

Композиция прикладная.
Стаффаж в изобразительном искусстве.

Автор презентации: Лабазина М.Г

Стаффаж

Стаффаж (нем. *staffage* от *staff* – «устанавливать» и *staffieren* – «украшать пейзаж фигурами»)

– второстепенные элементы композиции – фигуры людей, животных, транспортных средств и других дополняющих элементов предметной среды – создающие фон, окружение, среду в картине и подчеркивающие ее смысл, обогащающие сюжет дополнительными нюансами, сценами, эпизодами [2]. Появление термина связано с искусством живописи и получило распространение главным образом в XVII веке, когда пейзажисты стали включать в свои произведения мелкоформатные религиозные и мифологические сцены. Иногда стаффаж выполнялся не автором пейзажа, а другим художником. Ныне значение стаффаж продолжает особенно проявляться в пейзажном жанре и изображении интерьеров. Включение живых существ: людей и животных, — оживляют, одушевляют их.

Автор презентации :ЛабазинаМ.Г

. И. Шишкин. Дождь в дубовой роще. 1891. х.м. 1240x2030. Москва.
Третьяковская галерея

И действительно, в изоискусстве часто написанный пейзаж, особенно деревенских и городских местностей, без изображений человека создает впечатление апокалипсической картины вымершего города. Вместе с тем, стаффаж используется и на заднем плане многофигурных композиций или портретов.

Его появление в картине всегда обусловлено художественным замыслом и может работать на взаимосвязь изображения с жизнью, одушевить изображение, подчеркнуть образ одеждой и аксессуарами, подчеркивая определенное состояние природы, историческую эпоху, действие или спокойствие в картине.

С появлением и развитием специализированной проектной графики для архитектурно-дизайнерских специальностей стаффаж гармонично переходит в нее из изобразительного искусства. Наиболее похожие на сегодняшние проекты чертежи появляются с середины XVIII

Кадошь Огюст. Церковь Успения на Покровке. Литография. 1820-е.

Андре Дюран. Вид на здание пожарной команды на Большой Морской в Санкт-Петербурге. 1840. Литография

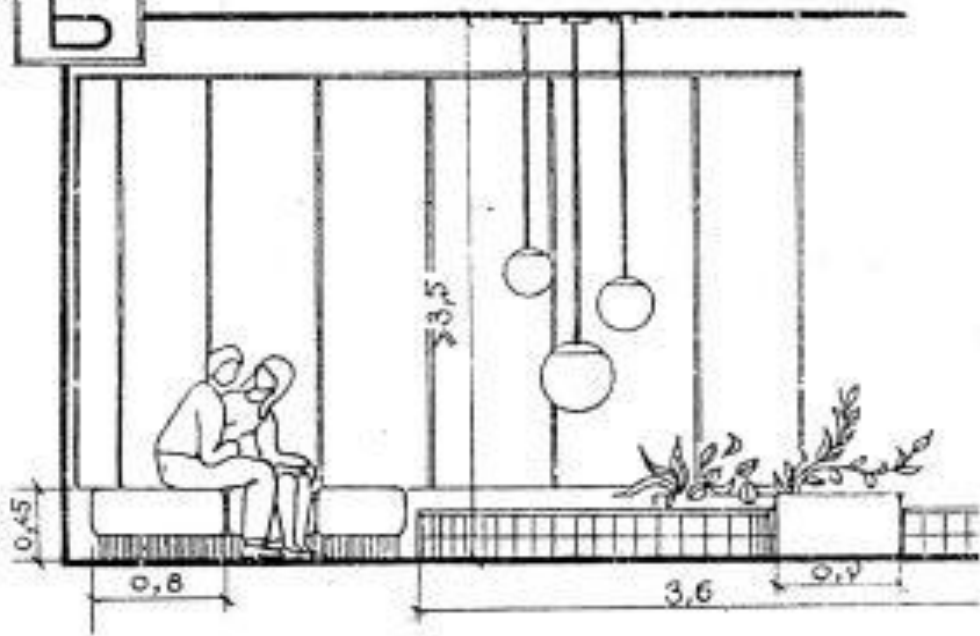
Умение рисовать стаффаж является одним из необходимых элементов графической подготовки архитекторов и дизайнеров, т. к. именно детали, сопровождающие специализированный чертеж, помогают наиболее полно раскрыть идею проекта.

Во-первых, стаффаж как дополнение к архитектурно-дизайнерскому чертежу может осуществить взаимосвязь проектируемого объекта с природным и предметным окружением, т.е. придать жизненной правдоподобности проекту.

Во-вторых, в проектной графике стаффаж позволяет судить о масштабах проектируемых объектов. Так как в памяти каждого человека из опыта сформировано представление о среднестатистических габаритах человека, то зритель, видя вблизи проектируемых объектов стаффаж, сразу приблизительно определяет их масштаб в сравнении с фигурой. Стаффаж на фоне интерьера, архитектуры, ландшафта или садово-парковой скульптуры помогает легко определять функциональную целесообразность объемов пространств, гармоничные формы композиции в планировочном и объемно-пространственном решении максимально приспособленные для деятельности человека, эргономичность предметного наполнения. **В-третьих, стаффаж** может усиливать художественно-образное и содержательное содержание проекта. Как и в изобразительном искусстве при умелом рисовании стаффажа можно создать различные состояния природы, подбирая одежду и аксессуары. Может отразить характер исторической эпохи, стиль и моду или особый колорит той или иной страны. От исторически сложившегося стиля в искусстве может зависеть не только одежда и транспортные средства, но и техника исполнения рисунка. Стаффаж способен указывать на функциональность объекта: стаффаж с книгой, или стаффаж со спасательным кругом и т.д. Стаффаж может усиливать образность проектируемых объектов, например, монументальность, воздушность, динамичность, статичность и пр.

Б

ЗОНА ОТДЫХА

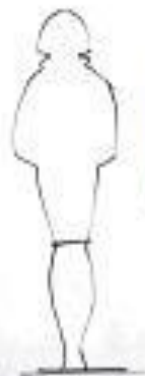
nal Art

Стаффаж в обоих видах искусств может использоваться также в качестве средства достижения композиционной цельности и выразительности. Он позволяет уравновесить основные массы в визуализации, связать отдельные элементы воедино, создать определенное ритмическое построение, усилить выразительность.

Роль стаффажа дополняющая. Основное требование к его изображению – условность и лаконичность. Также необходимо учитывать степень удаленности стаффажа. На дальних планах люди, как правило, изображаются предельно просто и геометризированно. Визуальные характеристики здесь ограничиваются пропорциями и силуэтом. Средний план требует более подробного рисования. Здесь изображения дополняются крупными деталями, особенностями одежды, тоновыми и цветовыми характеристиками. На ближнем плане более тщательно моделируется фигура, черты лица, могут быть проработаны аксессуары одежды. Для архитектурной графики важно вообще не реалистичное изображение элементов окружающей среды, а их обобщенная художественная проекция. При изображении используют особые приемы рисования, отличные от приемов книжной и станковой графики или живописной композиции. Выбор характера изображения стаффажа зависит от уровня коммуникативной сложности рисунка. Различают «иконические» и «символические» изображения стаффажа.

Иконические» изображения – это копии, изображения реальной окружающей среды, тождественные естественной среде. Практически вся реалистическая живопись – это собрание иконических изображений.

«Символические» изображения среды – это наглядно-образная форма передачи наиболее существенных сторон представления человека об этой среде. В отличие от иконических, символические изображения стаффажа выходят за рамки внешнего сходства с действительным объектом.

Animal Art Plane

Чтобы гармонично включить стаффаж в изображение перед автором ставятся следующие задачи.

Выявить характерные особенности фигуры, доводя практически до знака и избегая ненужных деталей, отвлекающих внимание от более значимых элементов чертежа. Улучшает эстетические качества чертежа включение в композицию не только отдельных фигур, но и групп людей, различных по возрасту и полу.

Найти интересные движения, которые на чертеже подчеркнут функциональное назначение пространства или объекта. Выбрать наиболее выразительные ракурсы.

Воссоздать достоверные пропорциональные и анатомические закономерности фигуры. Примерный средний рост мужской фигуры 176–182 см (исходя из роста «модулора» Ле Корбюзье). В соответствии с принятым размером мужской фигуры изображаются женские – высотой 160–165 см; фигуры подростков высотой 140–150 см; детей – высотой 100–120 см. Размеры животных также должны быть достоверны.

Подчинить стаффаж общему художественному решению проектной графики (стилизовать под общее графическое решение, стиль определенной исторической эпохи или под особый колорит страны). Графическая интерпретация стаффажа подчиняется изобразительной морфологии самого проекта, например, линейной ручной или чертежной графике, тональной графике, цветной отмывке или компьютерной графике и иным интегрированным приемам изображения.

Esposito Anna 2012 117

Art Planet

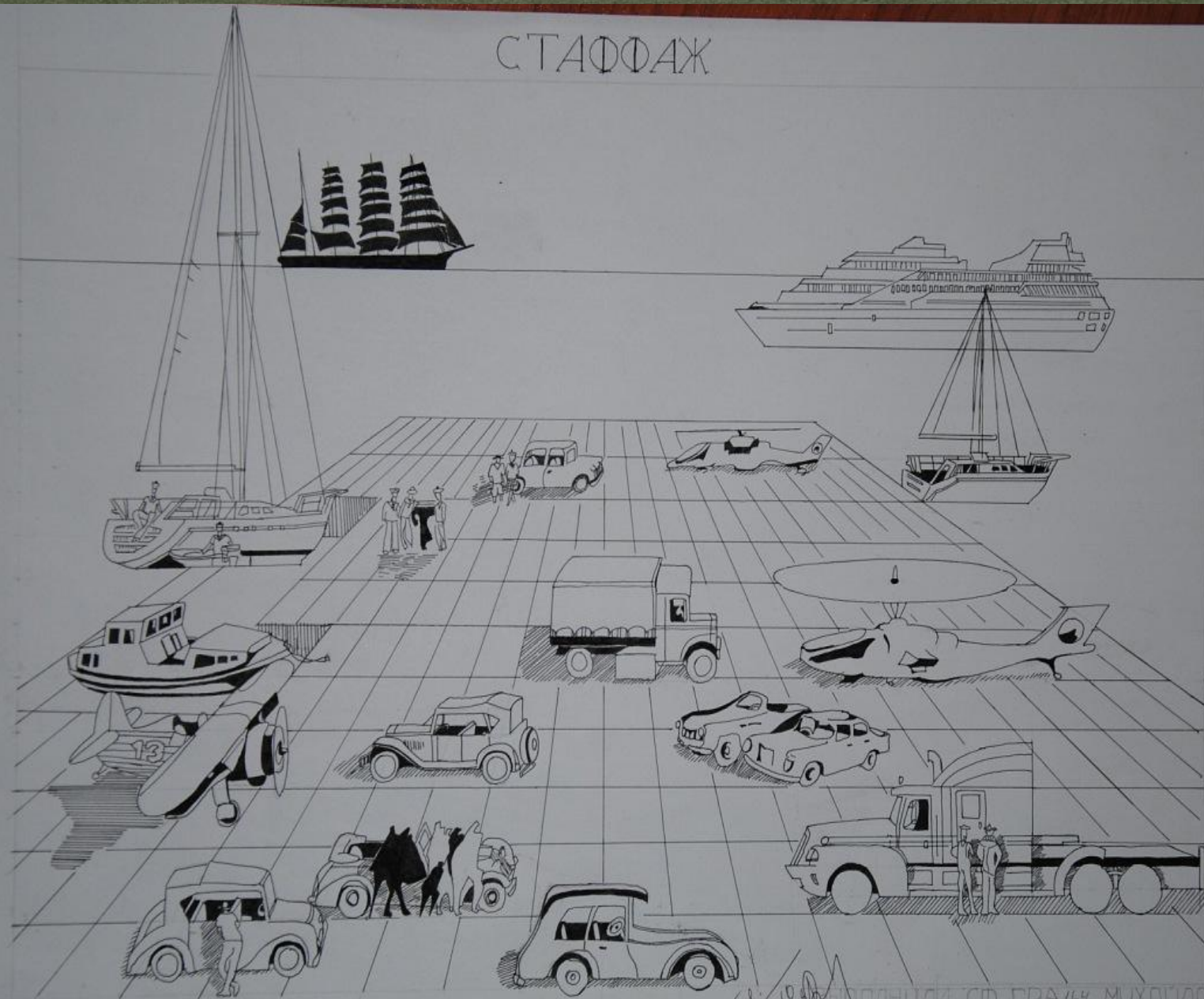

СТАФФАЖ

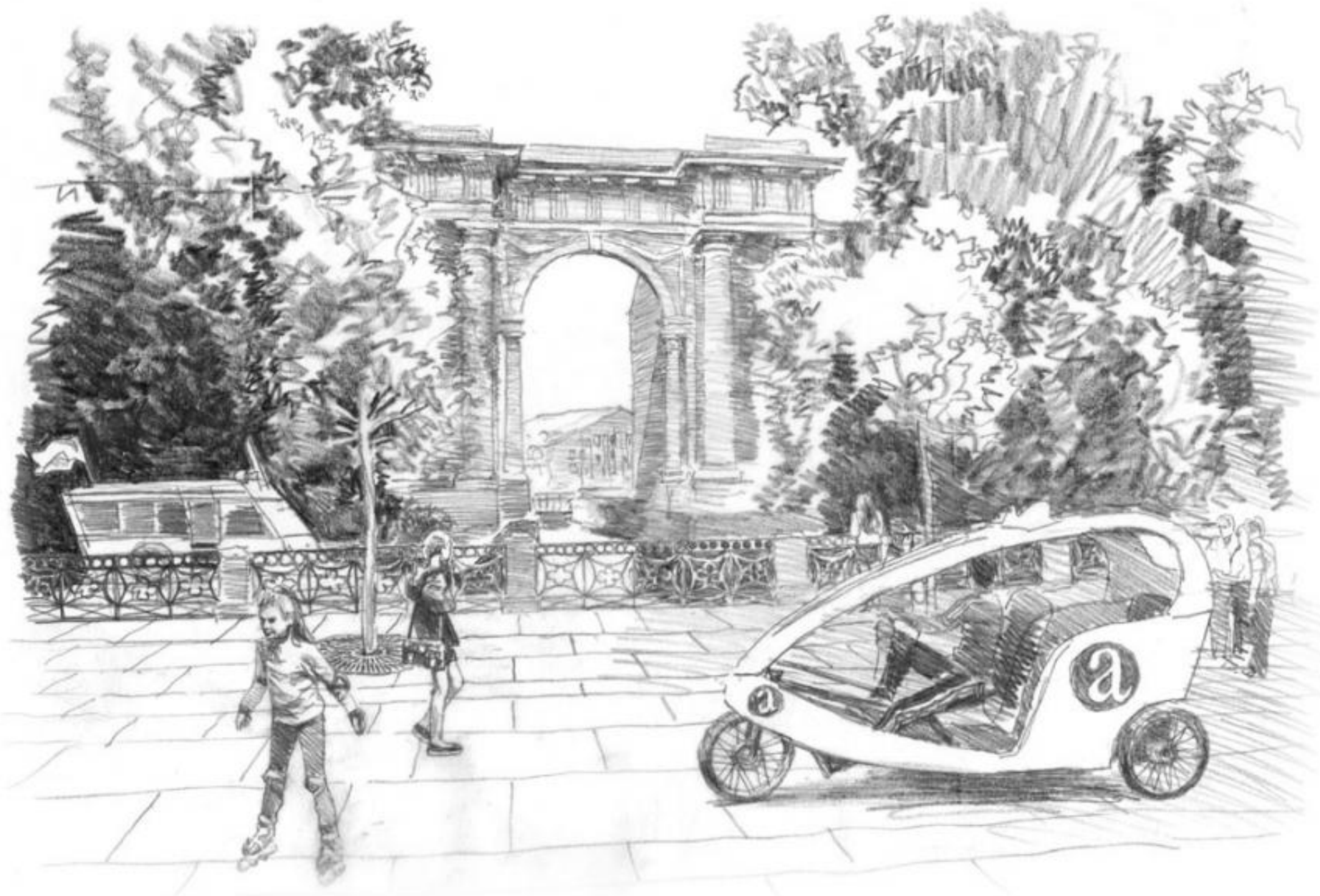

О.С.
17.11.10

Выполнил студент группы МХАБЛО
Преподаватель: МОРГУН ЕЛ

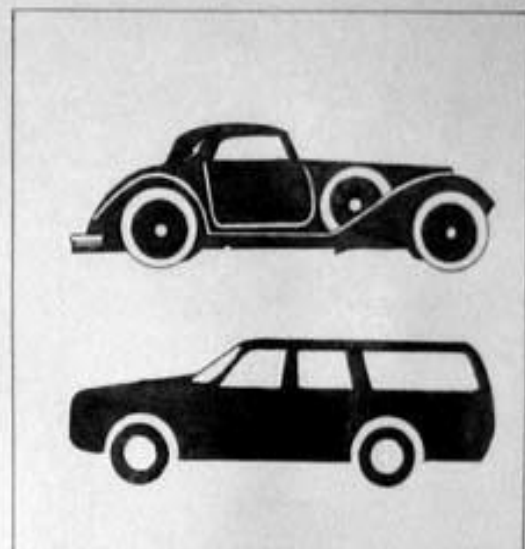
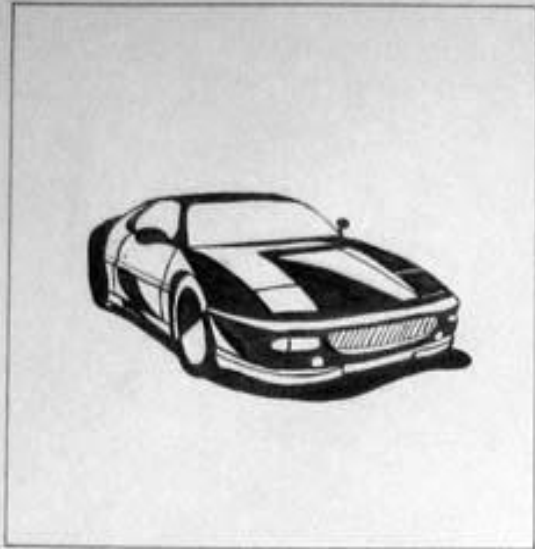

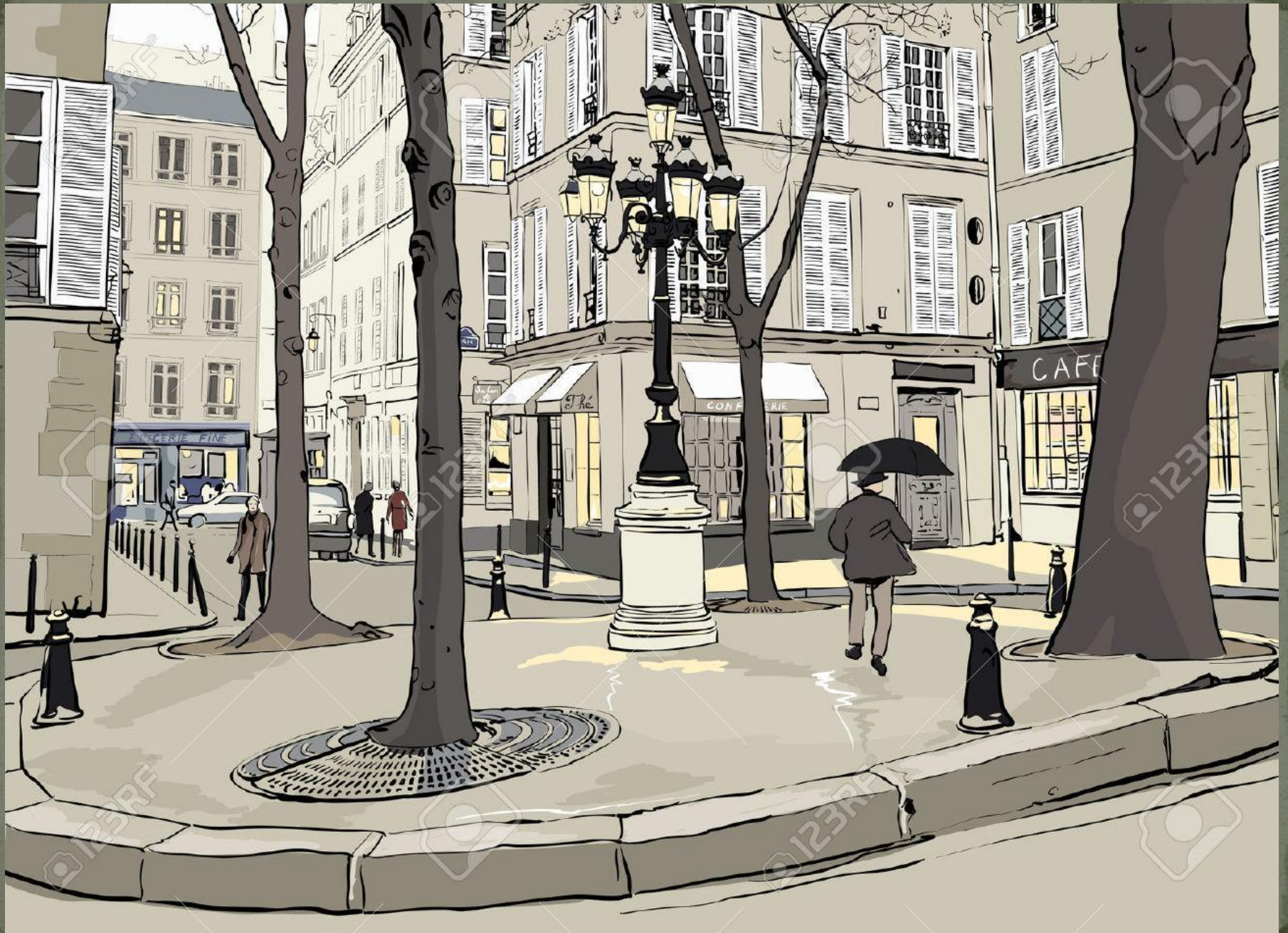
BF 2011

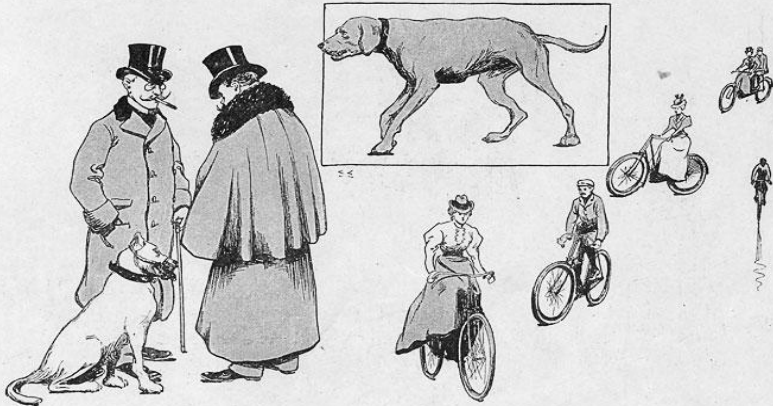
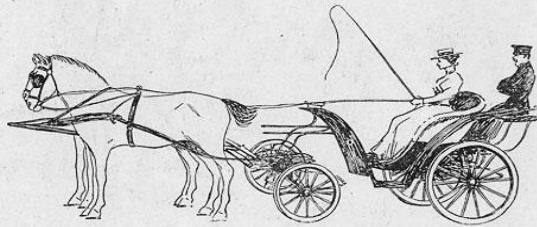

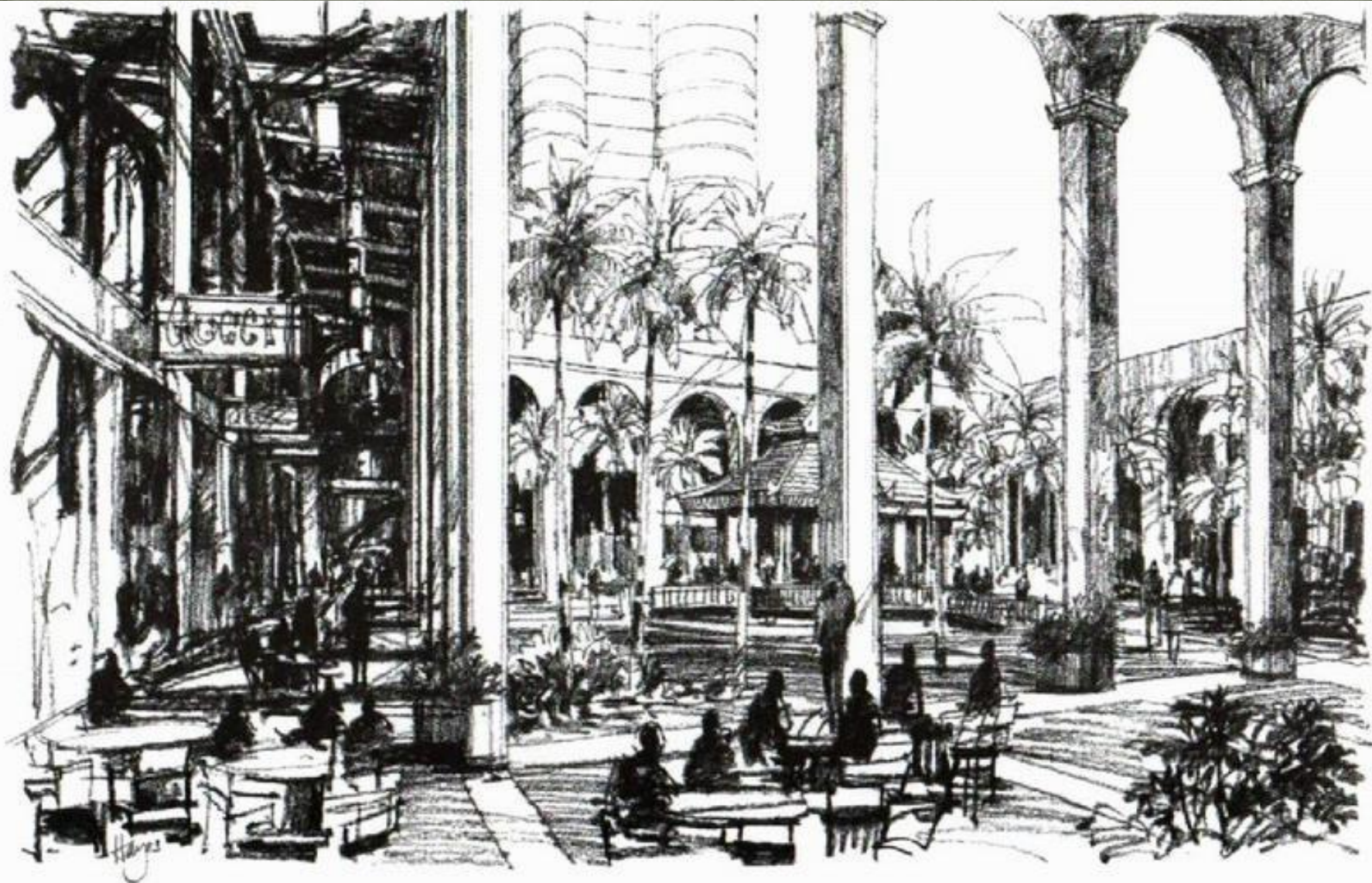

No Edmund Edel & Carl Schnabel.

Jim Hayes, illustrator, Honolulu, HI. Carbon pencil on 12"x-20" vellum. 12 hours.

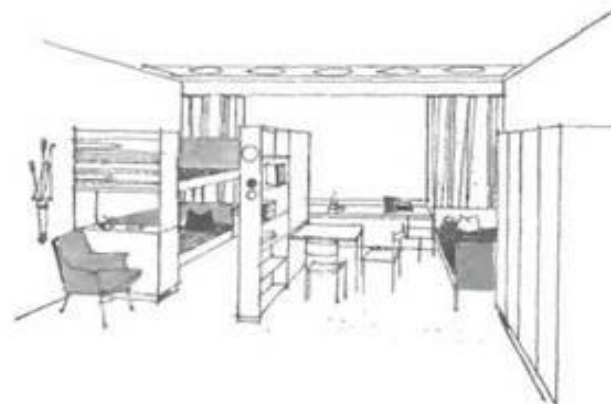
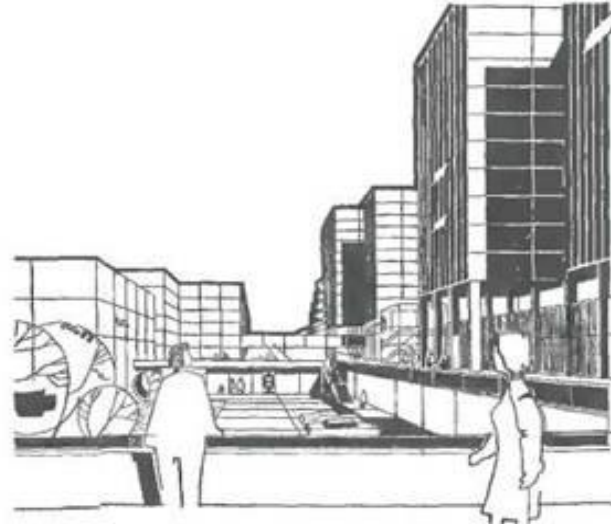

Рис. V.1.8. Примеры проектной графики архитекторов и дизайнеров

Claude Monet