчества; в его процессе закрепляются как функциональные характеристики объекта формообразования в художественном проектировании включает пространственную организацию элементов изделия (комплекса, среды), определяемую его проектирования, так и его образное решение.

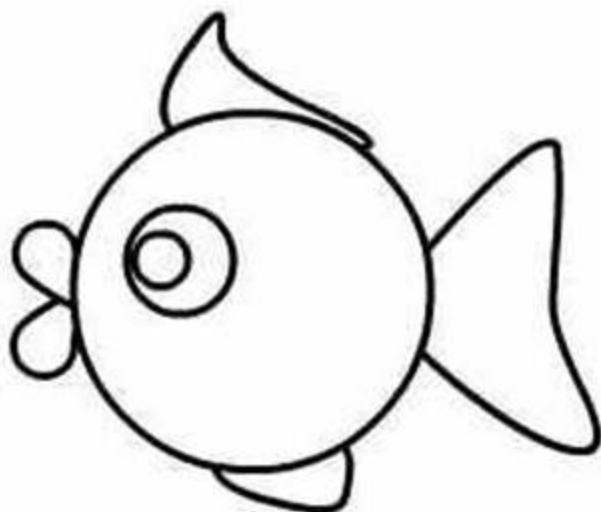
ТЕОРИЯ

ПРАКТИКА

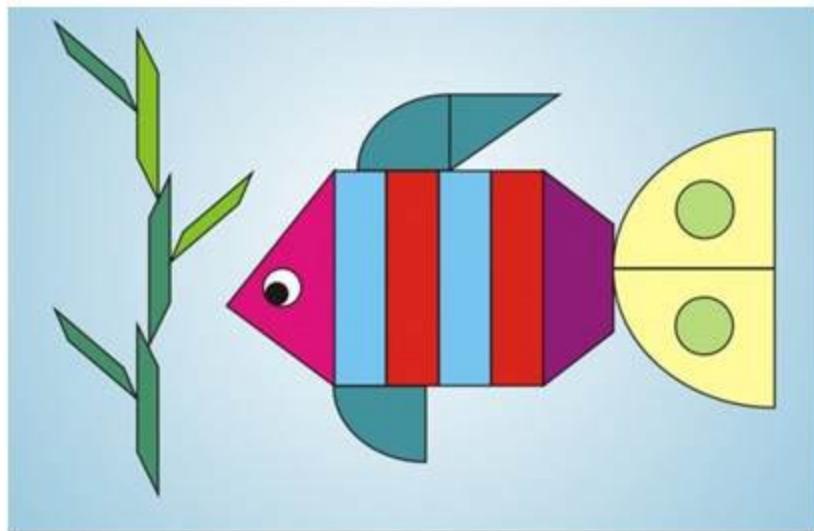
Практическая часть

Упражнение №1. Знакомство с геометрическими фигурами. Рисунок животного с помощью геометрических фигур. Например ежик (круг), птицы(конус), собака или кот(овал) и т.п. Возможна работа в графическом редакторе или в бумажном виде.

Практическая часть

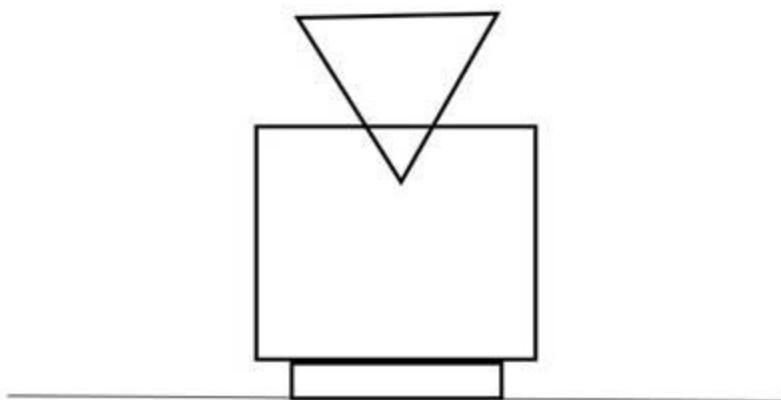
Упражнение №2. Геометризация предмета или изображения. Представить изображение в виде геометрических фигур, выполнение аппликации.

Практическая часть

В качестве практического задания необходимо выполнить работу в графическом редакторе Adobe Photoshop. Выполнение эскиза вазы из геометрических фигур, используя инструменты «эллипс, многоугольник, прямоугольник» и т.д.

Тема 2 “Пластическое преобразование геометризованной формы.”

Цель урока:

Получить представления о пластическом преобразовании геометризованной формы.

Задачи урока:

Образовательные задачи урока:

Овладение умениями и навыками применения полученных знаний в практической художественно-технической деятельности;

Воспитательные задачи урока:

Воспитание интереса, творческого отношения к выполнению работы. Воспитывать самостоятельность в мышлении

Развивающие задачи урока:

Развитие пространственного мышления. Развитие образного мышления, моторики.

Пластические искусства (англ. fine arts — пространственные искусства, зрительные искусства, изящные искусства) — виды искусства, произведения которых имеют предметный характер, создаются путем обработки вещественного материала и существуют в пространстве.

К пластическим искусствам относятся: изобразительное искусство (графика, живопись, скульптура, архитектура, декоративное и прикладное искусство, дизайн), а также произведения народного искусства изобразительного и прикладного характера.

ИСКУССТВО

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ

ИЗО

АРХИТЕКТУРА

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ

ДИЗАЙН

ВРЕМЕННЫЕ

МУЗЫКА

ЛИТЕРАТУРА

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ (ЗРЕЛИЩНЫЕ)

СЦЕНИЧЕСКИЕ

КИНО

ТЕАТР

ЦИРК

Графика

Графика (др.-греч. γράφικός — письменный, от др.-греч. γράφω — записывать, писать) — вид изобразительного искусства, использующий в качестве основных изобразительных средств линии, штрихи, пятна и точки. Самым древним видом изобразительно искусство является рисунок. Именно с его помощью, взяв в руки уголь из костра, человек изобразил бегущего оленя, мощного бизона и сцены охоты на стене своей пещеры.

ЖИВОПИСЬ

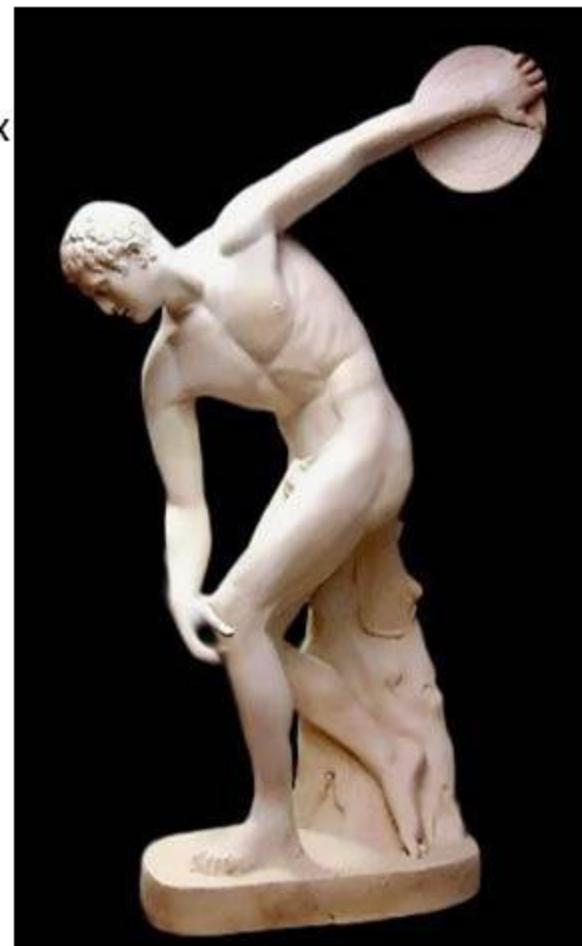
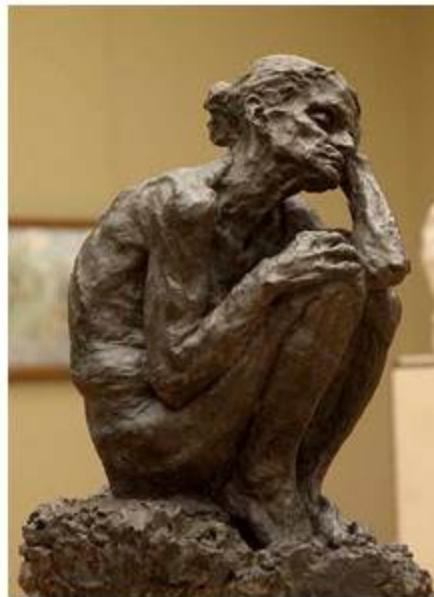
Живопись - плоскостное изобразительное искусство, специфика которого заключается в представлении при помощи красок, нанесенных на поверхность изображение реального мира, преобразованных творческим воображением художника.

Скульптура

Скульптура (от латинского слова «высекать») – одно из самых древних искусств.

Декоративно – прикладное искусство

ДПИ-это искусство украшать предметы быта.

Архитектура

Архитектура (греч. "architecton" - "мастер, строитель") - монументальный вид искусства, целью которого является создание сооружений и зданий, необходимых для жизни и деятельности человечества, отвечая утилитарным и духовным потребностям людей.

Пластические искусства тяготеют к синтезу искусств, то есть к слиянию и взаимодействию друг с другом: архитектуры с монументальным искусством, скульптурой, живописью и декоративно-прикладным искусством; живописи со скульптурой (в рельефах); живописи с декоративно-прикладным искусством (в керамических изделиях, вазах) и т. д.

Синтез архитектуры и ДПИ

Синтез скульптуры и архитектуры

Практическая часть

Упражнение №1. Вырезать из бумаги геометрическую фигуру наклеить на лист бумаги.
Задача придумать образ геометрической фигуре, дорисовать детали. Например глаза, уши, хвост и т.п.

Практическая часть

Упражнение №2. Вырезать из бумаги несколько геометрических фигур наклеить на лист бумаги. Задача соединить геометрические фигуры в один образ, дорисовать детали.
Например глаза, уши, хвост и т.п.

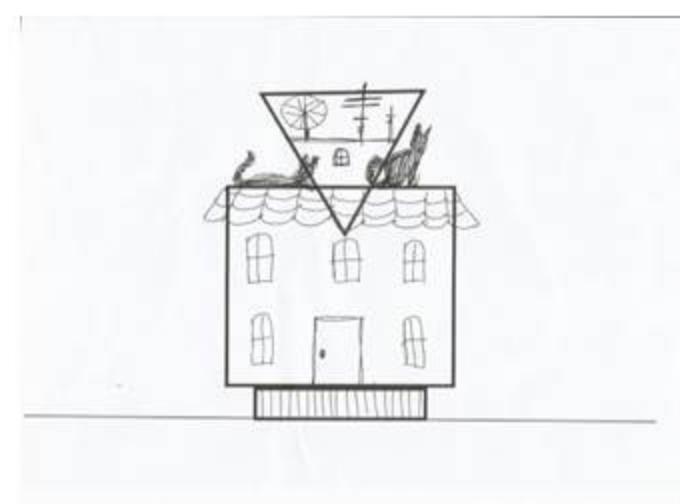
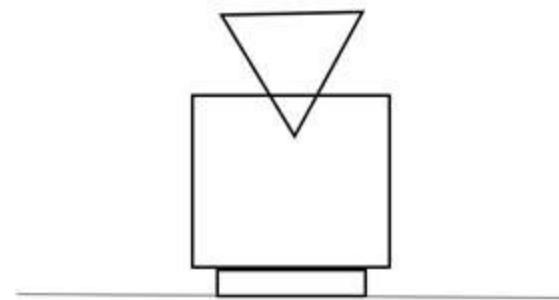

Практическая часть

В качестве практического задания ребятам необходимо выполнить работу по пластическому преобразованию формы вазы из геометрических фигур и поиска образа.

Пластически преобразовать форму вазы из геометрических фигур и дать ей образ. Это может быть образ животного; Это может быть образ человека; Это может быть образ архитектуры; Это может быть образ предмета. Для выполнения работы нам понадобиться черная гелиевая ручка, черный маркер, линер.

Урок 3 “Работа в материале”

Цель урока: Получить навыки в пластическом формообразовании при помощи пластического материала (глины).

Задачи урока:

Образовательные задачи урока:

Знакомство с понятиями и основами проектирования в дизайн-деятельности при помощи формообразования.

Воспитательные задачи урока:

Воспитание интереса, творческого отношения и самостоятельности в мышлении и решении задач.

Развивающие задачи урока: Развитие пространственного мышления, моторики.

Для изучения и освоения пластического формообразования в дизайн-деятельности подойдут разнообразные материалы такие как: бумага и бумага-пластика, пластилин, соленое тесто, глина или полимерная глина, пластик.

Я предлагаю изучить данную тему при помощи материала – глины.

Глина очень пластичный материал позволяющий создавать разнообразные формы. Лепка позволяет развивать мелкую моторику, расширяет пространственное мышление.

Пластичность является важнейшим технологическим свойством глин, обуславливающим возможность формования из них различных керамических изделий. Благодаря своим свойствам, глина представляет огромные возможности для творчества и самовыражения.

Поэтому лепка из глины - одно из любимых человеком видов художественного творчества.

U

Глина - один из древних материалов, который используется для изготовления глиняной посуды и художественных изделий.

Керамика — изделия из глины с минеральными добавками или без них, которые получены путем формования и обжига. Для улучшения эстетических свойств керамику можно покрывать глазурью.

Формование изделия

Изготовить глиняную посуду можно несколькими способами:

- из раскатанных плоских кусков и из жгутов;
- на гончарном круге;
- путем отливания в гипсовой форме

Лепка из цельного куска

Формование из кусков и жгутов

U

Отминка в гипсовой форме

Отливка изделий в гипсовой форме

U

Лепка на гончарном круге

Практическая часть

Упражнение №1. Проба глины. Определение ее свойств глины. Лепка шара, конуса, цилиндра, куба и т.д. Сравнение свойств глины и пластилина. Апробирование инструментов на глине. Шар, куб, цилиндр, конус – основа любой конструкции. Технология лепки простых форм: шара, овала, цилиндра, конуса и т.д. Животные и птицы, как простейшие керамические формы. Задача слепить животное на основе геометрической фигуры. Например, ежик (шар), утка(конус), такса (цилиндр) и т.п.

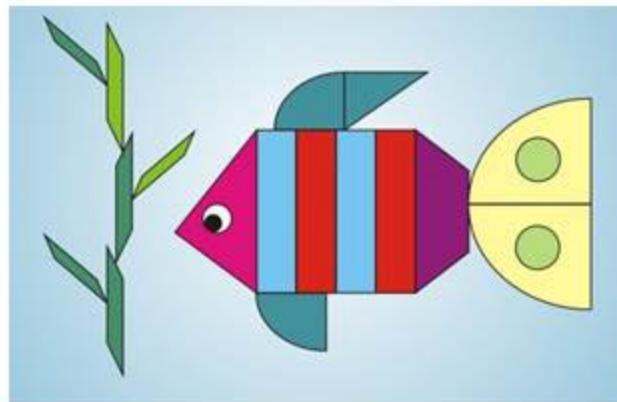

Практическая часть

Упражнение №2. Лепка плоскостных изделий методом жгута и пласта. Работа по шаблонам. Вырезать из бумаги шаблон.

Метод жгута. Отработка пластического способа по следующей технологии: 1) раскатать жгут одинаковой толщины; 2) Уложить жгут по форме шаблона, так что бы не оставалось свободного пространства; 3) Хорошенько загладить поверхность с одной, и с другой стороны; 4) Декорирование изделия.

Метод пласти. Отработка пластического способа по следующей технологии: раскатать пласт одинаковой толщины, положить шаблоны вырезать, затем склеить.

Практическая часть

В качестве практического задания ребятам необходимо выполнить в материале глины используя эскизы прошлых занятий, метод пласти, жгута. Выполнить в материале глины вазу, используя эскизы прошлых занятий.

Вырезать шаблоны из бумаги частей вазы. Ваза выполняется методом пласти. Глиняный пласт раскатывается при помощи скалки. Затем кладутся шаблоны из бумаги и вырезаются стеком. После того как все детали готовы - склеивается при помощи шликера (жидкой глины) и примазывается. Круглые или овальные формы изготавливаются методом ручной лепки используя форму колокольчика или жгута.

