

Лекция

«Композиция из стилизованного изображения антуража и стаффажа»

Стилизация – декоративное обобщение и упрощение формы, подчеркивание ее особенностей с помощью ряда условных приемов. Упростить форму вовсе не значит обеднить ее, это значит нужно подчеркнуть выразительные стороны, опустив малозначащие детали.

Антураж и стаффаж

Антураж - это графические изображения на фасадных и перспективных проекциях архитектурного проекта естественного и архитектурного окружения архитектурного объекта, который проецируется: деревья, кущи, травяной газон, существующие на участке застройки здания и сооружения.

Стаффаж - графическое изображение на фасадных и перспективных проекциях архитектурного проекта людей, животных и транспортных средств. Элементы антуража и стаффажа служат указаниями архитектурного масштаба проектного изображения архитектурного объекта, который проецируется. Антураж и стаффаж являются графическими моделями реального среды и вместе с проектным изображением архитектурного объекта или комплекса отображают органичность или неорганичность их объединение. Антураж и стаффаж отображают характеризуют формальные (композиционные) признаки живого и безжизненного предметного окружения архитектурного объекта. Они должны создать ассоциативные основания для формирования в потребителя, заказчика или эксперта архитектурного объекта впечатления, представление о содержании и характере, стилистические особенности и насыщенность окружения архитектурного объекта, который проецируется. Поэтому изображение антуража и стаффажу в архитектурном проекте есть необходимым, а умение архитектора формировать впечатление о реальности окружения - очень важное.

Стилизованные элементы антуража - это схематические и упрощенные изображения деревьев, кустов, травяного покрова земли и ландшафта, которые передают наиболее характерные пластический-пластические-образно-пластические особенности тех или других растительных форм, других элементов естественного окружения. Стилизованные элементы антуража применяются по обыкновению на ранних стадиях проектирования, при выполнении клаузур, эскизов, а также в случае изображения фасадных и перспективных проекций архитектурного среды с простыми формами и при отсутствия архитектурных деталей в объекте, который проецируется. Применение стилизованного антуража определяется необходимостью выявления композиционных и стилистических особенностей объекта проектирования.

Технические приемы и средства выполнения стилизованных элементов антуража зависят от задач, которые решает архитектор на разных стадиях проектирования. При выполнении поисковых набросков фасадных и перспективных изображений архитектор пользуется мягким карандашом, фломастером, иногда - акварельной кистью. Основные черты изображения естественного окружения в этом случае - характерный силуэт растительных ферм, их размеры (для выявления размеров объекта проектирования) и тональные пятна (для выявления форм и силуэта объекта проектирования). Характер техники выполнения - очень быстрые кудряво-волнистые линии разной толщины, которые регулируются силой нажима карандаша или фломастера на поверхность бумаги, вязь, который передает характер кроны растительных форм лиственных пород, или прямые линии под разным углом наклона, параллельные и с пересечением штрихов, которые передают характер растений хвойных пород.

При выполнении эскизной стадии проекта архитектуры используют линейный и циркульный рейсфедеры, рапидограф, перо, черную тушь, черные чернила, акварельная и щетинная кисти. Характер выполнения - более тонкие и точные линии силуэта растительных форм (деревьев, кустов, травяного газона), продуманный силуэт и тональность естественного фона архитектурного объекта, который выполняется акварелью, разбавленной тушью или черными чернилами.

Реалистические элементы антуража - это изображения растительных форм, которые наиболее полно, точно и детально передают формально-пластические особенности растительных форм. Они отображают органичность объединения объекта проектирования и естественного окружения, подчеркивают стилистику архитектурного объекта, создают эффект реальности проектного среды, формируют впечатление действительного архитектурного образа будущего объекта. Реалистические элементы антуража применяют при выполнении демонстрационных изображений жилых и общественных зданий, мостостроительных комплексов, локальных архитектурных пространств.

Техника выполнения реалистических элементов антуража определяется задачами, которые решаются демонстрационными изображениями будущих зданий, комплексов или локальных архитектурных пространств. Это - задачи формирования впечатления реальности проектного среды. Отсюда и технические средства выполнения их в фасадных и перспективных изображениях. Реалистические изображения элементов антуража и стаффажа выполняются пером, черной или цветной тушью тонкими линиями, кудрявой вязью, которая передает почти с фотографической точностью характер растительных форм листовых пород, штриховкой - травяных покровов и растений хвойных пород, деталей ландшафта. Линиями и штрихами показывают также детали одежды людей, формы машин и животных. Толщина линий при этом регулируется в зависимости от пространственного расположения элементов антуража и стаффажа: на переднем плане изображения выполняется более толстыми линиями, на среднем - тонкими. Задний план изображаемого пространства выполняется тончайшими линиями, степень детализации максимально уменьшается. Таким образом достигается впечатления глубины пространства, а следовательно, его реальности.

Задание:

Цель работы: приобретение умений и навыков изображения элементов антуража и стаффажа в графической технике.

Рекомендации по выполнению упражнения:

- Композиция может быть образована отдельными самостоятельными участками, а также возможно объединение таких участков в единую тему.
- В композицию из стаффажа и антуража нужно включать разные виды ортогональных проекций: фронтальную, горизонтальную, профильную, т.е. вид спереди, вид сверху, вид сбоку.
- Допускается создание единой целостной картины, где антураж и стаффаж могут вписываться в общее пространство, включающее в себя землю с линией горизонта и небо с облаками.

Предварительная подготовительная работа включает в себя поиск различных интересных вариантов, сюжетов, образов окружающей среды (рис.1): видов деревьев, транспортных средств, людей, представителей животного мира и т.п. Можно использовать изображение антуража и стаффажа разных стилевых эпох (по векам), а также элементы природы и культуры разных стран и народов, элементы городского, сельского, промышленного, морского пейзажа. Собранный

иллюстративный материал перерабатывается и стилизуется, т.е. упрощаются и обобщаются фигуры людей, животных, элементы пейзажа и т.д. Мелкие детали (части лица, листья и т.п.) не показываются, природные и искусственные формы доводят до простых геометрических форм или элементов.

Важным этапом является выбор композиционного размещения на листе того материала, который будет использован в данной работе. Необходимо выбрать композиционный центр (один или несколько), который можно выделить на листе местоположением (геометрический центр, точки золотого сечения и т.д.), размером, яркостью и тщательностью проработки, интересным сюжетным решением и т.д. Вокруг композиционного центра, используя способ кадра, можно разместить различные виды антуража и стаффажа (рис.2, 4, 5). Очень интересным решением этого упражнения является выбор более абстрактных форм композиции, где присутствует общий сюжет, в котором переплетаются различные виды антуража и стаффажа. Здесь проявляются творческие способности, нестандартное мышление и оригинальность (рис. 3, 6).

Итоговая работа по композиции выполняется на планшете, обтянутом ватманом. Размеры 40*60.

Материалы: карандаш, тушь, черная гелиевая ручка, маркер, фломастер черный.

Этапы работы:

1. Выполнение и проработка эскизных вариантов упражнения. Поиск наиболее интересного, выразительного композиционного размещения на листе элементов антуража и стаффажа, с учетом масштабных соотношений, различных видов линейной графики (выполняется на бумаге для эскизирования).
2. Выбор, согласование и утверждение наиболее интересного эскизного варианта упражнения с преподавателем.
3. Выполнение выбранного решения упражнения на планшете в карандаше.
4. Окончательное согласование и уточнение работы в карандаше с преподавателем.
5. Обводка черной или цветной тушью.
6. Оценка работы преподавателями.
7. Срезка и сдача работы.