

ad

τέχνη & ντιζάιν για όλους

Εισαγωγικά μαθήματα
 Ιχνογραφία- Σχέδιο - Ζωγραφική -
 Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Η Τέχνη και το Ντιζάιν δεν έχουν περιορισμούς. Προσφέρουν ποικίλες αναζητήσεις τεχνοτροπίας, προσωπικής έκφρασης, επιλογής θεμάτων και μέσων. Η τάση του ανθρώπου να εκφράσει τα συναισθήματά του μέσω της Τέχνης χρονολογείται από την εποχή του Μύθου.

ερατώ

Rock Ruby / *ecpn academy of arts & design for all*

Συγγραφέας
ερατώ ΜΔΕs RCA BA Hons

copyright © ερατώ νεοκλέους

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν μπορεί να αναπαραχθεί, αποθηκευθεί σε σύστημα ανάκτησης, ή πομπού σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων

Γλωσσική Επιμέλεια: Στέλλα Σπύρου
Designed rghad Τέχνη και Design για Όλους
Εκδότης: Rock Ruby / ecnp

ISBN 978-9963-2069-3-3 (χαρτόδετο βιβλίο)
ISBN 978-9963-2069-4-0 (ebook)
ISBN 978-9963-2069-5-7 (cd)

Rock Ruby / ecnp academy of arts & design for all

στη *Nema*, στην *Catti*
και στον *Jake Alexander*

Τέχνες & Ντιζάιν Εισαγωγικά Μαθήματα για Όλους

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.....	9
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ.....	11
Εκπαίδευση / Εργαστήρια / Διδασκαλία εξ Αποστάσεως.....	11
ΚΑΙΦΑΛΛΙΟ 1.....	13
ΜΑΘΗΜΑΤΑ και διαδικασία εργασίας.....	13
1. Πώς να μαθαίνετε να βιώνετε να δημιουργείτε Τέχνη και Ντιζάιν.....	15
2. Στόχοι των μαθημάτων.....	16
3. Πως Λειτουργεί το πρόγραμμα.....	17
4. Διερεύνηση του έργου σας.....	18
5. Προγραμματισμός της εργασίας σας.....	19
6. Πώς να οργανώνετε το δικό σας ευέλικτο ωράριο και να αξιολογείτε την εργασία σας.....	20
7. Σχεδιάγραμμα αξιολόγησης. 101 -121.....	21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.....	23
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ.....	23
1. Βιώνοντας εμπειρικά την Τέχνη και το Ντιζάιν.....	25
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3.....	27
ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ Γενική Εισαγωγή.....	27
1. Τι είναι Τέχνη & Ντιζάιν.....	29
2. Τέχνη & Ντιζάιν, Εξοπλισμός, Υλικά και Τεχνικές.....	31
3. Τέχνη & Ντιζάιν Λεξιλόγιο, Ερμηνεία.....	37
1. Σύνθεση.....	38
2. Ατμόσφαιρα.....	39
3. Κίνηση / Κυκλοφορία.....	40
4. Γραμμή.....	41
5. Υφή.....	42
6. Μοτίβο.....	43
7. Μορφή Φως - Σκιά.....	44
8. Χρώμα.....	46
9. Κλίμακα - Μέγεθος.....	49
10. Χώρος - Προοπτική.....	50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.....	53
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & Ντιζάιν.....	53
Σκίτσο / Ντιζάιν, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση.....	53
1. Μια Γενική Εισαγωγή στο Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική-Διακόσμηση.....	55
Μέρος 1 - Εισαγωγή στο Σκίτσο / Ντιζάιν.....	58
1. Μολύβι.....	60
2. Πέννες.....	62
3. Κάρβουνο.....	64
4. Παστέλ.....	65
Μέρος 2 - Εισαγωγή στη Ζωγραφική.....	67
1. Υδατογραφία.....	68
2. Γκόθας.....	72
3. Ακρυλικό.....	74
4. Λαδομπογιά.....	77
Μέρος 3 - Εισαγωγή στη Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση.....	81
1. Ενημέρωση.....	85
2. Έρευνα χώρου.....	87
3. Σχέδιο σε κλίμακα.....	88
4. Σχεδιασμός Κατόψεως σε κλίμακα - Χώρου - Κίνηση.....	89
5. Σχεδιασμός Κατόψεως σε κλίμακα - Διάταξη Επίπλων.....	90
6. Σχεδιασμός Κατόψεως σε κλίμακα - Διάταξη Φωτισμού.....	91
7. Σχεδιασμός Κατόψεως σε κλίμακα - Διάταξη Υδραυλικών.....	92

8.	Σχεδιασμός Κατόψεως σε κλίμακα - Διάταξη Θερμάνσεως / Σύστημα Κλιματισμού.....	93
9.	Σχεδιασμός Κατόψεως σε κλίμακα - Διάταξη εσωτερικού και Εξωτερικού κηπου.....	94
10.	Έρευνα.....	95
11.	Σύνδεση.....	96
12.	Ατμόσφαιρα.....	97
13.	Αρμονία – Αντίθεση.....	98
14.	Ισορροπία.....	99
15.	Κίνηση.....	100
16.	Αναλογία – Κλίμακα.....	101
17.	Χρώμα – Χρωματισμοί Περιβάλλοντος.....	102
18.	Μορφή.....	104
19.	Μοτίβο.....	105
20.	Υφή.....	106
21.	Υλικά Κύρια Δομή και Αρχικά Τελειώματα.....	107
22.	Έπιπλα.....	109
23.	Μαλακή Επίπλωση.....	110
24.	Αξεσουάρ.....	112
25.	Φωτισμός.....	113
26.	Παρουσίαση.....	115
27.	Λεπτομέρειες και Διαρθρωτικό Σχέδιο.....	116
28.	Κατάλογος Υλικών.....	117
29.	Προδιαγραφές Υλικών.....	118
30.	Εκτίμηση και Αγορές Υλικών.....	119
31.	Συντονισμός Επίβλεψη Επαγγελματών και Εργολάβων στο Χώρο Εργασίας.....	120
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.....		121
Δημιουργώντας το δικό σας Θέμα και Έργο για Τέχνη & Ντιζάιν.....		123
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.....		125
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ.....		125
1.	Γενική Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης & Ντιζάιν.....	129
2.	Βασικός Οδηγός για την Ιστορία της Τέχνης & Ντιζάιν – Περίοδοι Τέχνης/ Μορφές/Καλλιτέχνες.....	131
3.	Περίοδοι – Χωροδιαγράμματα Τέχνης & Ντιζάιν.....	132
4.	Τέχνες – Τεχνοτροπία	133
5.	Καλλιτέχνες.....	137
6.	Πώς να Δείτε και να Συγκρίνετε τις Επιρροές στις Τέχνες & Ντιζάιν.....	146
7.	Συμπέρασμα – Μια Περίληψη της Ιστορίας της Τέχνης και Ντιζάιν.....	182
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7.....		183
ΠΕΡΙΛΙΨΗ.....		183
1.	Εκτιμώντας – αξιολογώντας την Τέχνη και Ντιζάιν.....	185
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8.....		187
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.....		189
1.	Διαγράμματα Αξιολόγηση – Κατάλογος 101 – 121.....	193
2.	Τέχνη & Ντιζάιν Εξοπλισμός Υλικά και Τεχνικές.....	237
3.	Τέχνη & Ντιζάιν Λεξιλόγιο – Ερμηνεία.....	238
4.	Σκίτσο – Σχέδιο.....	239
5.	Ζωγραφική.....	240
6.	Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική – Διακόσμηση.....	241
7.	Δημιουργία του Θέματος και Πρόγραμμα της Τέχνης και Ντιζάιν.....	243
8.	Βιώνοντας την Τέχνη & Ντιζάιν τα Βασικά.....	244

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου με ενέπνευσαν και με ώθησαν οι σπουδές μου και η δημιουργία στη Ζωγραφική και στο Ντιζάιν.

Τα μαθήματα απευθύνονται σε όλους, όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν όπως εγώ τον συναρπαστικό κόσμο της Τέχνης και να εκτιμήσουν το δημιουργικό της πάθος. Επιθυμώ να παρακινήσω προσφέροντας την ευκαιρία, σε όσους ενδιαφέρονται, την απόλαυση της δημιουργίας και να εκτιμήσουν την Τέχνη & το Ντιζάιν, με τον ίδιο τρόπο που εγώ η ίδια τα βίωσα. Πιστεύω πως αυτό, θα τους βοηθήσει ποικιλοτρόπως. Θα εκτιμήσουν την αξία της ζωής, τη μοναδικότητα των ανθρώπων, του περιβάλλοντος και δημιουργώντας θα μπορούν να υλοποιούν τα όνειρά τους.

Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να δημιουργεί, με επιμονή και θέληση. Τα μαθήματα έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε, να σας διδάξουν την Τέχνη και το Ντιζάιν, τη σημασία του περιβάλλοντος, όπου ζουν όλοι οι άνθρωποι και εσείς βέβαια. Όσοι παρακολουθήσουν αυτά τα μαθήματα θα αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και θάρρος, για να αντιμετωπίσουν και να αξιολογήσουν τα προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν, κατά την πορεία της εκμάθησης. Όλες αυτές οι βιωματικές διεργασίες συμβάλλουν στην αναθεώρηση της προοπτικής μας για τη ζωή. Δεν αποκλείεται δε, να βοηθήσουν στη βελτίωση των συνθηκών της ζωής των ανθρώπων για ένα καλύτερο μέλλον.

Όλοι οι άνθρωποι προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον κόσμο γύρω μας, να ζήσουμε ευτυχισμένοι και να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας. Ο καθένας μας μπορεί να το επιτύχει αυτό, αν προσπαθήσει να μάθει πώς να είναι δημιουργικός.

Η δημιουργικότητα προκύπτει από την επίγνωση του περιβάλλοντος και τη διάθεση για εξερεύνηση όλων των άλλων μορφών ζωής. Η δημιουργικότητα προσφέρει πρώτα από όλα βιωματικές καταστάσεις, αποδέχεται τη διαφορετικότητα των ανθρώπων, την εγρήγορση στη διάθεση του να προσφέρει και να δεχτεί βοήθεια από τους άλλους και το σπουδαιότερο, την αυτάρκεια. Για να επιτευχθεί όμως αυτό, πρέπει κάποιος να εμπιστεύεται τον εαυτό του και τις γνώσεις του, σε συνδυασμό όμως με υπομονή, επιμονή και σκληρή δουλειά.

Η Δημιουργία στην Τέχνη και στο Ντιζάιν δεν σημαίνει απλά να υπάρχει τάξη στη γραμμή, το χρώμα, τον χώρο ή στην τελική μορφή του έργου μας. Πρέπει να λειτουργήσει μια ολόκληρη διαδικασία παρατήρησης, εξερεύνησης, κατανόησης, αξιολόγησης και παραγωγής.

Η δημιουργία ενός έργου Τέχνης και Ντιζάιν δεν είναι απλά ένα θέμα σπουδής- μελέτης, αλλά μια σειρά (δράσης- κίνησης - αυτενέργειας- παραγωγής) η οποία είναι αλληλένδετη σαν μια αλυσίδα, με τις εμπειρίες της ζωής, της αντίληψης, με τις ιδέες, τα συναισθήματα που αφορούν στο περιβάλλον και στους ανθρώπους. Σε τελευταία ανάλυση, με οτιδήποτε επηρεάζει συναισθηματικά ή άλλως πως τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Η Τέχνη μάς διδάσκει πως η δημιουργία, όπως ακριβώς και η ζωή αλλάζει συνεχώς μορφή. Κάθε δημιουργικό έργο εμπνέεται από όλων των ειδών τον έμβιο κόσμο, τη φύση γενικά. Εκφράζει μέσω της Τέχνης το θέμα του, απευθύνεται σε όλες τις φυλές του κόσμου, μεταδίδει ιδέες και απόψεις που όλοι μπορούν να κατανοήσουν. Ανάλογα με το θέμα της η Τέχνη ίσως, μπορεί να μεταδώσει μηνύματα ισότητας, ειρήνης και ακόμη τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μέσω της Τέχνης επίσης, μπορεί κάποιος να διαπιστώσει ότι, οι διάφορες περιστάσεις και τα βιώματα μπορεί να μεταβάλουν τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η πέρα από τον δικό μας έλεγχο ζωή. Η Τέχνη εκφράζει υπό άλλη οπτική γωνία την ομορφιά, την ευτυχία, τον πλούτο, τον πόλεμο, τις κακουχίες, το μίσος, τον πόνο, την αυτοδυναμία, την υπομονή, την επιμονή, τη συμπόνια και την αγάπη. Επισημαίνει και ξεχωρίζει επίσης, το πόσο σπουδαίο είναι να κατανοήσει κάποιος την αξία του κόσμου στη φυσική και πνευματική του μορφή. Η προεργασία πριν την τελική της εικαστική έκφραση, δηλαδή η σύλληψη- έμπνευση – αντίληψη, ανάλυση, αξιολόγηση - εκτίμηση, διευρύνει το

πνεύμα, το οποίο με ευελιξία αναπτύσσει νέους τρόπους εκτίμησης όλων των πτυχών της ζωής. Για την Τέχνη όλα είναι σημαντικά, ανεξάρτητα αν είναι μικρά, μεγάλα, όμορφα, άσχημα, ισχυρά, ασθενή, ευχάριστα, δυσάρεστα. Όλα ανεξαιρέτως αποτελούν εν δυνάμει, μέρος εικαστικής δημιουργίας.

Η δημιουργία Τέχνης και Ντιζάιν μας προσφέρει τη δυνατότητα να αναλύουμε, να κατανοούμε τον περιβάλλοντα χώρο, να μεταδίδουμε τα βιώματά μας για όσα βλέπουμε, να εμπιστευόμαστε τους άλλους και να δεχόμαστε τον πολιτισμό και τον τρόπο της σκέψης τους. Διδασκόμαστε να τα αντιλαμβανόμαστε όλα σφαιρικά και αλληλένδετα και να βρίσκουμε πολλούς και διάφορους τρόπους εναλλακτικής επίλυσής τους.

Είναι κοινή διαπίστωση ότι, ζούμε και δημιουργούμε σε έναν κόσμο αντιθέσεων. Εάν το αποδεχόμαστε, παραδεχόμαστε ότι, δεν υπάρχει η απόλυτη τελειότητα. Συνεπώς, δεν υπάρχει ένας σωστός ή λανθασμένος τρόπος βιωματικής αίσθησης, ή αντίληψης του κόσμου αλλά πολλοί. Οι τρόποι αυτοί μας βοηθούν στο να διακρίνουμε τις διαφορές που ενυπάρχουν στον κόσμο της φύσεως και στην κοινωνία των ανθρώπων. Τελικά αυτές οι διαφορές και οι αντιθέσεις λειτουργούν θετικότερα. Κεντρίζουν και εμπνέουν τη δημιουργικότητά μας.

Όταν δημιουργούμε αντιλαμβανόμαστε ότι το τέλει είναι ανέφικτο. Όλα μεταβάλλονται, αναπτύσσονται και μεταλλάσσονται. Η δημιουργικότητά μας διδάσκει, να μη φοβόμαστε την αλλαγή και τα λάθη, να τα αποδεχόμαστε, να τα μελετούμε και να διδασκόμαστε από αυτά. Θα μας βοηθήσουν να αναπτύξουμε νέες ιδέες στην εργασία μας και να εξελιχθούμε. Παράλληλα θα εμπλουτιστούμε με άλλες ιδιότητες όπως την εμπιστοσύνη, τη διάθεση για έρευνα ακόμη και την επαναστατικότητα, παρά τους κινδύνους που πιθανόν να συναντήσουμε. Με όπλα μας την πειθώ, τη λογική, τον συμβιβασμό, την επιμονή και κυρίως την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας θα επιτύχουμε τους στόχους μας. Γνωρίζοντας την Τέχνη και το Ντιζάιν θα διακρίνουμε και θα αξιολογούμε με καθαρότητα ανθρώπους και τόπους. Θα αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, το εσωτερικό μας όραμα και τα βιώματά μας, τους δυο αυτούς βοηθούς μας, για να οικοδομήσουμε το Έργο μας στην Τέχνη.

Στην πορεία αυτή των σπουδών μας, θα εξασκηθούμε στο να βλέπουμε αφαιρετικά τη πραγματικότητα, τους ανθρώπους, τα συναισθήματα και εκείνες τις απόψεις που οδηγούν σε διαφορετικές ιδέες και εικόνες. Από όλα αυτά θα εκπηγάσουν δικές μας νέες ιδέες και αυθεντική, πρωτότυπη εργασία.

Όλα τα βιώματα και οι γνώσεις μας θα προκύψουν από την παρατήρηση, τη σκέψη, ακόμη και από την αμφισβήτηση. Θα προκύψουν ερωτήματα όπως: **ΓΙΑΤΙ, ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΩΣ.**

Όλοι διαθέτουμε τις ιδιότητες που αναφέρθηκαν. Έχουμε ακόμη και την εσωτερική δύναμη να δημιουργήσουμε και να επιτύχουμε μαθαίνοντας. Τότε θα εκτιμήσουμε και την Τέχνη και το Ντιζάιν. Η διαδικασία αυτή θα συνδράμει στο ν' αγαπήσουμε το περιβάλλον, την Τέχνη, τον σχεδιασμό και την ίδια την Ζωή. Ο πλούτος αυτός των παρατηρήσεων θα γίνει η αφορμή για να εκφράσουμε εικαστικά, δια της Τέχνης και του Ντιζάιν τις ιδέες μας και το πιο σημαντικό, να επιτύχουμε να τις βιώσουν και οι άλλοι.

Ελπίζω και πιστεύω πως, όταν ο κύκλος των μαθημάτων τελειώσει θα παρατηρείτε στο εξής τα πάντα με μια νέα προοπτική. Θα αποκτήσετε αυξημένη αυτοσυνειδησία, πρόσληψη του περιβάλλοντος και των συνανθρώπων σας. Επί πλέον η Τέχνη σας, θα σας παρέχει την ελευθερία να εκφράζετε τις θετικές αλλά και τις αρνητικές εμπειρίες της ζωής σας.

Ο κάθε άνθρωπος emπεριέχει έναν καλλιτέχνη στον Γενετικό του Κώδικα (DNA). Όλοι μπορούν να γίνουν Καλλιτέχνες δημιουργοί, αν το επιθυμούν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους.

Η καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος και η κατάρτιση στην Τέχνη και στο Design θα είναι τα βασικά σας εργαλεία για εκτίμηση της ζωής αυτής καθεαυτής και ενός καλύτερου μέλλοντος.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Εκπαίδευση εξ Αποστάσεως / η Εκπαίδευση εξ Αποστάσεως / Εργαστήρια

Ο τρόπος της διδασκαλίας Εκπαίδευσης εξ Αποστάσεως η Εκπαίδευσης εξ Αποστάσεως / Εργαστήρια έχει σχεδιαστεί για όλους, αλλά κυρίως για εκείνους που ανέκαθεν επιθυμούσαν ν' ασχοληθούν με την Τέχνη και το Ντιζάιν αλλά δεν τολμούσαν, επειδή δεν είχαν αυτοπεποίθηση.

Ο φόβος επίσης της αποτυχίας ανέστειλε κάθε απόπειρα δημιουργίας, αφού δεν κατανοείτο η διαδικασία της δημιουργίας. Η δημιουργία προϋποθέτει γνώση του αντικειμένου καθώς και χρόνο.

Αυτό όμως δεν είναι απόλυτο, ούτε πρέπει να εμποδίζει τη δημιουργία. Το πιο σημαντικό είναι η θέληση και η αυτοπεποίθηση ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.

Συχνά επίσης, παραμελείται η δημιουργικότητα, λόγω της έλλειψης γνώσης του αντικειμένου ή λόγω έλλειψης χρόνου. Ωστόσο, η εμπειρία μας έχει διδάξει ότι αυτό δεν είναι δικαιολογία. Για να αρχίσει κάποιος να δημιουργεί πρέπει να έχει το πείσμα της θέλησης και την πίστη ότι θα επιτύχει.

Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι όλοι είμαστε γεννημένοι καλλιτέχνες και ντιζαϊνερς. Μεγαλώνοντας πολλοί από εμάς παραμελούμε το δημιουργικό μας ένστικτο. Αυτό παρατηρείται στα πρώτα στάδια της παιδικής μας ηλικίας, όταν αρχίζουμε να παρατηρούμε και να αναλύουμε τα πράγματα και να γοητευόμαστε από τα διάφορα υλικά. Μέρος της διαδικασίας μάθησης των παιδιών είναι η σπικτική εξερεύνηση με το να γράφουν στους τοίχους και στα έπιπλα, όπως ακριβώς έκαναν οι πρόγονοί μας, μέχρι που τελικά βρήκαμε άλλες επιφάνειες για να εκφράζουμε καλλιτεχνικά τον εαυτό μας.

Τα μαθήματα παρουσιάζονται με πολύ απλό τρόπο, για να προσφέρουν τα εφόδια σε όποιον ενδιαφέρεται να βιώσει το περιβάλλον, δημιουργήσει/ι και πώς να αξιολογήσει την Τέχνη & Ντιζάιν.

Με την κατάλληλη καθοδήγηση και ενθάρρυνση θα αποκτήσει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του. Επί πλέον ο σπουδαστής θα μάθει να παρατηρεί το σύνολο και τις λεπτομέρειες, θα αναλύει, θα εξασκείται, θα μαθαίνει διάφορες τεχνικές που στόχο έχουν τη δημιουργία της προσωπικής του εικαστικής άποψης. Θα εκφράζει τα συναισθήματά του, τη δική του μαρτυρία για τον κόσμο, την αυθεντική, αυτήν που θα έχει τη δική του προσωπική σφραγίδα και κανενός άλλου.

Ουσιαστικά για να πετύχετε πρέπει να έχετε πάθος, υπομονή, εγκαρτέρηση, Δεν θεωρείται επιτυχία αν τελικά δημιουργήσετε ένα αριστούργημα ή ακόμη ένα σχέδιο ή ένα ικανοποιητικό πίνακα. Όταν δημιουργούμε δεν είναι το τελικό αποτέλεσμα που έχει σημασία, αλλά το τί έχουμε μάθει εμπειρικά και τις γνώσεις που κερδίσαμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αυτού στον κόσμο της Τέχνης και του Ντιζάιν.

Η δημιουργία είναι ένα ταξίδι ελευθερίας, επιμονής, υπομονής και πάθους. Εμπλουτίζει και αναπτύσσει τη φαντασία, προσφέρει χαρά, ηρεμία και φυγή- απομάκρυνση από τον κόσμο της ύλης και των καταναλωτικών αγαθών, όσο διαρκεί η διαδικασία της δημιουργίας.

Κάθε έργο Τέχνης είναι μοναδικό. Έχει την προσωπική σφραγίδα του δημιουργού και είναι απόλυτα δικό του και κανενός άλλου

Ο καθένας σας μπορεί να μάθει να δημιουργεί ακολουθώντας απλώς την καθοδήγηση και τις οδηγίες σε αυτό το βιβλίο.

Μπορείτε να επιλέξετε να εργαστείτε μόνοι ή αν προτιμάτε, με μαθήματα σε μορφή Εκπαίδευσης εξ Αποστάσεως μέσω διαδικτύου / αλληλογραφίας η Εκπαίδευσης εξ Αποστάσεως / Εργαστήρια μέσω διαδικτύου / αλληλογραφίας και με προσωπική διδασκαλία ένα προς ένα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το πλήρες πρόγραμμα, σταδιακά ή ένα μέρος τους. Ο κύκλος των μαθημάτων σχεδιάστηκε για να προσαρμόζεται στις ανάγκες σας, με το κάθε μέρος του να είναι πλήρες από μόνο του.

Με τις οδηγίες σε αυτό το βιβλίο μπορείτε να μάθετε Τέχνη & Ντιζάιν μέσω της διαδικασίας της έρευνας, της παρατήρησης, της ανάλυσης, της κατανόησης και τελικά της δημιουργίας.

Όταν δημιουργείς και όταν εκτιμάς την Τέχνη και το Ντιζάιν ανακαλύπτεις ότι αποτελούν μέρος της ζωής μας, και ότι είναι τρόπος ζωής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ και Διαδικασία εργασίας

Τα πιο κάτω προγράμματα είναι Εισαγωγικά.

Πώς να ερευνάτε, να σχεδιάζετε και να οργανώνετε το πρόγραμμα των σπουδών σας.

1. Πώς να Μαθαίνετε μόνοι σας, να Βιώνετε το περιβάλλον, να Εκτιμάτε και να Δημιουργείτε Τέχνη και Ντιζάιν.
2. Αντικείμενο της σειράς μαθημάτων.
3. Πώς Λειτουργεί το Πρόγραμμα.
4. Πώς να κάνετε την έρευνα για την εργασία σας. Διερεύνηση της εργασίας σας.
5. Προγραμματισμός της εργασίας σας.
6. Οργανώστε το δικό σας ευέλικτο ωράριο και αξιολογήστε την εργασία σας.
7. Σχεδιάγραμμα αξιολόγησης. 101 -121

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ και Διαδικασία εργασίας

1. Πως να Μαθαίνετε μόνοι σας, να Βιώνετε το περιβάλλον, να Εκτιμάτε και να Δημιουργείτε Τέχνη και Ντιζάιν.

Η Τέχνη είναι τόσο παλαιά όσο ο άνθρωπος και απόλυτα συνδεδεμένη με τον άνθρωπο. Η Τέχνη είναι το μέσο της έκφρασης του περιβάλλοντος, των συναισθημάτων του κατά τις διάφορες φάσεις της ζωής του και των απόψεών του. Αυτά τεκμηριώνονται από τις αρχέγονες δημιουργίες του στα σπήλαια της πρώτης κατοικίας του, μέχρι τη σύγχρονη Τέχνη.

Η Τέχνη είναι μέρος της ζωής όλων των ανθρώπων. Όλοι έχουν όνειρα, φαντασία, τη δυνατότητα να παρατηρούν, να έχουν ιδέες, να δημιουργούν Τέχνη. Όλοι είναι εν δυνάμει καλλιτέχνες, αφού καταρτισθούν σχετικά και μάθουν να παρατηρούν. Κυρίως όμως να επιθυμούν με πάθος να ασχοληθούν με την Τέχνη.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

- Να είστε σε εγρήγορση, παρατηρώντας και ερευνώντας τα πάντα γύρω σας.
- Να διακρίνετε και να νοιώθετε τον κόσμο γύρω σας.
- Να διερευνάτε τις δικές σας και τις σκέψεις των άλλων, τα συναισθήματα και τις πεποιθήσεις τους.
- Να παρατηρείτε θεωρητικά και πρακτικά σύνολα και τις λεπτομέρειες τους.
- Να ανταποκρίνεστε και να αντικρούετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους και τις πεποιθήσεις τους.
- Να δημιουργείτε εικόνες και ιδέες.
- Να εκφράζετε στους άλλους τις ιδέες σας και κυρίως με αυτοπεποίθηση.
- Μάθετε το λεξιλόγιο Τέχνης - Ντιζάιν, την τεχνική, εξασκηθείτε πρακτικά για να κερδίσετε αυτοπεποίθηση, ώστε να δημιουργήσετε τη δική σας Τέχνη - Ντιζάιν.

Όταν αρχίσετε ένα έργο και συναντήσετε δυσκολίες μην το εγκαταλείψετε. Αφήστε το για λίγο, και προχωρήστε στο επόμενο στάδιο. Επιστρέψτε εκεί που συναντήσατε πρόβλημα. Έτσι θα το λύσετε με ένα διαφορετικό τρόπο.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα υπάρξουν δυσκολίες. Πρέπει να έχετε αποφασιστικότητα, αυτοπειθαρχία και επιμονή, δοκιμάστε ξανά και ξανά, εμπιστευθείτε τον εαυτό σας, θα τα καταφέρετε.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι, οι ιδέες σας στην Τέχνη δεν έχουν όρια. Δεν έχουν κανόνες, είναι άπειρες και οι δυνατότητες τους δεν έχουν τέλος.

Αυτό το Εισαγωγικό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει Θεωρία και μια σειρά από Πρακτικές Ασκήσεις οι οποίες είναι ειδικά σχεδιασμένες για να σας διδάξουν πως να αντιμετωπίσετε το περιβάλλον και να εκτιμήσετε τη δημιουργία της Τέχνης & του Ντιζάιν..

Το υλικό που έχει δημιουργηθεί και επεξηγηθεί είναι μια σειρά ασκήσεων που μπορεί να μελετηθεί ως Ιδιαίτερη Διδασκαλία με 1 σπουδαστή σε πλαίσιο εργαστηρίου ή Προγράμματα μάθησης εξ Αποστάσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ και Διαδικασία εργασίας

2. Στόχοι των μαθημάτων

Στόχοι :

- Να σας εισαγάγει στην Τέχνη & στο Ντιζάιν
- Να σας παρέχει ευκαιρίες – τρόπους για να παρατηρείτε, να ανακαλύπτετε και να κατανοείτε τον κόσμο γύρω σας με νέο τρόπο ο οποίος θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις ιδέες σας.
- Να σας προσφέρει συνεχή και επίμονη καθοδήγηση, υποστήριξη, ενθάρρυνση και συμβουλές για να εννοήσετε και να εκτιμήσετε το θέμα σαν σύνολο και να επιτύχετε τον στόχο σας..
- Να σας δώσει τη δυνατότητα της χαράς της δημιουργίας, ανακαλύπτοντας την Τέχνη.
- Η σειρά των μαθημάτων έχει σχεδιαστεί με τρόπο, που θα σας δώσει τη δυνατότητα να αντιληφθείτε καλά και να γνωρίσετε τα βασικά θέματα της επιλογής σας.

Το πρόγραμμα και η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει:

- Εισαγωγή στην Τέχνη & στο Ντιζάιν.
- Παρατηρήσεις για τη γραμμή, την υφή το μοτίβο, το μέγεθος, τη μορφή, το φως, το χρώμα του φωτός, την προοπτική, τη σύνθεση.
- Τρόποι ομαδικής εργασίας για την επίτευξη προγράμματος Τέχνης και Ντιζάιν.
- Γνωριμία με τα υλικά και τον τρόπο χρήσης τους.
- Εισαγωγή και ασκήσεις στο θέμα της επιλογής σας.
- Στην τελική φάση του προγράμματος, σας δίνετε ένα έργο άσκησης συναφές με το αντικείμενο της επιλογής σας, π. χ. σκίτσο, σχέδιο, ζωγραφική, νεκρή φύση, τοπίο, αφηρημένη έννοια, διακόσμησης.

Σας προσφέρονται οι επιλογές: α) Να εργάζεστε ανεξάρτητα, β) βάσει του προγράμματος μαθημάτων, γ) να ενταχθείτε στα εργαστήρια ή στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω της οποίας θα έχετε προσωπική εποπτεία και υποστήριξη από έναν επαγγελματία και έμπειρο δάσκαλο, ο οποίος θα σας καθοδηγεί και θα επιβλέπει την εργασία σας κατά τη διάρκεια των σπουδών σας. Θα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον καθηγητή σας κατά τη διάρκεια του προγράμματος μέσω e-mail ή τηλεφώνου.

Καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών θα σας παρέχονται ασκήσεις από τον δάσκαλο σχετικές με την πρόοδό σας, που στόχο βεβαίως έχουν την επιτυχία του προγράμματος.

Αν η σειρά των μαθημάτων σας είναι Εργαστήρια / εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, θα παρέχονται ευκαιρίες συνάντησης με τον καθηγητή σας στο εργαστήριο, στην αρχική φάση, στο μέση και στο τέλος της σειράς των μαθημάτων, ανάλογα με το τι έχει συμφωνηθεί στα αρχικά στάδια της συμμετοχής σας στον κύκλο των μαθημάτων. Θα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον καθηγητή σας κατά τη διάρκεια του προγράμματος μέσω email ή τηλεφώνου.

Τα μαθήματα Τέχνης κατά τις Διακοπές θα προσφέρουν την ευκαιρία συνδυασμού άνετου διαλείμματος με την απόλαυση ενός προσωπικού μαθήματος.

Κατά τη συμπλήρωση της σειράς των μαθημάτων ένας εξειδικευμένος και έμπειρος δάσκαλος αφού αξιολογήσει το έργο σας, θα σας επιδώσει Πιστοποιητικό – Βεβαίωση συμμετοχής και συμπλήρωσης του κύκλου των μαθημάτων που έχετε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η Διαδικασία της ΣΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

3. Πως λειτουργεί το πρόγραμμα.

Η Ύλη του προγράμματος είναι οργανωμένη σε στάδια - τμήματα.

- Τα στάδια - τμήματα αναφέρονται σε Θεωρία και σε Πρακτικές ασκήσεις, που σχετίζονται με το θέμα τους.
- Μπορείτε να οργανώσετε το δικό σας ευέλικτο πρόγραμμα. Όταν το επιλέξετε θα έχετε τη δυνατότητα να συνεργαστείτε με τον δάσκαλό σας, ή να σας καθοδηγήσει εκείνος, πώς θα οργανώσετε ένα ευέλικτο πρόγραμμα.. Αν προτιμάτε, απλώς επικοινωνήστε με τον δάσκαλό σας για καθοδήγηση και συζήτηση, οργανώστε και καταλήξετε σε ευέλικτο ωράριο.
- Πρέπει να μάθετε και να κατανοήσετε το πρόγραμμα - μάθημα και τις σχετικές οδηγίες. Η βήμα προς βήμα εργασία και η καθοδήγηση θα σας βοηθήσουν να καλύψετε τον κύκλο των μαθημάτων σας αργά και σταθερά, χωρίς βιασύνη και άγχος. Τότε μόνον θα κατέχετε εις βάθος, κάθε στάδιο των σπουδών σας.
- Όταν ολοκληρώσετε ένα στάδιο της εργασίας σας, θα το παραδώσετε στον εκπαιδευτή σας για αξιολόγηση.
- Όταν η εργασία σας αξιολογηθεί, θα σας επιστραφεί με παρατηρήσεις και συμβουλές. Αυτό θα επαναλαμβάνεται με τυχόν παρατηρήσεις και συμβουλές, μέχρι να ολοκληρωθεί.
- Όταν σας ανακοινωθούν οι παρατηρήσεις, αν διαφωνείτε μπορείτε να ζητήσετε αναθεώρηση της αξιολόγησής του, ή να προχωρήσετε στο επόμενο στάδιο του προγράμματος.
- Επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτή μέσω e-mail ή συναντηθείτε μαζί του αν χρειάζεστε βοήθεια ανάλογα με το είδος του μαθήματος που έχετε επιλέξει. *Εργαστήρια – Μαθήματα εξ Αποστάσεως.*

Οποιαδήποτε και αν είναι η δεξιότητά σας, μπορείτε να βελτιώσετε τη φαντασία, το έμφυτο ταλέντο σας, να επεκτείνετε τη γνώση και ικανότητες σας. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όνειρα και τις φιλοδοξίες σας με την καθοδήγηση της σειράς των μαθημάτων και βεβαίως με τη δική σας εμπλοκή.

Ξεκουραστείτε και απολαύστε τη χαρά της δημιουργίας της Τέχνης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ και Διαδικασία ΕΡΓΑΣΙΑΣ

4. Πώς να διερευνάτε το έργο σας.

1. Γνωρίστε τη φύση, το περιβάλλον, τα συναισθήματα και τους ανθρώπους.
2. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να παρατηρήσετε τις εποχές του έτους και τις ώρες της ημέρας. Επισκεφθείτε τα πάρκα και την ύπαιθρο, Προσέξτε το τοπίο σαν σύνολο και τις λεπτομέρειές του.
3. Να παρατηρήσετε τους χαρακτήρες - τύπους των ανθρώπων στο περιβάλλον τους: τη φυσική τους όψη, την προοπτική, το μέγεθος, την έκφραση και την ιδιαιτερότητα τους. Αναλύστε τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά τους.
4. Να παρατηρήσετε τις εναλλαγές του φωτός, του χρώματος και τις μεταβολές του σε διαφορετικές ώρες.
5. Επισκεφθείτε πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά, αν μπορείτε και άλλες χώρες. Γνωρίστε τους λαούς τους, τη φύση, τα ζώα, τα στοιχεία της Αρχιτεκτονικής τους και μάθετε ποια ανάγκη τα δημιούργησε.
6. Εξερευνήστε και ανακαλύψτε διαφορετικούς πολιτισμούς, θρησκείες και απόψεις.
7. Εξερευνήστε τα συναισθήματα, τα όνειρα, τις διαθέσεις, τις χαρές, τους φόβους, τους εφιάλτες και τις αγωνίες σας. Ποιά από τα συναισθήματα αυτά τα βιώνετε πολύ έντονα; Αυτά μόνον η Τέχνη σας μπορεί να τα εκφράσει.
8. Ακούστε μουσική και εκφράστε τις εικόνες που έρχονται στη σκέψη σας με χρώματα, σχήματα, μορφές ακόμη και με λέξεις. Τι σημαίνουν για εσάς;
9. Διαβάστε βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες. Θα είναι θαυμάσιο και πολύ ωραίο, αν σας γίνουν απαραίτητα και μέρος της ζωής σας.
10. Παρατηρήστε και εκφράστε όχι μόνο την ευτυχία και τον πλούτο του κόσμου, αλλά και την αδικία, την πείνα και τον αγώνα για την κάθε είδους επιβίωσή του.
11. Επισκεφθείτε τις εθνικές και τοπικές αίθουσες Τέχνης και τα μουσεία, μόνιμες και προσωρινές εκθέσεις. Εξερευνήστε πάρκα Γλυπτικής, Σχολές Τέχνης και Νπιζαίν, την Αρχιτεκτονική των ιστορικών και σύγχρονων κτηρίων, γραφεία Σχεδιασμού, εργαστήρια Γλυπτικής, κλωστοϋφαντουργικά και βιοτεχνικά εργαστήρια. Αυτό θα σας προσφέρει την ευκαιρία να γνωρίσετε και να βιώσετε την εργασία και τις τεχνικές των άλλων ανθρώπων.
12. Σχολιάστε τις ιδέες και τις εμπειρίες σας, καθώς και το θέμα των σπουδών σας, με τον εκπαιδευτή σας, τους φίλους, την οικογένεια και τους συναδέλφους σας.
13. Να ενημερώνεστε για τα πάντα και τους πάντες, δεν έχει σημασία αν αυτά είναι σημαντικά ή όχι. Σε όλα ίσως υπάρχουν ιδέες και εικόνες που μπορεί να σας εμπνεύσουν, για να δημιουργήσετε Τέχνη.
14. Να βιώσετε τα πάντα με όλες σας τις αισθήσεις: Με τη διαίσθηση και τα όνειρα σας μπορείτε να δημιουργήσετε έργα Τέχνης με ρεαλιστικές, συμβολικές ή αφηρημένες έννοιες.
15. Απομνημονεύστε τις εμπειρίες και τα συναισθήματά σας με τη συλλογή πληροφοριών και την τεκμηρίωση των προσωπικών σας αναζητήσεων μέσα από το ταξίδι της ζωής σας και μέσα από τα πράγματα, τα σκίτσα, τις σημειώσεις και τις φωτογραφίες. Να ερευνάτε, να γνωρίζετε και να κατανοείτε το θέμα σας τόσο καλά, ώστε να γίνει μέρος του εαυτού σας. Τότε μόνο θα είστε έτοιμοι να αρχίσετε τον σχεδιασμό και τη δημιουργία της εργασίας σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ και Διαδικασία εργασίας

5. Οργανώστε την εργασία σας.

1. Να συγκεντρωθείτε στο θέμα της επιλογής σας. Γνωρίστε το καλά, μετά από προσεκτική μελέτη και διερεύνηση.
2. Σχεδιάστε και καταγράψτε σε σημειωματάριο τις εμπειρίες σας και χρησιμοποιήστε τη φωτογραφική σας μηχανή.
3. Καταγράψτε τις άμεσες εμπειρίες σας, τις αναμνήσεις και τις ιδέες σας.
4. Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας για το θέμα της εργασίας σας, στον φυσικό και στον κοινωνικό του περίγυρο.
5. Καταγράψτε την εργασία άλλων καλλιτεχνών, που έχουν σχέση με το θέμα σας, όπως πίνακες, ποιήματα, ιστορίες, θρησκεία.
6. Να εξερευνήσετε και να ερευνήσετε υλικά και τεχνικές, χρώμα και ανάμειξη χρωμάτων, γραμμικά και με σκίεζ.
7. Η χρήση και ο πειραματισμός με διαφορετικά υλικά και τεχνοτροπίες θα σας εξοικειώσει με αυτά. Θα ανακαλύψετε έτσι την τεχνοτροπία που σας ταιριάζει και τις δεξιότητες που θα σας επιτρέψουν να επιτύχετε τους στόχους σας στην Τέχνη και στο Ντιζάιν.
8. Γίνετε συλλέκτης καρτών, εικόνων, φωτογραφιών και οποιοδήποτε υλικό σας ενδιαφέρει.
9. Κατά την πορεία της εργασίας σας να θυμάστε τους στόχους που θέσατε. Με ένα χρονοδιάγραμμα να παρακολουθείτε τις μονάδες της εργασίας και να προγραμματίζετε την πρόοδό της, σχετικά με εκείνο που σας ταιριάζει καλύτερα. Εάν σας καθοδηγεί εκπαιδευτής να συνεργάζεστε και να συζητάτε μαζί του τις ιδέες και τους στόχους σας.
10. Όταν η εργασία σας είναι έτοιμη προς αξιολόγηση, μπορείτε να συμπληρώσετε το ανάλογο έντυπο αυτό-αξιολόγησης.
11. Εάν δεν συμμετέχετε στα εργαστήρια, όταν συμπληρώσετε το έντυπο αξιολόγησης, μπορείτε να το παραδώσετε μαζί με την εργασία σας στον εκπαιδευτή, προς αξιολόγηση.
12. Η αξιολόγηση θα κρίνεται από την ανάπτυξη της εργασίας σας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, του πειραματισμού, της εικαστικής έκφρασης των ιδεών, της πρωτοτυπίας, της ιδιαιτερότητας και της προσωπικής σας καλλιτεχνικής δεξιοτήτας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ και Διαδικασία Εργασίας

Το παρακάτω πρόγραμμα είναι μια εισαγωγή στην έρευνα, τον σχεδιασμό και την οργάνωση της πορείας των σπουδών σας.

6. Επιλέξτε το ωράριο που επιθυμείτε και αξιολογήστε την εργασία σας.

Οργάνωση προγράμματος

- Προτεραιότητα : Η επιλογή του θέματος της εργασίας .
- Καταγράψτε τις φάσεις- στάδια που θα καλύψετε μέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας σας. Δείτε το παράδειγμα Αξιολόγηση - Διάγραμμα, αριθμός 101.

Να υπολογίσετε τις ώρες που θα αφιερώνετε σε κάθε φάση της πορείας της εργασίας σας, π.χ. τρεις ώρες κάθε μέρα, μια μέρα, μια εβδομάδα κ.λ.π. Δοκιμάστε μέχρι να καταλήξετε στο χρονοδιάγραμμα που σας ταιριάζει.

Συμβουλευτείτε το Διάγραμμα Αξιολόγησης παράδειγμα 102, ή επικοινωνήστε με τον εκπαιδευτή σας για περαιτέρω βοήθεια.

Με την αξιολόγηση της εργασίας, θα διαπιστώσετε τη δημιουργική σας πορεία. Μέχρι την τελική φάση της εργασίας σας, η φαντασία και οι ιδέες σας θα αναπτύσσονται, μέσα από τις εμπειρίες σας, τις γνώσεις, την έρευνα, την τεκμηρίωση, τον πειραματισμό, και την κατανόηση του θέματός σας. Το πιο σημαντικό όμως είναι η αυτοπεποίθηση που κερδίσατε. Έτσι θα παρουσιάσετε την εργασία της με τον καλύτερο τρόπο. Η αυτοπεποίθηση θα σας βοηθήσει να συνεχίσετε το ταξίδι στην Τέχνη και στο Ντιζάιν, με θάρρος και αισιοδοξία.

Στον κύκλο αυτό των σπουδών υπάρχουν 21 διαγράμματα αξιολόγησης και αριθμούνται από το 101-121. Προσφέρονται για να σας βοηθήσουν να οργανώσετε το χρονοδιάγραμμα του έργου σας, καθώς και την εξελικτική του πρόοδο..

Σημείωση: Μπορείτε να δημιουργήσετε τα προσωπικά σας διαγράμματα .

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ και Διαδικασία Εργασίας

7. Μελέτη Ασκήσεις & Εκτιμήσεις Charts

Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 για τα έντυπα.

1. Μελέτη Άσκηση - Διαγράμματα αξιολόγησης 101-121
2. Μελέτη Άσκηση - Εξοπλισμός Υλικά και Τεχνικές για Τέχνη & Ντιζάιν
3. Μελέτη Άσκηση - Λεξιλόγιο για Τέχνη & Ντιζάιν
4. Μελέτη Άσκηση - Σκίτσο - Ντιζάιν
5. Μελέτη Άσκηση - Ζωγραφική
6. Μελέτη Άσκηση - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική – Διακόσμηση Διακόσμηση
7. Μελέτη Άσκηση - Δημιουργώντας το δικό σας το θέμα για την Τέχνη & και το Ντιζάιν
8. Μελέτη Άσκηση - Βιώνοντας την Τέχνη & το Ντιζάιν - Τα βασικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ

1. Βιώνοντας εμπειρικά την Τέχνη και το Ντιζάιν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ

1. Βιώνοντας εμπειρικά την Τέχνη και το Ντιζάιν

Μέσα στην παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότητας η Τέχνη και το Ντιζάιν κατανοήθηκε και αγαπήθηκε από τον καθένα ανεξάρτητα από την καταγωγή του και σε ποια ήπειρο κατοικούσε. Οι εικόνες του μιλούσαν με ρωμαλέα γλώσσα που δεν μπορούν οι λέξεις να εκφράσουν.

Ο καθένας μας ερμηνεύει και κατανοεί τη ζωή ανάλογα με τις εμπειρίες του, τις γνώσεις του και με τους ανθρώπους που είναι γύρω του.

Μπορούμε να αντιληφθούμε καλύτερα το περιβάλλον μας, μέσω της εμπειρίας της μάθησης, της δημιουργίας και της εκτίμησης της Τέχνης και του Ντιζάιν.

Μπορούμε να βιώσουμε έργα Τέχνης και Ντιζάιν μόνοι μας ή με άλλους, να αναπτύξουμε τις γνώσεις μας και την κριτική μας μέσω λεξιλογίου, θεμάτων, φιλοσοφίας, τεχνικής και της ιστορίας.

Βιώνουμε την Τέχνη και το ντιζαίν άριστα, όταν μάθουμε να αντιλαμβανόμαστε πώς να παρατηρούμε και να αξιολογούμε τα στοιχεία τους, πώς αλληλοσυνδέονται για να παράγουν το τελικό έργο.

Ο καλλιτέχνης δημιουργεί εικόνες και Ντιζάιν για να τις απολύσουν και οι άλλοι. Να μεταδώσουν πως ήταν τα πράγματα, πως είναι τώρα και πως θα μπορούσαν να είναι σε διαφορετικό χρόνο και τόπο. Οι καλλιτέχνες εκφράζουν τους ανθρώπους, τα τοπία, την κοινωνία, τα ήθη και τα αισθήματα. Θα τα ανακαλύψετε αυτά συγκρίνοντας τα διάφορα στυλ Τέχνης και Ντιζάιν διά μέσου της ιστορίας.

Βιώνοντας την Τέχνη και το Ντιζάιν σημαίνει να παρατηρούμε την πορεία τους, την θεωρία και την πρακτική τους. Πρέπει να αντιλαμβανόμαστε πως επιλέγει ο καλλιτέχνης το θέμα του, πως επηρεάζεται από τον τόπο, την ιστορική εποχή, τον πολιτισμό, τις πεποιθήσεις των ανθρώπων, τα μέσα και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί.

Να διερευνήσετε τις πεποιθήσεις των καλλιτεχνών, τα κίνητρα, τι προσπαθεί να εκφράσουν σε εσάς και στον κόσμο. Το πρώτο που πρέπει να προσέξετε είναι το θέμα του, (φύση, άνθρωποι, ήθη, κοινωνία, φιλοσοφικά, θρησκευτικά, πολιτιστικά θέματα κ.λ.π.).

Προσπαθήστε να βρείτε πότε και για ποιον έχει δημιουργηθεί το έργο, με ποια εποχή έχει σχέση και διερευνήστε τα κίνητρό τους, με ποιους προσπαθούν να επικοινωνήσουν και τι να πετύχουν. Ποιες τεχνικές χρησιμοποίησαν, γιατί αυτές και ποιες ιδέες ήθελαν να εκφράσουν με το έργο αυτό ;

Να ανακαλύψετε την πρωτοτυπία, τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους καλλιτεχνικούς στόχους και τις αρετές του. Πως το πέτυχε εν συγκρίσει με άλλα έργα ;

Να αναζητήσετε την ποιότητα, όπως φαντασία, συγκίνηση, ευαισθησία, ενδιαφέρον, προσωπικότητα, χαρακτήρα, απалότητα, σπιβαρότητα, δύναμη.

Να παρατηρήσετε την ποικιλία των εφέ του. Που έγκειται η δύναμη της σύνθεσής του, η ποιότητα του χώρου του, η κίνηση, η φόρμα, η υφή, η γραμμή, η τραχύτητα, η απалότητα, το σχήμα, τα σχέδια, το χρώμα, οι αντιθέσεις, τα θετικά ή τα αρνητικά εφέ. (Δείτε Κεφάλαιο 3. Πως να μάθετε το λεξιλόγιο, μέρος αυτού του κύκλου μαθημάτων).

Οι καλλιτέχνες επηρεάζονται από συγκεκριμένους τρόπους όταν δημιουργούν. Από τις υπάρχουσες συνθήκες, τις τοπικές πεποιθήσεις, τις ιδέες, τα ήθη, τη φιλοσοφία, τις παραδόσεις, τα μέσα και τις τεχνικές του συγκεκριμένου χρόνου.

Για να μπορέσετε να βιώσετε, να δημιουργήσετε και να εκτιμήσετε την Τέχνη και το Ντιζάιν πρέπει να γνωρίζετε (να κατέχετε) τη ιστορία τους. Αυτό θα σας δώσει τη βάση για να αρχίσετε να

αντιλαμβάνεστε, να βιώνετε, να δημιουργείτε και να τα εκτιμάτε.

Να ερευνησετε την ιστορία της Τέχνης και του Ντιζάιν για να ανακαλύψετε πως η αλλαγή θρησκείας, κυβέρνησης, αυτοκρατορίας και οι διάφορες διαμάχες τα επηρέασαν και επηρεάστηκαν η Τέχνη και το Ντιζάιν. (Γίνεται αναφορά στην Εισαγωγή του βιβλίου). Χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο Τέχνης θα εκφράσετε, πως κατανοήσατε ένα έργο Τέχνης και να το απολαύσετε με άλλους.

Όσες περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες έχετε τόσο καλύτερα θα κατανοήσετε και θα εκτιμήσετε την Τέχνη. Βλέποντας ένα έργο Τέχνης θα το εκτιμήσετε όχι μόνο σαν σύνολο αλλά και τις λεπτομέρειές του. Να παρατηρήσετε το έργο και τα υλικά του, την τραχύτητα, τη μαλακότητα, την σκληρότητα, την υφή, τη φόρμα, το φως και το χρώμα του.

Ο καλύτερος τρόπος είναι να διερευνήσετε διαφορετικά έργα Τέχνης και Ντιζάιν με το ίδιο θέμα αλλά διαφορετικών εποχών. Να προσέξετε πως ο καλλιτέχνης ερμηνεύει το θέμα με το δικό του προσωπικό στυλ. Να προσέξετε επίσης πως επηρεάστηκε από την κοινωνία, τον πολιτισμό και από τους άλλους.

Μπορούμε να μελετήσουμε τοπία, νεκρές φύσεις, πορτρέτα, έπιπλα, κτήρια, γλυπτά.

Να βιώσουμε εμπειρικά την Τέχνη και το Ντιζάιν και τις επιρροές τους όχι μόνον στα πολιτιστικά κέντρα, τα μουσεία, τις γκαλερί, αλλά και στην καθημερινή ζωή όπως στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, στη διαφήμιση, στην Αρχιτεκτονική, τη μόδα, τις εκδόσεις και αλλού.

Όταν παρατηρούμε τα έργα Τέχνης θα τα βλέπουμε όχι μόνο όπως τα βλέπει ο καλλιτέχνης, αλλά από την προσωπική μας προοπτική.

Όταν βιώσουμε εμπειρικά και μάθουμε για την Τέχνη σε όλες της τις διαστάσεις θα είμαστε σε θέση να την αξιολογήσουμε και να την εκτιμήσουμε πραγματικά.

Κάθε φορά που θα προσεδεύετε θα ανακαλύψετε ότι οι γνώσεις, η κατανόηση και η αισθητική εμπειρία θα σας επιτρέπουν να τα μαθαίνετε με νέο τρόπο.

Κάθε νέα γενιά προσπαθεί να δημιουργήσει πρωτότυπη Τέχνη και Ντιζάιν, πάντοτε όμως επηρεάζονται από τα προηγούμενα. Αναπόφευκτα το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον συνδέονται. Έτσι όταν δημιουργούμε Τέχνη πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση τόσο του παρελθόντος όσο και του παρόντος και του μέλλοντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΕΧΝΗ & Ντιζάιν Εισαγωγή

1. Τι είναι Τέχνη & Ντιζάιν
2. Τέχνη & Ντιζάιν. Εξοπλισμός, Υλικά και Τεχνικές
3. Τέχνη & Ντιζάιν. Λεξιλόγιο . Ερμηνεία
 1. Σύνθεση
 2. Ατμόσφαιρα
 3. Κίνηση
 4. Γραμμή
 5. Υφή.
 6. Μοτίβο
 7. Μορφή - Φως / Σκιά
 8. Χρώμα
 9. Κλίμακα / Αναλογίες
 10. Χώρος / Προοπτικές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ - Γενική εισαγωγή

1.Τι είναι Τέχνη & Ντιζάιν

Η Τέχνη και το Ντιζάιν είναι παντού γύρω μας και αποτελούν μέρος της ζωής μας. Είναι προφανές ότι, η Τέχνη λειτούργησε για να εκφράσει, να μεταδώσει τις πράξεις, τα συναισθήματα και τις απόψεις των ανθρώπων από τότε που υπήρξαν άνθρωποι. Από την προϊστορία μέχρι σήμερα.

Ανακαλύπτουμε την Τέχνη και το Ντιζάιν παρατηρώντας τον κόσμο γύρω μας και τον εαυτό μας. Μαθαίνουμε ερευνώντας, οργανώνοντας και επιλύοντας τα προβλήματα με νέους τρόπους. Η γνώση κερδίζεται επίσης με την εμπειρία, τη φαντασία, τη μνήμη, τα συναισθήματα, τις διαθέσεις και τις ιδέες. Πρέπει ωστόσο, να αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον όχι μόνον υποκειμενικά, αλλά και αντικειμενικά. Να είμαστε δεκτικοί και με ανοικτό πνεύμα, όταν οι άλλοι βλέπουν τον κόσμο διαφορετικά από ότι εμείς. Για τον απλούστατο λόγο ότι, οι άλλοι άνθρωποι έχουν διαφορετικό πολιτισμό και αντιλήψεις από εμάς. Πρέπει να μάθουμε όχι μόνο να συλλαμβάνουμε το περιβάλλον σε σχέση με τις εμπειρίες, τις πεποιθήσεις και την προσαρμοστικότητα μας, αλλά να προσπαθούμε να βλέπουμε και να βιώνουμε τον κόσμο μας με ανοικτό πνεύμα, και παράλληλα να δαχόμαστε και τις απόψεις άλλων πολιτισμών. Η Τέχνη & και το Ντιζάιν μας διδάσκουν όχι μόνο να παρατηρούμε τον κόσμο γύρω μας και ό,τι μας αφορά και μας ενδιαφέρει. Μας διδάσκουν να βιώνουμε σαν παιδιά που ανακαλύπτουν για πρώτη φορά, με ανοικτό πνεύμα και χωρίς προκαταλήψεις, τον άγνωστο μέχρι εκείνη τη στιγμή κόσμο. Μας διδάσκουν να παρατηρούμε όλα τα στοιχεία που συνιστούν τον κόσμο γύρω μας, να βιώνουμε το σύνολο των εικόνων του με τις πιο μικρές του λεπτομέρειες, αφού και αυτές συνιστούν το σύνολο. Η γνώση που θα αποκτηθεί μέσω αυτής της διαδικασίας, θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τον κόσμο μας. Θα μας εμπλουτίσει με ιδέες, για να εκφράσουμε με την Τέχνη τις δικές μας εικόνες. Με αυτόν τον τρόπο θα εκτιμήσουμε την Τέχνη και το Ντιζάιν.

Για να δημιουργήσουμε τις ιδέες μας και να συλλάβουμε την εικόνα πρέπει : Να κατανοήσουμε την έννοιά της και να την εκφράσουμε με την Τέχνη και το Ντιζάιν διά μέσου του υποκειμενικού ή αντικειμενικού θέματος τους, τα διάφορα υλικά, την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, τις τεχνικές, το λεξιλόγιο και τα ειδικά εφέ, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Γι' αυτό μην διστάσετε να αρχίσετε να δημιουργείτε, διότι η Τέχνη και το Ντιζάιν αποτελούν μέρος της ζωής μας. Όπως ήδη αναφέρθηκε, μπορούμε να ονειρευόμαστε, να έχουμε φαντασία και παρατηρητικότητα, να έχουμε ιδέες και διάθεση για δημιουργία. Ο κάθε ένας από εμάς, είναι εν δυνάμει καλλιτέχνης. Είμαστε όλοι γεννημένοι καλλιπείς, αν έχουμε τη θέληση να δοκιμάσουμε. Με την προσπάθεια και τον πειραματισμό θα το επιτύχουμε. Αν αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές μας μέσω της κατάρτισης, της εξάσκησης και με ενθουσιασμό, θα βρούμε τον δρόμο που οδηγεί στην ανακάλυψη της Τέχνης και του Ντιζάιν.

Πώς θα επιτύχουμε τους στόχους μας:

- Να είμαστε σε εγρήγορση για ότι μας ενδιαφέρει και μας περιβάλλει.
- Να αντιλαμβανόμαστε, να κατανοούμε και να ανακαλύπτουμε τον κόσμο γύρω μας..
- Να διερευνούμε τις ιδέες, τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις απόψεις τις δικές μας και των άλλων.
- Να διερευνούμε τις πρακτικές μας ικανότητες και να κάνουμε λεπτομερείς παρατηρήσεις.
- Να δώσουμε δικές μας απαντήσεις και να αμφισβητήσουμε το περιβάλλον μας, τους ανθρώπους και τις πεποιθήσεις τους.
- Να δημιουργήσουμε ιδέες και εικόνες σχετικές με τα ευρήματά μας.

- Να εκφράσουμε και να εξηγήσουμε όλες μας τις ιδέες μας, και το κυριότερο να έχουμε αυτοπειποίθηση.
- Αφού εξοικειωθούμε με τα πιο πάνω, τότε μπορούμε να διερευνήσουμε το πρακτικό μέρος του θέματος. Να μάθουμε το λεξιλόγιο της Τέχνης και του Ντιζάιν, τις τεχνικές και την πρακτική τους που θα μας βοηθήσουν για να αρχίσουμε τη δική μας δημιουργία.

Όταν συναντήσουμε δυσκολίες σε οποιοδήποτε σημείο, δεν αποθαρρυνόμαστε. Διακόπτουμε για λίγο. Κοιτάζουμε από κάποια απόσταση και μελετούμε το έργο μας, ή προχωρούμε στο επόμενο στάδιο. Όταν ασχοληθούμε και πάλι μαζί του, θα επινοήσουμε έναν νέο τρόπο προσέγγισης και θα το λύσουμε. Αναμφισβήτητα θα συναντήσουμε δυσκολίες. Θα τις αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα, με αυτοπειθαρχία και επιμονή. Με εμπιστοσύνη στις ικανότητές μας και με ευελξία, θα λύσουμε τις δυσκολίες και θα ... νικήσουμε.

Να έχουμε πάντα κατά νουν ότι, οι ιδέες και η δημιουργία της Τέχνης και του Ντιζάιν δεν έχουν όρια και με αμέτρητες δυνατότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ. Γενική εισαγωγή

2.Τέχνη & Ντιζάιν. Εξοπλισμός, Υλικά και Τεχνικές.

Οι καλλιτέχνες και οι σχεδιαστές, ανάλογα με το τι θέλουν να επιτύχουν, χρειάζονται ειδικό εξοπλισμό και υλικά για να εκφράσουν τις ιδέες τους, με το Σκίτσο, τη Ζωγραφική, τον Σχεδιασμό, την Πληροφορική μέχρι την τελική παρουσίαση της εργασίας τους.

Για τα υλικά, τον εξοπλισμό και τα τεχνικά μέσα υπάρχουν διάφορες εισηγήσεις. Το πιο σημαντικό όμως είναι, να συνειδητοποιήσετε ότι, οι δεξιότητες και η τεχνική κατακτώνται με την εξάσκηση και την εμπειρία

Στην αγορά υπάρχει πληθώρα εξοπλισμού και υλικών. Πριν προχωρήσετε στην αγορά τους, να διερευνήσετε το θέμα πριν αρχίσετε να πειραματίζεστε και να δημιουργείτε

Μπορείτε να επισκεφθείτε τα καταστήματα Υλικών Τέχνης, να αναζητήσετε και να ρωτήσετε σχετικά άλλους καλλιτέχνες. Όταν έχετε και γνωρίσετε τα κατάλληλα υλικά, τότε μόνον μπορείτε να αρχίσετε να δημιουργείτε

Μια εισήγηση είναι, η αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικών σε μικρές ποσότητες. Εμπλουτίζετε τη συλλογή σας ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας σας.

Είναι απαραίτητη μια επίπεδη επιφάνεια εργασίας και τα βασικά μέσα σχεδίασης / ζωγραφικής - μολύβια, πέννες, κάρβουνο, παστέλ, ακουαρέλες, γκουάς, ακρυλικά, λάδια.

Χώρος Εργασίας και Επιφάνειες.

Ένας καλλιτέχνης/σχεδιαστής μπορεί να δημιουργεί οπουδήποτε. Σε εξωτερικούς, κλειστούς χώρους, στούντιο, σε οποιοδήποτε χώρο φτάνει να υπάρχει ελεγχόμενος φωτισμός

Μπορεί επίσης να επιλέξει να εργαστεί στο πάτωμα, σε καβαλέτο, σε πάγκο ή τραπέζι σχεδιαστή με το ΤΑΥ (Τ) ή το πιο απλό, χρησιμοποιώντας ένα τετράδιο ιχνογραφίας

Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία επιφανειών πάνω στις οποίες μπορείτε να εργαστείτε. Η κάθε επιφάνεια πρέπει να είναι η κατάλληλη για τα υλικά που χειρίζεστε για να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα

Για παράδειγμα, για τη λαδομπογιά χρησιμοποιείται ο καμβάς, το ξύλο, το χαρτί και οι ινοσανίδες. Για τη νερομπογιά (ακουαρέλα) χοντρό χαρτί, ή ειδικό χαρτί, το οποίο πρέπει να τεντωθεί πριν αρχίσετε το έργο σας ή σε χαρτόνι.

Για το μολύβι, υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη χαρτιού όπως, η κασέτα, το διαφανές χαρτί, ή το χαρτόνι. Για την πένα, απαιτούνται λείες επιφάνειες για να μην εξαπλώνεται το μελάνι. Για το παστέλ είναι κατάλληλο το λευκό ή το έγχρωμο χαρτί με τροχία υφή, για να προσκολλάται το παστέλ στην επιφάνεια

Εξοπλισμός για την κατάρτιση στο Σκίτσο, στη Ζωγραφική

Θα χρειαστείτε μια επιλογή από πινέλα, χρώματα - νερομπογιές (ακουαρέλα), ακρυλικά και λάδια. Υλικά Σχεδίου : μολύβια, κάρβουνο, μολύβια, Conte, πένα, μελάνι και παστέλ, και μια σειρά από πινακίδες και χαρτιά.

Τα μολύβια διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις και μεγέθη, σκληρά ή μαλακά. Υπάρχουν 20 ειδών από το Η στο Β (Η είναι σκληρό, Β είναι μαλακό). Τα σκληρά μολύβια περιέχουν περισσότερο πηλό από γραφίτη. (γραφίτης είναι κρυσταλλικός άνθρακας που χρησιμοποιείται για την κατασκευή μολυβιών) και τα μαλακά περιέχουν περισσότερο γραφίτη από πηλό)

Υπάρχουν επίσης και μολύβια από κάρβουνο που γράφουν με χοντρά μαύρα σημάδια.

Οι πέννες διατίθενται σε διάφορα μεγέθη. Το Κάρβουνο διατίθεται σε μορφή ραβδί ή μολύβι. Το Παστέλ διατίθεται με τη μορφή του πετρελαίου ή της κιμωλίας. Οι μπογιές αναμειγνύονται με λάδι ή με νερό αναλόγως. Διατίθενται σε εκατοντάδες χρώματα που γίνονται με την προσθήκη «χρωστικής ουσίας» και διαλύονται με νέφτι ή λινέλαιο και νερό.

Να προστατεύετε τα χρώματά σας, για να μην στεγνώνουν. Αν είναι σε σωληνάριο, φροντίστε να τα αποθηκεύετε ανάποδα για να διατηρείται η ρευστότητά τους.

Επιφάνειες για την ανάμειξη χρωμάτων

Η επιφάνεια που χρησιμοποιούμε για να αναμείξουμε τα χρώματα λέγεται παλέτα. Υπάρχουν ξύλινες παλέτες για τη λαδομπογιά και από πορσελάνη ή πλαστική με βάση το νερό.

Ανάμειξη Χρωμάτων

Τα Χρώματα αναμειγνύονται με τα πινέλα ή με σπάτουλα.

Τα πινέλα διατίθενται με διαφορετικά τελειώματα, μεγέθη και σχήματα. Μπορεί να είναι λεπτά ή μακρόστενα, μαλακά, σκληρά, στρογγυλά, τετράγωνα, επίπεδα ή σε σχήμα καλαμιού. Υπάρχουν ειδικά για τις ακουαρέλες, τα ακρυλικά και τα λάδια.

Τα είδη των πινέλων που θα χρησιμοποιούμε θα εξαρτηθεί από το υλικό μας. Θα επιλέξουμε εκείνα που εμείς χειριζόμαστε άνετα. Για αυτό, πρέπει να πειραματιστούμε για να καταλήξουμε στα καταλληλότερα.

Άλλος εξοπλισμός

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε διαλυτικά, βερνίκια, ρετούς βερνίκι, λινέλαιο, στεγνωτικό, οινόπνευμα, δοχεία για να διαλύονται τα υλικά, κουτάλα (για διαλυτικό ή βερνίκι), ζελέ, κεσσο αστάρι, επιβραδυντής (μόνο για ακρυλικά), γόμα, βαμβάκι, υφάσματα, γαλλικό ραβδί, βούρτσα αέρα, υγρό κάλυψης, στερεωτικό, κερι.

Επίσης δοχεία για νερό, δοχεία για την αποθήκευση των πινέλων, ρίγες (χάρακες), υφάσματα υλικά της επιλογής σας, φωτογραφίες, φωτογραφική μηχανή, υπολογιστής, πινακίδες παρουσίασης, διαμόρφωσης, κορνίζες.

Αρχίζετε πρώτα με μικρή ποσότητα υλικών χρησιμοποιώντας πινέλα διαφορετικών ειδών. Πειραματιστείτε με διαφορετικά υλικά για να τα γνωρίσετε καλύτερα και μετά εργαστείτε με διάφορους συνδυασμούς. Σταδιακά θα ανακαλύψετε ποιο από τα υλικά εκείνα σας ταιριάζει.

Να έχετε τον εξοπλισμό και τα υλικά σας καθαρά και τακτοποιημένα. Έτσι θα διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ίσως και για όλη σας την ζωή.

Όταν γνωρίσετε τη χρήση των υλικών, θα κατακτήσετε την τεχνική και το στυλ σας. (το ύφος σας). Πειραματιζόμενοι θα ανακαλύψετε πως να τα χρησιμοποιείτε.

ΤΠΕ

Η Τεχνολογία των υπολογιστών και οι εικόνες τους, επηρεάζουν την Τέχνη και το Ντιζάιν. Μας παρέχουν άπειρες πληροφορίες και οπτικό υλικό που μπορεί να εμπνεύσει και να εμπλουτίσει τις ιδέες μας.

Από τα ποικίλα προγράμματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής εκείνου που θα σας βοηθήσουν και θα σας εμπνεύσουν νέες ιδέες.

Τεχνικές της Τέχνης και του Ντιζάιν

Το παρακάτω είναι μια σύντομη εκτίμηση των τεχνικών, που θα είναι ως σημείο εκκίνησης για να μας δώσει μια γενική ιδέα για τα βασικά αποτελέσματα και τις τεχνικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με τα περισσότερα από τα υλικά μας. Επιλέγουμε και πειραματιζόμαστε με ένα μέσο ή ένα συνδυασμό τους και παρατηρούμε τα αποτελέσματα. Στη συνέχεια, αποφασίζουμε ποια τεχνική πρέπει να ακολουθήσουμε για να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε.

Χρησιμοποιούμε τα υλικά που υπάρχουν σε διάφορες πυκνότητες και χρωστικές ουσίες. Αραιωμένα ή παχύρρευστα και με διαφορετικούς τύπους πινέλων. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σπάτουλες, βαμβάκι, σφουγγάρι, πανί ή άλλης υφής υλικά, ακόμα και οδοντόβουρτσες ή τα δάκτυλά μας.

Χρησιμοποιούμε τα σύνεργά μας υγρά ή στεγνά και με αυτόν τον τρόπο έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα και τεχνοτροπίες. Μπορούμε να δημιουργούμε π.χ. γραμμικά σχέδια με μολύβι ή πένα, η με ελαφρό στρώμα μπογιάς ή με παχύ στρώμα μπογιάς.

Πειραματιζόμενοι θα μάθετε πως να δημιουργείτε θαμπό, διαφανές, διαυγές ή με τροχία υφή, καθώς και το σωστό μείγμα για τον τύπο του έργου που θα σας δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα..

Μπορείτε να πειραματιστείτε με στεγνό πινέλο, με ξηρή γραμμή, με πισίλισμα, με υγρό σε υγρή επιφάνεια, με υγρό και στεγνό, και με ανάμειξη υλικών.

Παχιά και τροχία αποτελέσματα μπορεί να επιτευχθούν με ένα υγρό πινέλο βαρυφορτωμένο με μπογιά απευθείας στο έργο ή με σπάτουλα.

Σπάτουλα ή ξυράφι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να χαράξετε την μπογιά, ώστε να δημιουργηθούν σημεία που να εντυπωσιάζουν και να μετριάσει ο τόνος των χρωμάτων.

Μπορείτε να δημιουργήσετε την εντύπωση ψεκασμού χρησιμοποιώντας πολύ σκληρό πινέλο όπως π.χ. οδοντόβουρτσα

Masking (χαρτοταινία) δημιουργείται με τη χρήση κραγιονιών, κεριού, λαδόπαστας, ταινίας. Με την μπογιά από πάνω και την αποκόλλησή της μετά, για να πετύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μετά, μπορείτε να αφαιρέσετε το masking και κάθε υλικό. Έτσι δημιουργείται το εφέ, (η εντύπωση).

«Συρραφή». Η τεχνική (καρφισώματος) με τη χρήση σκληρής βούρτσας, ώστε να δημιουργηθούν μικρές κουκκίδες και να φανερωθεί μια εικόνα. Ποινιλισμός.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σφουγγάρι για να λειάνετε τις επιφάνειες, να σβήσετε ή να καθαρίσετε τη μπογιά για να δημιουργήσετε ιδιαίτερες περιοχές και σημεία, ούτως ώστε να δώσουν την εντύπωση υφής

Παχιά ή αραιή υπερκάλυψη με μπογιά, νερό / με νέφτι, υγρό με υγρό, στερεό χρώμα με δυνατή ένταση. Παχύ στρώμα μπογιάς που το σέρνεις ή το ξύνεις στο έργο, κάνουν το φόντο να έρχεται στο πρώτο πλάνο.

Υλικά και Εξοπλισμός.

Μπορείτε να δημιουργήσετε την τεχνική μοντάζ στο έργο με επικαλυπτόμενες εικόνες ή με άλλα υλικά.

Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία υλικών με τα οποία μπορείτε να δουλέψετε. Πειραματιζόμενοι ανακαλύπτετε ότι, το κάθε ένα από αυτά έχει τις δικές του ιδιότητες. Όταν χρησιμοποιηθούν οι τεχνικές για το κάθε ένα, πρέπει να προσαρμοστούν για να ταιριάζουν στο συγκεκριμένο υλικό. Μπορείτε να πειραματιστείτε κάνοντας σειρά σκίτσων / σχέδια / ζωγραφιών/ design με το ίδιο θέμα χρησιμοποιώντας όμως διαφορετικά μέσα.

Χρησιμοποιούμε υλικά και τεχνικές με διάφορους τρόπους και συνδυασμούς, με τη δική μας ποικιλία υλικών περιλαμβανομένων βαφών, υφασμάτων και άλλων αντικειμένων που τα εφαρμόζουμε σε οποιαδήποτε επιφάνεια.

Για περαιτέρω πληροφορίες για ποιου είδους συγκεκριμένα υλικά και μέσα χρειάζονται για κάθε έργο που δημιουργείτε μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό κεφάλαιο του βιβλίου: Το Στάδιο και τα τμήματά του.

Κατέχοντας τα καλλιτεχνικά σύνεργα και τις τεχνικές νοιώθουμε πιο άξιοι και ικανοί να τα χειριζόμαστε. Μπορεί επίσης να μας βοηθήσει η γνωριμία και η μελέτη του έργου άλλων καλλιτεχνών. Παίρνουμε πληροφορίες πώς, ποια υλικά, σύνεργα και ποιες τεχνικές χρησιμοποίησαν εκείνοι για την επίτευξη του τελικού έργου.

Πρέπει να μάθουμε πώς άλλοι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν τα υλικά, τα σύνεργα και τις τεχνικές για να δημιουργούν ποικίλα αποτελέσματα. Πρέπει όμως να ξέρουμε πάντα ότι, μπορούμε να επινοήσουμε τις δικές μας τεχνικές με τον πειραματισμό και την πείρα.

Αν και είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσει κανείς τεχνική γνώση, ωστόσο πρέπει να θυμάται ότι, η Τέχνη και το Ντιζάιν δεν έχουν κανόνες. Όταν δουλεύουμε πρέπει να νοιώθουμε ελεύθεροι να χρησιμοποιούμε τη δική μας δημιουργικότητα και τις τεχνικές. Πρέπει να πειραματιζόμαστε και να δημιουργούμε μια ποικιλία από εφέ, χρησιμοποιώντας τόσο λογικούς όσο και ενστικτώδεις τρόπους στη δουλειά μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ. Γενική εισαγωγή

3. Τέχνη & Ντιζάιν, λεξιλόγιο. Ερμηνεία

Βλέποντας ένα έργο Τέχνης & Ντιζάιν προσπαθούμε να εξηγήσουμε και να συλλάβουμε την έννοια της ιδέας που ο καλλιτέχνης προσπαθεί να μας μεταδώσει καθώς και πως τη δημιούργησε.

Για να εκτιμήσουμε, να αισθανθούμε, να εκφράσουμε και να αποδώσουμε με λόγια τι βλέπουμε σε ένα έργο Τέχνης και σε ένα Ντιζάιν πρέπει να καταλάβουμε τη δημιουργική του διαδικασία καθώς και το σχετικό του λεξιλόγιο.

Έτσι, όταν βλέπουμε ένα έργο Τέχνης ή Ντιζάιν παρατηρούμε την έκφραση της εικόνας και τι ο καλλιτέχνης προσπαθεί να μας μεταδώσει. Αναζητούμε το θέμα της έμπνευσής του και πώς η ιδέα του εκφράζεται εικαστικά. Παρατηρούμε τις τεχνικές του και τους τρόπους – μέσα που επινόησε για να μεταφέρει την ιδέα του θέματός του σε εικόνα και πως αυτή έχει εκφραστεί μέσω του λεξιλογίου της Τέχνης.

Τα έργα Τέχνης εμπνέονται από μια ιδέα- θέμα και εκφράζονται υποκειμενικά ή αντικειμενικά.

Τα υποκειμενικά έργα Τέχνης δημιουργούνται από τις σκέψεις, τις πεποιθήσεις, τις απόψεις και τα συναισθήματα του καλλιτέχνη. Εκφράζονται όταν ο καλλιτέχνης αποδίδει με ρεαλισμό ή με φαντασία το θέμα μέσω της Τέχνης του, όπως αυτός το αισθάνεται και το πιστεύει συνειδητά ή ασυνείδητα.

Τα αντικειμενικά έργα Τέχνης δημιουργούνται από τους καλλιτέχνες – Ντιζάινερς κατά παραγγελία και εκφράζουν τα αισθήματα και τα πιστεύω του πελάτη τους. Και στην περίπτωση όμως που ο καλλιτέχνης δεν έχει την ίδια άποψη με τον πελάτη του, μπορεί να εκφράσει τη δική του άποψη στο έργο του. Το γεγονός ότι, δεν συμφωνεί με τον πελάτη του, αυτό δεν του στερεί το δικαίωμα να βάλει τη σφραγίδα του στο έργο και μάλιστα με επιτυχία.

Η εικαστική δημιουργία της ιδέας του καλλιτέχνη ή του πελάτη πραγματοποιείται με τα ανάλογα υλικά - μέσα και την τεχνική.

Για τη δημιουργία και την κατανόηση ενός έργου Τέχνης απαιτούνται τα πιο κάτω :
Λεξιλόγιο επεξήγησης της Τέχνης και του Ντιζάιν όπως: Σύνθεση, Γραμμή, Πλοκή, Πρότυπο, Μορφή, Φως, Χρώμα, Κλίμακα, Χώρος, Προοπτική. Αυτά είναι μέρος του Λεξιλογίου της Τέχνης και του Ντιζάιν. Επεξηγούνται πιο κάτω, στο κεφάλαιο αυτό του κύκλου των μαθημάτων.

Το Λεξιλόγιο της Τέχνης και του Ντιζάιν θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε το θέμα και την τεχνική της εργασίας και ακόμη, πως και γιατί δημιουργήθηκε το έργο.

Θα μας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα να μπορούμε να συζητήσουμε και να βιώσουμε εμπειρικά όλα αυτά και με άλλους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ. Γενική εισαγωγή

3. Τέχνη & Ντιζάιν, λεξιλόγιο. Ερμηνεία.

1. Σύνθεση

Η κίνηση, ο ρυθμός, η αρμονία και η αντίθεση δημιουργούν στη συνολική σύνθεση του έργου μας, ισορροπία.

Η σύνθεση στο Σκίτσο, στη Ζωγραφική ή στο Ντιζάιν αποδεικνύει το πως τα διάφορα μέρη λειτουργούν για να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύνολο.

Τα γεωμετρικά σχήματα (τριγωνικό, κυκλικό, και ελικοειδές), δημιουργούν ενιαίο σύνολο

Για να το δημιουργήσουμε, τοποθετούμε το θέμα μας σε κεντρική θέση ή πλευρά ή εστιάζουμε από διαφορετική οπτική γωνία. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε όλα τα μέρη του έργου μας σε σχέση με το σημείο που εστιάσαμε και με το σύνολο. Μετά παρατηρούμε τη σχέση των λεπτομερειών του έργου μας, που συνδέονται με ολόκληρη την εικόνα.

Ως εκ τούτου, μπορούμε να δημιουργήσουμε μια σύνθεση, όταν υπάρχει ένα σημείο εστίασης και το κέντρο του ενδιαφέροντος. Το σημείο εστίασης μπορεί να είναι πάνω ή κάτω από τον ορίζοντα για να δώσει μια φυσική αίσθηση και ισορροπία στη σύνθεση της εικόνας. Αυτό επιτυγχάνεται με το να δοθεί έμφαση, με τη δημιουργία αντίθεσης στην υφή, στην ομαλότητα, στο πρότυπο και στον τόνο, με το φως, τη σκιά ή το χρώμα.

Η σύνθεση του Σχεδίου / Ζωγραφικής / Σχεδιασμού πρέπει να έχουν αρμονία και συμμετρία, να δημιουργούν μια ισορροπία στον χώρο, την κλίμακα, το σχήμα, τη μορφή, την υφή, το χρώμα, την αντίθεση και την κίνηση.

Στη σύνθεση, το έργο μας το δημιουργούν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία συνυπάρχουν.

Μετά την επιλογή του θέματος για Σκίτσο / Σχέδιο / Ζωγραφική / Σχεδιασμό απεικονίζουμε το έργο μας για να δούμε πώς θέλουμε να φαίνεται. Δημιουργούμε ένα εικονικό πλαίσιο με τα δάχτυλά μας, μια κάρτα, τη φωτογραφική μηχανή μας, τη μνήμη μας, ή τη φαντασία μας που είναι υποτίθεται ο θεατής. Αυτό, μας βοηθά να αποφασίσουμε τι να περικόψουμε για να πλαισιώσουμε την τελική σύνθεση της εικόνας μας.

Αυτά είναι μόνο μερικοί βασικοί κανόνες για να σας βοηθήσουν να αρχίσετε. Μετά, θα σας καθοδηγή η διαίσησή σας. Δεν υπάρχουν αυστηροί και απαράβατοι κανόνες στην Τέχνη και στο Ντιζάιν. Ο καθένας θα ολοκληρώσει το έργο του, με την προσωπική του επιλογή, που θα έχει το προσωπικό και μοναδικό ύφος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ. Γενική εισαγωγή

3. Τέχνη & Ντιζάιν. Λεξιλόγιο. Ερμηνεία.

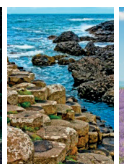
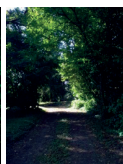
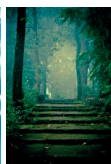
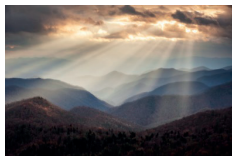
2. Ατμόσφαιρα

Το Σκίτσο / Σχέδιο / Ζωγραφική / Σχεδιασμός, εκφράζει πάντα μια ατμόσφαιρα, κλίμα / διάθεση (mood) όπως είναι το κρύο, η ζέστη, η θλίψη, η χαρά, η ηρεμία, ο φόβος, ο τρόμος, κ.λ.π.

Όταν δημιουργούμε μια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα / διάθεση, τη μεταφέρουμε από τη δική μας εμπειρία και των άλλων. Αυτές οι εμπειρίες πηγάζουν ίσως από την ιστορία, τη θρησκεία, τη φύση, τη φαντασία ακόμη και από μια αφηρημένη έννοια

Τις συνδέουμε με ορισμένες υφές, σχήματα, μορφές, χρώματα και τον χώρο, με διάφορα συναισθήματα, όπως ο κίνδυνος, ο φόβος, η ευτυχία, η ηρεμία, κ.λ. π. Τα συναισθήματα αυτά, ταυτίζονται με τις εμπειρίες μας και εκφράζονται στην Τέχνη μας. Έτσι τη διάθεση αυτή που δημιουργείται την αισθάνεται και τη βιώνει και ο θεατής.

Για να δημιουργήσουμε την ατμόσφαιρα που στοχεύουμε, χρησιμοποιούμε συμπληρωματικές ή αντίθετες τεχνικές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ. Γενική εισαγωγή

3. Τέχνη & Ντιζάιν. Λεξιλόγιο. Ερμηνεία.

3. Κίνηση/Κυκλοφορία

Κίνηση είναι η αλλαγή της θέσης και η κίνηση των αντικειμένων. Στο φυσικό και μηχανικό περιβάλλον υπάρχει πάντα ευελιξία, κινητικότητα, αλλαγή και αυτά μπορούν να εκφραστούν στο ντιζάιν / και στη ζωγραφική μας.

Μπορείτε να ζωντανέψετε ένα Ντιζάιν / Ζωγραφική, χρησιμοποιώντας την κίνηση, τη ψευδαίσθηση, ή την ελαστικότητα μέσω της κίνησης και της μεταβολής.
Η κίνηση προσδίδει ρευστότητα και ζωή σε ένα έργο.

Για να δημιουργήσετε την εντύπωση της κίνησης χρησιμοποιείτε κατευθυντήριες γραμμές, μάζα, ή χρώμα.

Να θυμάστε πως κάθε πι, από τον κόκκο της άμμου, μέχρι ένα ολόκληρο τοπίο, οι άνθρωποι, και τα κτήρια ακόμη, είναι ζώντες οργανισμοί. Για να εκφράσουμε στο έργο μας αυτή τη ζωντάνια, πρέπει να δημιουργήσουμε την αίσθηση της κίνησης.

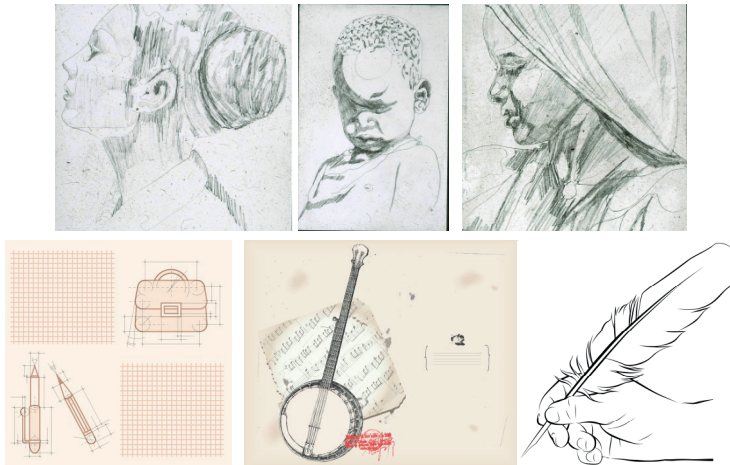
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ. Γενική εισαγωγή

3. Τέχνη & Ντιζάιν. Λεξιλόγιο. Ερμηνεία.

4. Γραμμή

Η γραμμή έχει ποικίλες ιδιότητες, από το φως στο σκοτάδι, υφές και τόνους (διαβαθμίσεις). Μπορείτε να το επιτύχετε με τα Μολύβια, το Κάρβουνο, το Παστέλ ακόμη και με τις Μπιγιές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ. Γενική εισαγωγή

3. Τέχνη & Ντιζάιν. Λεξιλόγιο. Ερμηνεία.

5. Υφή

Η υφή υπάρχει σε όλες τις επιφάνειες.

Υφή είναι η δομή της επιφάνειας και ο βαθμός της ομαλότητας ή της τραχύτητάς της. Υπάρχουν διαφορετικοί βαθμοί από υφές, όπως αυτή των ινών, των νημάτων, του ξύλου, της πέτρας, του γυαλιού, του πηλού κ.λ.π. Η καλύτερη μέθοδος γνωριμίας της ποιότητας της υφής είναι η εμπειρία.

Για να γνωρίσετε τις ιδιότητες της υφής, δοκιμάστε να αποδομήσετε την ύλη.

Μπορείτε να ανακαλύψετε υφές στα αντικείμενα, στη φύση. Μπορείτε να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε την υφή τους. Γνωρίζουμε την υφή δουλεύοντας σε διαφορετικές επιφάνειες, όπως π.χ. σε απαλή, σε τραχειά, σε γυαλιστερή, σε σεγεννή, σε υγρή, σε σκληρή και σε μαλακή.

Μπορείτε να πειραματιστείτε με διαφορετικές ανάγλυφες επιφάνειες. Για να γνωρίσετε τις ιδιότητές τους, δοκιμάστε να αναδημιουργήσετε το ίδιο αποτέλεσμα υφής, με λεπτές ή χοντρές πινελιές, ή προσθέσετε διάφορα υλικά στην μπογιά της εργασίας σας όπως, χρώμα, άμμο, κεριά και άλλα αντικείμενα

Υφή μπορεί επίσης να παραχθεί με τη χρήση διαφορετικών τύπων επιφάνειες επί των οποίων προσθέτουμε διάφορα εφέ όπως, σβησίματα, κολάζ και διάφορα στρώματα από μπογιά. Μπορείτε επίσης να δώσετε την εντύπωση της υφής με την τεχνική του κολάζ. Το κολάζ μπορεί να γίνει με ανάμειξη διάφορων μέσων και υλικών, όπως μέταλλο, ξύλο, χαρτί, κεριά, γόμα. Μπορείτε να ζωγραφίσετε την επιφάνεια τους για να δημιουργηθεί το απαιτούμενο αποτέλεσμα. Μπορείτε να επιτύχετε την τεχνική αυτή με τον πειραματισμό και παρατηρώντας τα έργα άλλων καλλιτεχνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΕΧΝΗ & ΝΡΙΖΑΙΝ. Γενική εισαγωγή

3. Τέχνη & Νριζάιν. Λεξιλόγιο. Ερμηνεία.

6. Μοτίβο (pattern)

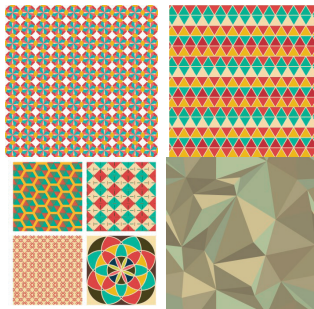
Το Μοτίβο βρίσκεται παντού γύρω μας σε όλες τις μορφές, τις φυσικές ή εκείνες που δημιούργησε ο άνθρωπος.

Μοτίβο είναι μια σύνθεση από επαναλαμβανόμενα σχέδια στο ίδιο σχήμα και σκιά, ή ομάδες από το ίδιο σχήμα στην ίδια απόχρωση ή σε διαφορετική απόχρωση ή υφή, γεωμετρικά σχήματα και σχέδια.

Μπορείτε να δείτε το Μοτίβο στα φύλλα, στα κλαδιά, στην αρχιτεκτονική, στις σειρές των σπιτιών, στα έπιπλα, στα δέντρα και στα τοπία όπως φαίνονται από το αεροπλάνο. Όταν παρατηρήσετε το μοτίβο από μεγάλη απόσταση μοιάζει με μοτίβο υφής.

Ένα Μοτίβο μπορεί να μην έχει Εικόνα - Σκίτσο / Σχέδιο / Ζωγραφική / Ήχος, μπορεί να είναι συμμετρικό ή ασύμμετρο. Μπορεί να εκφράσει και τη διάθεση. Χρησιμοποιείται συνήθως για την εικονογράφηση βιβλίων, στα υφάσματα, στον σχεδιασμό διαφόρων προϊόντων, κ.λ.π. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στη διευθέτηση των φυσικών ή τεχνητών αντικειμένων ή εικόνας. Δημιουργείται μέσα από μια ποικιλία μεθόδων, όπως την εκτύπωση, τη ζωγραφική, τη βαφή, τα τριψίματα, τα αποτυπώματα, τα ανάγλυφα και το κολάζ.

Μπορείτε να αναζητήσετε και να γνωρίσετε σχέδια επιφάνειας στο άμεσό σας περιβάλλον. Μπορείτε να τρίψετε κάτι, να πειραματιστείτε διευθετώντας, τυλίγοντας, επαναλαμβάνοντας σχήματα, λειαίνοντας και δημιουργώντας αφηρημένα μοτίβα με αντικείμενα που έχετε ήδη και με εικόνες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ. Γενική εισαγωγή

3. Τέχνη & Ντιζάιν. Λεξιλόγιο. Ερμηνεία.

7. Μορφή - Φως / Σκιά

Η Μορφή είναι η τρισδιάστατη όψη όλων των πραγμάτων στο γύρω μας περιβάλλον. Μορφή στη δημιουργική μας εργασία είναι η εξωτερική εμφάνιση των τριών διαστάσεων, δομημένης σε σχήμα, πρότυπο, φως, σκιά και στο χρώμα.

Στον δισδιάστατο κόσμο των Σχεδίων και της Ζωγραφικής η εντύπωση της Μορφής μπορεί να επιτευχθεί μέσω της χρήσεως του φωτός, του σκοταδιού, της σκιάς, του τόνου και της προοπτικής. Το φως και η σκιά που χρησιμοποιούμε σε ένα σχέδιο δημιουργεί αντίθεση και τρισδιάστατες μορφές.

Για να δημιουργήσετε τρισδιάστατες μορφές στη δουλειά σας πρέπει να μελετήσετε το θέμα σας, παρατηρώντας το φως σε αντίθεση με το σκοτάδι. Κοιτάξετε το αντικείμενο με μισόκλειστα μάτια. Η μέθοδος αυτή σας βοηθά να δείτε καθαρά το φως, τη σκιά και τον τόνο της μορφής.

Η επίδραση σκιάς στο θέμα καθορίζεται από την πηγή του φωτός. Η εντύπωση που δημιουργείται από τον άμεσο δυνατό φωτισμό θα δώσει μια σκληρή σκοτεινή σκιά. Σε αντίθεση, το ανακλώμενο φως θα δώσει μια λεπτή με προσευτική τονική σκιά. Αυτές οι τονικές ιδιότητες επηρεάζονται επίσης από την υφή της επιφάνειας και το χρώμα, αν είναι ανοιχτό ή σκούρο, ματ ή γυαλιστερό.

Το φως δημιουργεί σκιά και ταυτόχρονα αντανακλάσεις. Έτσι, όταν το φως πέφτει πάνω στο θέμα της εργασίας σας, αυτό δημιουργεί διαφορετικές ανακλαστικές επιπτώσεις που εμφανίζονται στην τελική επιφάνεια, είτε αυτό είναι ματ, λαμπερό, λείο, μαλακό, σκληρό ή τραχύ.

Καλό θα είναι να πειραματιστείτε με το φως και τη σκιά, με φυσική ή με τεχνητή πηγή φωτός. Να παρατηρήσετε αν προέρχεται από μια μόνο πηγή ή από διαφορετικές πηγές και πώς επηρεάζει η πηγή αυτή το θέμα. Μπορείτε να κατευθύνετε και να ελέγχετε το φως από μια μόνο πηγή. Το τρόπο αυτόν τον χρησιμοποιούσαν οι καλλιτέχνες παλαιότερα ή ακόμη να εργαστείτε με φυσικό φωτισμό, όπως τον χρησιμοποιούν οι μπρεσιονιστές καλλιτέχνες.

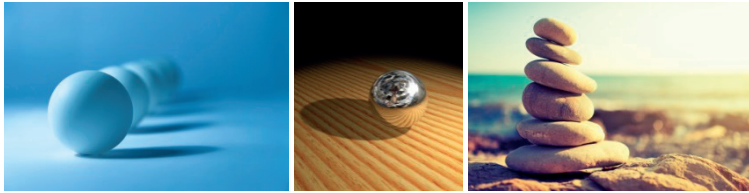
Εξερευνήστε το φως και τη σκιά σε διάφορα θέματα και επιφάνειες, όπως μέταλλο, καθρέφτη, γυαλί, τοπίο κ.λ.π. για να ανακαλύψετε τις διαφορετικές επιπτώσεις και τα αποτελέσματα, τα οποία καθορίζουν τη μορφή και τις τονικές τους επιπτώσεις στην επιφάνεια, όπως στην υφή, στο χρώμα, που μπορεί να είναι λαμπερό ή ματ. Θα ανακαλύψετε επίσης ότι, μια γυαλιστερή επιφάνεια αντανακλά περισσότερο φως από μια επιφάνεια με ματ υφή.

Βιώστε το φως και το χρώμα σε σχέση με τη μορφή, μάθετε τη διαφορά μεταξύ του χρώματος στο φως και στους πίνακες. Αναζητήστε το φως, το σκοτάδι και τις τονικές ιδιότητες του χρώματος σε φωτεινό ή σε σκοτεινό περιβάλλον και στη συνέχεια εργαστείτε ενδιάμεσα με τις τονικές τους πτυχές.

Πειραματιστείτε με το φως και με διαφόρων ειδών φωτισμού, που προέρχονται από διαφορετικές πηγές. Προσέξτε πόσο το φως και τα διαφορετικά φόντα προσθέτουν δραματικότητα στο έργο σας. Στην αρχή πειραματιζόμαστε δημιουργώντας Μορφές (forms) με τη χρήση φωτός, σκιάς και με ενδιάμεσους τόνους σκιών. Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε ένα πολύ απλό αντικείμενο, όπως μια σφαίρα, μια πυραμίδα, έναν κύβο ή ένα μήλο, κ.λ.π.

Όταν αρχίσετε να εργάζεστε με τη μορφή χρησιμοποιήστε μονοχρωμία.. Όταν αποκτήσετε πείρα και αυτοπεποίθηση προχωρήστε με χρώματα και τότε θα απολαύσετε το ωραίο αποτέλεσμα της τρισδιάστατης εργασίας σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ. Γενική εισαγωγή

3. Τέχνη & Ντιζάιν. Λεξιλόγιο. Ερμηνεία.

8. Χρώμα

Τα Χρώματα είναι παντού γύρω μας. Μπορούμε να δούμε τα Χρώματα στη φύση και στο ανθρωπογενές περιβάλλον π.χ. στο περιβάλλον - ένα ουράνιο τόξο, ένα πρίσμα. Μπορούμε επίσης να τα παρουσιάσουμε γραφικά σε έναν Τροχό Χρώματος. (Δείτε το παράδειγμα). Μετά την ανάγνωση της παρακάτω αναφοράς για το Χρώμα, θα γνωρίσετε τη βασική θεωρία του χρώματος, και θα δημιουργήσετε το δικό σας χρωματιστό τροχό.)

Γνωρίστε εμπειρικά το Φως και το Χρώμα μαθαίνοντας τη διαφορά ανάμεσα στα χρώματα του φωτός και της μπογιάς.

Το φως χωρίζεται σε χρώματα διαφορετικών αποχρώσεων.

Βασικά χρώματα είναι το κίτρινο, το κόκκινο και το μπλε.

Συμπληρωματικά χρώματα είναι το πράσινο, πορτοκαλί και το βιολετί, (μενεξεδί, μωβ).

Χρώματα εκτύπωσης είναι το κίτρινο, το πορφυροκόκκινο, το κυανούν και το μαύρο.

Χρώματα για την οθόνη της τηλεόρασης και του ηλεκτρονικού υπολογιστή βασίζονται και σχετίζονται με το χρώμα του φωτός - πράσινο, κόκκινο, μπλε και άσπρο.

Οι χρωματιστές μπογιές αποτελούνται από χρωστικές ουσίες και διατίθενται με τη μορφή της λαδομπογιάς, της ακουαρέλας, του ακρυλικού, του μελανιού, του παστέλ και του μολυβιού.

Τα Βασικά Χρώματα μπορούν να συνδυαστούν σε ίσες αναλογίες για να δημιουργηθεί κάθε ένα από τα Δευτερεύοντα χρώματα: πορτοκαλί, πράσινο και ιώδες (μωβ) (όπως το κόκκινο + κίτρινο = πορτοκαλί - πορτοκαλί είναι το χρώμα τόνου μεταξύ κόκκινου και κίτρινου). Τα Δευτερεύοντα χρώματα μπορούν να συνδυαστούν και να αναμειχθούν για να δημιουργήσουν γεώδη χρώματα. Υπάρχουν επίσης Ανοιχτόχρωμα Βασικά Χρώματα, Υπαγωγικά Βασικά Χρώματα, Συμπληρωματικά και Γεώδη Χρώματα. Τα Χρώματα έχουν αποχρώσεις, τόνους, πληρότητα και ξανοιγμένη χροιά.

Η απόχρωση του Χρώματος είναι η κλίμακα των Χρωμάτων που κυμαίνονται από κόκκινο σε κίτρινο, πράσινο και μπλε και πίσω στο κόκκινο. Η απόχρωση σχετίζεται επίσης στο πόσο κόκκινο, κυανούν και κίτρινο είναι το χρώμα. Για παράδειγμα, στο χρώμα του καδμίου, θα δείτε ότι υπάρχει περισσότερο κίτρινο και στο βουσσινί περισσότερο μπλε.

Τόνος είναι το ανοικτό ή σκούρο της απόχρωσης. Ο τόνος και η απόχρωση είναι επίδραση του φωτός και της αντανάκλασης πάνω στο χρώμα.

Πληρότητα είναι η καθαρότητα, ο πλούτος, η ένταση και η λαμπρότητα στα χρώματα. Είναι το γνήσιο χρώμα.

Ξανοιγμένη χροιά είναι το χρώμα με την προσθήκη του λευκού. Ως εκ τούτου, υπόκειται σε απόχρωση, τόνο, πληρότητα και απόχρωση όπου μπορείτε να έχετε μια τεράστια συλλογή διαφορετικών χρωμάτων.

Συμπληρωματικά / αντίθεσης (ή αντίθετα) δημιουργούν χρωματική αντίθεση. Δείτε τα Χρώματα στον Τροχό των Χρωμάτων. Από τη μια πλευρά υπάρχουν ζεστά Χρώματα, στην περιοχή των κόκκινων και στην απέναντι τα δροσερά Χρώματα, στην περιοχή των μπλε.

Αρμονικά Χρώματα κάθονται δίπλα στο άλλο, όπως πορτοκαλί και κίτρινο ή σκιές / αποχρώσεις

αυτών.

Χρώματα μπορούν να δημιουργηθούν όταν αναμειγνύονται μαζί. Όταν συνδυάσετε το κόκκινο καδμίου με ουρανό θα δημιουργήσετε καφέ, κόκκινο αλιζαρίνης και λουλακί, το μπλε βαθύ θα δημιουργήσει μωβ και ούτω καθεξής.

Τα παρακάτω είναι μια μικρή επιλογή από τα πιο συνηθισμένα χρώματα -

.Δύο βασικά Κόκκινα:

- Κόκκινο καδμίου (το οποίο είναι ανοικτό προς το κίτρινο.)
- Βυσσινί (το οποίο είναι σκούρο προς το μπλε.)

Τέσσερα βασικά κίτρινα:

- Ανοικτό κίτρινο καδμίου
- Λαμπερό κίτρινο καδμίου
- Μέσο κίτρινο καδμίου
- Κίτρινη όχρα

Δύο βασικά Μπλε:

- Βαθυγάλανο, ουρανόχρουν, ουρανό
- Βαθυκύανο, λουλακί

Με τον συνδυασμό αυτών των χρωμάτων, μπορείτε να δημιουργήσετε νέα χρώματα. Για παράδειγμα, Κόκκινο και Κίτρινο του Καδμίου μπορούν να αναμειχθούν για να δημιουργηθεί πορτοκαλί. Βυσσινί και ουρανόχρουν θα δημιουργήσει μωβ και ούτω καθεξής

Τα υπαγωγικά χρώματα είναι το πορφυροκόκκινο, το κίτρινο και το κυανούν, αυτά αντανακλούν το χρώμα. Μπορούν επίσης να αναμειχθούν για να δημιουργήσουν όλα τα άλλα χρώματα.

Υπάρχει μια ευρεία συλλογή των χρωμάτων διαφορετικής πυκνότητας (παχυλότητας τόνου και απόχρωσης. Οι αντιθέσεις χρωμάτων υπάρχουν, όπου υπάρχουν τα αντίθετα χρώματα και τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο. Για να δημιουργήσετε Κίτρινο Πράσινο, για παράδειγμα, προσθέτουμε απλά πιο κίτρινα από το Μπλε. Για να δημιουργήσετε Μπλε Πράσινο προσθέτετε περισσότερο μπλε από το κίτρινο και ούτω καθεξής.

Ο συνδυασμός και η μείξη των χρωμάτων παράγει ποιότητες του φωτός, της απόχρωσης, απόχρωσης και τόνου, τα οποία, όταν χρησιμοποιούνται στην εργασία σας, μπορείτε να δημιουργήσετε μορφές, την ατμόσφαιρα και το συναίσθημα.

Τα Χρώματα φέρουν μαζί τους συσχετισμούς, συνειρμούς, σύμφωνα με την εκπαίδευσή μας, το ένστικτο και την αντίληψη, όπως το Κόκκινο συμβολίζει την αγάπη, τον κίνδυνο, τον θάνατο, τα πράσινα και τα Μπλε αναφέρονται για την ηρεμία, το νερό, κλπ. Το Χρώμα επιτρέπει στους καλλιτέχνες να εκφράσουν και να προτείνουν τη διάθεση, τα συναισθήματα και χώρο στην εργασία τους.

Τα Χρώματα μπορούν να δημιουργήσουν προοπτική και χώρο μέσα από ελαφρούς ανοιχτόχρωμους τόνους και δροσερά Χρώματα όπως το μπλε και σχετικές αποχρώσεις. Τα θερμά Χρώματα κινούνται στο πρώτο πλάνο.

Με το Χρώμα μπορείτε επίσης για να εκφράσετε αφηρημένες έννοιες, όπως το συναίσθημα, τον φόβο, την ευτυχία, τους ήχους, τη μουσική και άλλα συναισθήματα.

Με την κατάλληλη χρήση των χρωμάτων μπορείτε να δημιουργήσετε την αίσθηση του χώρου και βάθος στο έργο σας. Το Χρώμα μπορεί να ελεγχθεί, και πειραματιζόμενοι με αυτό θα είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε μια πολύ μεγάλη ποικιλία Χρωμάτων με τα οποία μπορούμε να διερευνήσουμε αποχρώσεις, καθώς και τις τονικές και τις εκφραστικές τους ιδιότητες.

Έχουμε τον έλεγχο της παλέτας μας επιλέγοντας θερμά και ψυχρά χρώματα και τοποθετώντας τα στην παλέτα μας ξεχωριστά το ένα από το άλλο, και μετά σε άλλο μέρος της τα αναμειγνύουμε για να παράγουμε ένα νέο χρώμα. Στη συνέχεια τοποθετούμε τα νέα χρώματα μαζί, μακριά από τα άλλα προηγούμενα χρώματα και ούτω καθεξής.

Πειραματιζόμαστε δοκιμάζοντας διάφορους συνδυασμούς. Χρησιμοποιούμε βερμιλιόν κόκκινο (κιννάβαρις θειούχος υδράργυρος), που έχει μπλε τάσεις και όταν συνδυάζεται μαζί με το μπλε παράγει τα δροσερά χρώματα του φάσματος. Το βυσσινί είναι το κόκκινο τμήμα του φάσματος, που προσομοιάζει με το κίτρινο και, σε συνδυασμό με το κίτρινο, θα μας βοηθήσει να παράγουμε τα ζεστά χρώματα του φάσματος. Μπορείτε επίσης να παρατηρήσετε τα διαφορετικά αποτελέσματα των δύο μπλε - λουλακί και ουρανό. Για κίτρινα, το κανονικό κίτρινο, όπως ωμή σιέννα (απλή) , έχει ένα ψυχρό αποτέλεσμα, και κίτρινη ώχρα έχει ένα πιο ζεστό αποτέλεσμα, και ούτω καθεξής.

Μπορείτε να δημιουργήσετε περαιτέρω αλλαγές στα χρώματά σας, όταν χρησιμοποιήσετε περισσότερο μέσο αραιώσης. Για να το επιτύχετε αυτό, παίρνετε ένα στερεό χρώμα και το αραιώνετε, όπως με νερό (με νερομπογιές) ή νέφτι (με λαδομπογιές). Όταν γίνει αυτό τότε θα μπορέσετε να παρατηρήσετε τις αλλαγές.

Πειραματιστείτε με διαφορετικά χρώματα και με διαφορετικούς τρόπους για να γνωρίσετε τις διαφορές μεταξύ τους. Γνωρίστε εμπειρικά τη διαδικασία της ανακάλυψης, μέσα από τα διαφορετικά αποτελέσματα. Ξεκινήστε δημιουργώντας μια ρόδα χρώματος με τα τρία βασικά χρώματα, κόκκινο, μπλε και κίτρινο, και δημιουργήστε όσο πιο πολλές αποχρώσεις και τονικές ιδιότητες του κάθε χρώματος προτιμάτε. (Βλ. παράδειγμα στο χρώμα τμήμα Χ.3, αρ. 8)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ. Γενική εισαγωγή

3. Τέχνη & Ντιζάιν. Λεξιλόγιο. Ερμηνεία.

9. Κλίμακα-Αναλογίες

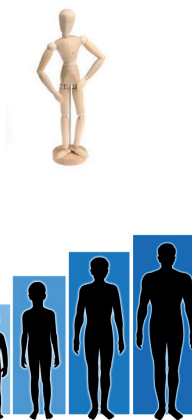
Κλίμακα είναι η τάξις αναλογιών, η σύγκριση των μεγεθών και της παρουσίας του μεγέθους, σε σχέση με το γενικό πλαίσιο, με τα άλλα αντικείμενα και με τους ανθρώπους.

Κλίμακα είναι η βάση, που θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε το έργο σας και θα δώσει στο θέμα σας τις σωστές αναλογίες. Κλίμακα είναι η σχέση μεταξύ των απόψεων προβολής από το ένα θέμα στο άλλο, που υλοποιούνται μέσω του μεγέθους, του βάθους, του μήκους, του πλάτους και του βάρους.

Η Κλίμακα επιτυγχάνεται με τη μέτρηση των διαφόρων μερών σε σχέση μεταξύ του ενός μέρους με το άλλο και όλων των μερών μαζί, ως μια συνολική σύνθεση, η οποία δημιουργεί τις σωστές αναλογίες και την προοπτική.

Σε εσωτερικούς χώρους / σχεδιασμένο περιβάλλον χρησιμοποιούμε την ανθρώπινη κλίμακα σε σχέση με τον χώρο και τον σχεδιασμό τους.

Με τη σωστή Κλίμακα, σε συνδυασμό με την προοπτική, θα δώσουμε στο έργο μας μια αίσθηση βάθους και αναλογίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ. Γενική εισαγωγή

3. Τέχνη & Design. Λεξιλόγιο. Ερμηνεία.

10. Διάστημα / Προοπτικές

Προοπτική είναι η τεχνική για την αναπαράσταση χώρου και βάθους, αυτή που επιτυγχάνει να προσδώσει τρισδιάστατο εφέ σε μια επιφάνεια δύο διαστάσεων.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη σχέση μεταξύ επιπέδων και των αντικειμένων στον χώρο, όπου τα βλέπει κάποιος από το προσκήνιο σε ένα «σημείο Φυγής» (VP).

Για να δημιουργήσετε την Προοπτική πρέπει πρώτα να προσδιορίσετε ένα οπτικό επίπεδο Eye Level (EL) και ένα σημείο τέλους ορίζοντα Vanishing Point (VP) στην εργασία σας. Αυτά τα δύο σημεία θα σας δώσουν τη βάση για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Το EL είναι το επίκεντρο της γραμμής των ματιών σας στον ορίζοντα. Για να το βρείτε θα πρέπει να κρατήσετε το δάχτυλο ή το μολύβι μπροστά στα μάτια σας, και όπου αυτή η γραμμή ενώνεται με το αντικείμενο ή τον χώρο είναι το EL σας.

Το VP (προς το τέλος του ορίζοντος / σημείο φυγής) είναι πάντα το κέντρο συνάντησης της όρασής μας πάνω στη γραμμή των ματιών στον ορίζοντα. Οι γραμμές συνάντησης στο EL δημιουργεί χώρο και τρισδιάστατα σχήματα.

Μπορούμε να έχουμε ύψος ματιών σε μια κανονική, υψηλή ή χαμηλή θέση. Το επίπεδο των ματιών σας εξαρτάται από το αν, θα δείτε από μια κανονική θέση, η από την υψηλή θέση ή την κάτω θέση και ούτω καθεξής.

Προοπτικές μπορούν επίσης να επιτευχθούν με τη χρήση και τη βοήθεια ενός Perspectograph, ή ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, αλλά είναι σημαντικό, ως καλλιτέχνης, να μπορείτε να μάθετε την τεχνική και να μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας σκηνικό προοπτικής. Όταν μάθετε αυτό, θα έχετε μεγαλύτερη ανεξαρτησία, την ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη στη δική σας δουλειά και στην ικανότητά σας.

Η περιγραφή που ακολουθεί είναι ένας οδηγός για να κερδίσετε τις βασικές γνώσεις για να επιτύχετε αυτή την ουσιαστική τεχνική.

Όποτε δημιουργείτε μιαν εικόνα υπάρχει πάντα ένα EL και VP. Η προβολή της εικόνας σας, θα σχετίζεται με το πού και πώς βλέπετε το αντικείμενό σας, που μπορεί να είναι μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά, από την κορυφή ή κάτω.

Ανάλογα με την οπτική γωνία που απαιτείται για να δημιουργήσετε την εικόνα σας, μπορείτε να ρυθμίσετε το EL.

Για τη θέα ευθεία για παράδειγμα, η θέα αυτή θα είναι το κανονικό σας EL, είναι στο κέντρο ή ακριβώς πάνω από το κέντρο της εικόνας, και το σημείο φυγής στο κέντρο ή δεξιά ή αριστερά του EL, ανάλογα με την επιθυμητή γωνία.

Εάν η θέα είναι από πάνω κοιτάζοντας προς τα κάτω, το EL πρέπει να χαμηλώσει με το σημείο φυγής όπως και πριν, και αν βλέπετε προς τα πάνω το EL θα πρέπει να υψωθεί.

Ένας πρακτικός τρόπος για να κατανοήσετε πώς λειτουργεί το EL και VP είναι να φανταστείτε τη θέα κάτω από ένα πολύ μακρύ και ίσιο δρόμο με δεντροστοιχίες. Καθώς προχωράτε το μονοπάτι φαίνεται να στενεύει και τα δέντρα εμφανίζονται όλο και μικρότερα και πιο κοντά το ένα στο άλλο και τέλος, συναντώνται στο βάθος. Είναι αυτό το σημείο στον μακρινό ορίζοντα / EL που είναι το VP.

Σημειώστε ότι οι οριζόντιες και οι διαγώνιες γραμμές επίσης, δημιουργούν το VP και το EL μας. Εάν δεν αισθάνεστε αρκετή αυτοπεποίθηση ώστε να δημιουργήσετε την προοπτική σας με το μάτι, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλέγμα ως οδηγό.

Το EL δημιουργεί τον ορίζοντα και το VP συναντάται σε αυτόν τον ορίζοντα στην εικόνα και ως εκ τούτου λειτουργεί ως δομή και βάση από την οποία να εξαρτώνται άλλα στοιχεία που προστίθενται στο έργο.

Οι προοπτικές δημιουργούν χώρο με γραμμική μορφή, καθώς επίσης με ιδιότητες του χρώματος. Όταν χρησιμοποιείτε την τεχνική γραμμικής προοπτικής, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τεχνική γραμμή των ματιών και σημείο φυγής.

Το χρώμα και η υφή μπορεί επίσης να δημιουργήσουν την αίσθηση της Προοπτικής, με μπλε αποχρώσεις και ομαλή υφή. Χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν την εντύπωση απόστασης. Τα φωτεινά χρώματα και η τραχεία υφή δημιουργούν προσκήνιο στο έργο μας

Έτσι μπορείτε να έχετε ένα ισχυρό προσκήνιο, μεσαίο στον μέσο χώρο και πιο ελαφρές επιπτώσεις στο φόντο της εργασίας σας.

Όταν σχεδιάζετε ανθρώπινα σώματα θα ανακαλύψετε την «Προοπτική βράχυνσης», μια τεχνική που χρειάζεται πολλή πρακτική για να επιτευχθεί.

Όταν σχεδιάζετε κύκλους σε μια Προοπτική, καλό θα είναι να βασίζετε το σχέδιό σας σε τετράγωνο που θα σας δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για να το πετύχετε.

Εξερευνήστε τις Προοπτικές της αντανάκλασης αντικειμένων και εκείνες με τους πιο σκούρους τόνους. Για παράδειγμα, η αντανάκλαση μιας βάρκας στο νερό.

Μπορείτε να εξασκηθείτε χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική σχεδιάζοντας ένα πολύ απλό αντικείμενο, όπως ο κύβος, το τρίγωνο ή η σφαίρα, από διαφορετικές οπτικές γωνίες και στη συνέχεια να προχωρήσετε σε πιο πολύπλοκες συνθέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο - Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

1. Μια Γενική Εισαγωγή στο Σκίτσο, Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική – Διακόσμηση

Μέρος 1 Σκίτσο - Σχέδιο,

Μέρος 2 Ζωγραφική,

Μέρος 3 Διακόσμηση - Εισαγωγή

Μέρος 1 Σκίτσο / Σχέδιο - Εισαγωγή

1. Μολύβι.

2. Πέννα

3. Κάρβουνο.

4. Παστέλ.

Μέρος 2 Ζωγραφική - Εισαγωγή

1. Υδατογραφία.

2. Γκουάς.

3. Ακρυλικό.

4. Λαδομπογιά.

Μέρος 3 Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση - Εισαγωγή

1. Ενημέρωση

2. Έρευνα.

3. Σκίτσο σχεδίασης υπάρχοντος χώρου

4. Διάταξη Σχεδιασμού Σχέδιο Χώρος / Περιοχές / Κυκλοφορία

5. Διάταξη Σχεδιασμού Σχέδιο Έπιπλα,

6. Διάταξη Σχεδιασμού Σχέδιο φωτισμού,

7. Διάταξη Σχεδιασμού Σχέδιο Υδραυλικά

8. Διάταξη Σχεδιασμού Σχέδιο Θέρμανσης.

9. Διάταξη Σχεδιασμού Σχέδιο Εσωτερικός & Εξωτερικός κήπος.

10. Έρευνα

11. Σύνθεση

12. Ατμόσφαιρα / Διάθεση.

13. Αρμονία / Αντίθεση

14. Ισορροπία

15. Κίνηση

16. Αναλογία / Κλίμακα

17. Χρώμα / Συνδυασμός χρωμάτων

18. Μορφή

19. Μοτίβο.

20. Υφή

21. Υλικά. Κύρια οικοδομή / Πρώτα Τελειώματα

22. Έπιπλα.

23. Υφαντή επίπλωση /Μαλακή Επίπλωση

24. Αξεσουάρ.

25. Φωτισμός.

26. Παρουσίαση.

27. Λεπτομέρειες και οικοδομικό Σχέδιο

28. Κατάλογος Υλικών

29. Προδιαγραφές

30. Εκτίμηση και Αγορές αγαθών

31. Συντονισμός και επίβλεψη των ειδικών επαγγελματιών και τεχνικών στον χώρο οικοδομής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

1. Μια γενική Εισαγωγή. Σκίτσο, Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Πριν αρχίσετε να ασχολείστε με το Σκίτσο, το Σχέδιο, τη Ζωγραφική, τον Σχεδιασμό και τη δημιουργία της δικής σας Τέχνης & Ντιζάιν θα πρέπει να εξετάσετε όλα όσα σχετίζονται με αυτά, όπως θα έκανε ένας επιστήμονας ή ένας φιλόσοφος .

Πρέπει να διερωτηθείτε για το κάθε τι που επιθυμείτε να δημιουργήσετε στον καμβά, στο χαρτί ή στον χώρο. Με την έρευνα και τις ερωτήσεις σας θα μάθετε το αντικείμενο του θέματός σας καλύτερα.

Όποιο και αν είναι το θέμα ή τα υλικά που επιλέξατε, πρέπει να διερευνήσετε πώς και από τι υλικά είναι κατασκευασμένα, καθώς επίσης τη λειτουργική και την αισθητική τους. Παρατηρήστε το σχήμα, την υφή, το μοτίβο, το χρώμα, τη σύνθεσή τους κ.λ.π.

Μπορείτε να εκφράσετε το θέμα ως σύνολο ή ως λεπτομέρεια, αλλά η σύνθεση και όλα τα μέρη του, πρέπει να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν το σύνολο της εικόνας.

Όταν αρχίσετε να σκισάρετε, να ζωγραφίζετε, να σχεδιάζετε και γενικά να δημιουργείτε πρέπει να μάθετε να βλέπετε και να παρατηρείτε τις λεπτομέρειες, αναλύοντας τη δομή του αντικειμένου, με στόχο την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι και τα πράγματα γύρω μας υπάρχουν σε φυσική, συναισθηματική και αφηρημένη υπόσταση.

Κάθε ένα στοιχείο της δουλειάς σας, πρέπει να εξετάζεται και να συνδυάζεται, για να αποκτήσει σχήμα και φόρμα.

Πρέπει να χρησιμοποιείτε όλη τη φαντασία σας, τις αισθήσεις, καθώς και τη λογική σας, ώστε να γνωρίσετε και να κατανοήσετε ό,τι βλέπετε. Ουσιαστικά, δεν πρέπει να αγνοείτε τη δαιμονική σας ικανότητα και να προσπαθείτε να βρείτε τρόπους για να εκφράσετε τον κόσμο, όπως εσείς τον βλέπετε και τον βιώνετε. Να ευαισθητοποιηθείτε περισσότερο στο φυσικό και στο ανθρώπινο περιβάλλον, να αναλύετε και να ερμηνεύετε τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα και τα συναισθήματα με το να εκφράζετε τις ιδέες σας οπτικά (εικαστικά) μέσα από το Σκίτσο, το Σχέδιο ή τη Ζωγραφική.

Αφού το επιτύχετε, θα είστε σε θέση να συγκεντρωθείτε στις μεθόδους και στις τεχνολογίες των υλικών που έχετε επιλέξει. Μπορείτε επίσης να πειραματιστείτε με τον φωτισμό και την τοποθέτηση του αντικειμένου σας.

Αν και είναι πολύ σημαντικό να πειραματιστείτε με τα μέσα- υλικά ως αρχάριοι, πρέπει να προσπαθήσετε να περιορίσετε τον αριθμό των χρωμάτων στην παλέτα μας και να μην χρησιμοποιείτε πολλές τεχνικές μαζί, διότι αυτό θα σας συγχύξει. Είναι καλύτερο να επικεντρωθείτε στα διαρθρωτικά στοιχεία της σύνθεσής σας στο παρόν στάδιο.

Είναι επιτακτική ανάγκη να επιλέξετε την επιφάνεια της δουλειάς σας προσεκτικά, σύμφωνα με τα υλικά που χρησιμοποιείτε και το αποτέλεσμα που θέλετε να δημιουργήσετε. Η υφή και το χρώμα της επιφάνειας μπορεί να αποδώσει διαφορετικά αποτελέσματα.

Το σκίτσο σας ή τα προπαρασκευαστικά σας σχέδια μπορείτε να τα επαναλαμβάνετε και να τα παρατηρείτε όσες φορές νομίζετε ότι, είναι αναγκαίο ή να τα αρχίσετε πάλι. Μπορείτε να εργάζεστε με τον δικό σας ρυθμό, και να προσαρμόζεστε αναλόγως. Πρέπει όμως να έχετε υπόψη όμως ότι, η αναμόρφωση στην ίδια εργασία δεν θα έχει τη φρεσκάδα ενός αυθόρμητου σκίτσου, αν και μπορεί να προσθέσει βάθος και υφή στο έργο μας

Αν κοιτάξετε γύρω σας διαπιστώνετε ότι, τα πάντα είναι καμωμένα από βασικά γεωμετρικά σχήματα και μορφές, όπως τετράγωνα, ορθογώνια, κύκλους, οβάλ και τρίγωνα. Όλα τα πράγματα μετρούνται και αξιολογούνται από την αντίληψή μας, βάσει αυτού του κανόνα. Χρησιμοποιώντας κατευθυντήριες γραμμές, όπως τα τετράγωνα, τα τρίγωνα και τα σημεία, αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να δομήσετε το Σκίτσο σας, το Σχέδιο, τη Ζωγραφική και τον Σχεδιασμό.

Χρησιμοποιείστε τα υλικά σας ελεύθερα, χωρίς όμως να περιμένετε ότι, θα επιτύχετε το τέλει έργο με την πρώτη προσπάθεια.

Το έργο σας θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις ιδιότητες του λεξιλογίου της Τέχνης. Αυτά είναι η σύνθεση, η αρμονία, η συμμετρία, η αντίθεση, το χρώμα και ιδιαίτερα ο τόνος, τα οποία θα συμβάλουν στη δημιουργία μορφής, υφής, μοτίβου, κατευθυνόμενων εφέ και κίνησης..

Το θέμα της επιλογής σας μπορεί να το έχετε εμπνευστεί από το κάθε τι που βλέπετε ή βιώνετε γύρω σας, από την πραγματικότητα, τον ρεαλισμό, τα συναισθήματα, ή από μια αφηρημένη έννοια. Θα μπορούσε να είναι τοπίο, δέντρα, λουλούδια, σύννεφα, θάλασσα, βάρκες, νεκρή φύση, άνθρωποι, πορτρέτα, κτήρια, συνδυασμός κτηρίων και τοπίου, ή άνθρωποι στο περιβάλλον τους.

Δοκιμάστε να σχεδιάσετε ή να ζωγραφίσετε τα συναισθήματά σας και τα αισθήματά σας ακούοντας μουσική, ή τις εμπειρίες σας και τα συναισθήματά σας, από τις σχέσεις σας με τους άλλους ανθρώπους, τις δραστηριότητές σας και ούτω καθεξής. Να επιλέξετε το θέμα που σας ενδιαφέρει και να δημιουργήσετε μια εικόνα για να το εκφράσετε. Σχεδιάστε διαφορετικές πτυχές του θέματός σας. Μπορείτε να μελετήσετε τη δομή του, το ποσοστό, τις γραμμές μορφής, τα χρώματα τις μεταξύ τους σχέσεις και τη σύνθεση.

Αφού αποφασίσετε ποιο από τα σκίτσα σας θα συνεχίσετε να το δουλεύετε μέχρι να το ολοκληρώσετε, μπορείτε να το μεταφέρετε στην επιφάνεια που θέλετε και στο φόντο. Αυτή μπορεί να είναι ανοιχτόχρωμη ή σκούρα, τραχειά ή λεία, ανάλογα με το τι μέσο - υλικό χρησιμοποιήσατε και ποια εντύπωση θέλετε να επιτύχετε.

Εργαζόμενοι, μπορεί να ανακαλύψετε ότι, το σχέδιο και η ζωγραφική αλληλοσυνδέονται εσωτερικά. Είναι πιο εύκολο να εργάζεστε στη σύνθεση της Τέχνης σας δουλεύοντας με γεωμετρικά σχήματα σε ένα ελαφρύ περίγραμμα, αυτό θα σας δώσει τη συνολική αφηρημένη εικόνα του Σχεδίου / Ζωγραφικής.

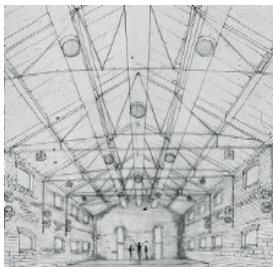
Να δημιουργήσετε τη σύνθεση και τη βασική εικόνα μετρώντας το κάθε τμήμα σε σχέση με τα άλλα, χρησιμοποιώντας τις κατευθυντήριες γραμμές με ένα ελαφρύ περίγραμμα. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση για τις προκαταρκτικές εργασίες. Μετά από αυτό, δουλέψετε στο φως και στη σκιά για να δημιουργηθούν μορφές. Στη συνέχεια θα αρχίσετε να χρησιμοποιείτε πιο συγκεκριμένες και πιο σκούρες αποχρώσεις, το φως σε μαύρο και άσπρο χρώμα για να διαμορφώσετε το σχήμα της εικόνας σας. Μπορείτε να προσθέσετε λεπτομέρειες χρησιμοποιώντας υφή, σχήματα, μορφές, χρώματα, έντονα σημεία ή σιλουέτες για να εκφραστεί αντίθεση και χρώματα για να αποδοθεί το τελικό στάδιο της δουλειάς σας.

Μια καλή βασική γνώση της Τέχνης και του Design θα σας εφοδιάσει με μια σταθερή υποδομή για να αναπτύξετε τη δική σας δουλειά. Δεν έχουν σημασία ο εξοπλισμός και οι τεχνικές. Η Τέχνη και το Design δεν έχουν κανόνες ή περιορισμούς. Να απολαμβάνετε λοιπόν τον πειραματισμό, να συνεχίσετε την εξάσκησης σας, για να βρείτε το προσωπικό σας στυλ.

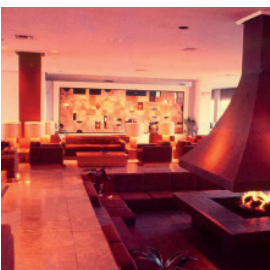
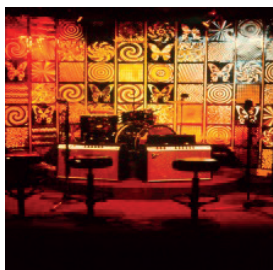
Για να πετύχετε τον στόχο σας στην Τέχνη και στο Ντιζάιν πρέπει να δείτε αυτή τη διαδικασία όχι σαν έναν αγώνα, αλλά σαν έναν τρόπο αλλαγής και εξοικείωσης του εαυτού σας με το θέμα σας και τις τεχνικές του.

Αυτό θα γίνει η δεύτερη σας φύση και θα σας επιτρέψει να εργάζεστε πιο αποτελεσματικά και αυθόρμητα.

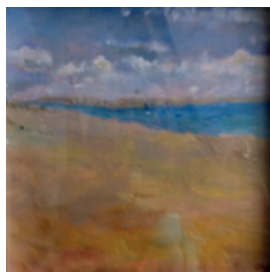

Σκίτσο / Σχέδιο

Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Ζωγραφική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 1 - Σκίτσο / Σχέδιο, Εισαγωγή

Το Σκίτσο είναι το πρώτο βήμα για να γίνετε δημιουργικοί. Είναι το εργαλείο για την καταγραφή των ενδιαφερόντων και των ιδεών σας και για την περαιτέρω έρευνα της δουλειάς σας

Μπορείτε να σκισάρετε σε εξωτερικούς ή κλειστούς χώρους, με τη φαντασία σας, από τις φωτογραφίες σας ή από περιοδικά. Το Σκίτσο μπορεί να είναι μαυρόασπρο, με χρώμα, ή με συνδυασμό υλικών, δηλαδή μολύβι / μελάνι / κιμωλία και ακουαρέλα ή ακουαρέλα / μελάνι / γκουάς σε λευκό ή χρωματιστό χαρτί κ.λ.π. Μπορεί να είναι μια πολύ απλή γραμμική σχεδίαση, σκιερή ή με χρώματα, πρέπει όμως να έχει αναλογία συνθέσεως / κλίμακα, προοπτική, ατμόσφαιρα / διάθεση, κ.λ.π.

Όταν αρχίσετε το Σκίτσο / Σχέδιο μπορεί να αισθανθείτε ότι, δεν έχετε αυτοπεποίθηση. Για να το ξεπεράσετε, αρχίστε να δουλεύετε με μολύβι, που είναι ένα από τα πιο απλά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αφού μπορείτε πολύ εύκολα να διαγράψετε αυτό που σχεδιάσατε. Τα Σκίτσα και οι δοκιμές που κάνετε με τα υλικά, έχουν τα δικά τους δικαιώματα (υπόσταση, αυτοτέλεια) ως έργα Τέχνης. Μπορείτε να τα κρατήσετε σαν ένα αρχείο ή πιο συχνά, ως προπαρασκευαστικά σχεδιάσματα που αργότερα πιθανόν να εξελιχθούν σε έργα Ζωγραφικής.

Δεν έχει σημασία το θέμα ή ποια υλικά χρησιμοποιείτε στην εργασία μας. Πριν αρχίσετε το Σκίτσο ή το Σχέδιό σας πρέπει πρώτα πρώτα να γνωρίσετε τη σύνθεσή τους.

Όταν δουλεύετε με σκίτσο, ενθαρρύνετε να παρατηρείτε τα πράγματα αναλυτικά και να αντιλαμβάνεστε πώς γίνονται. Μαθαίνετε πώς να τα συνδέετε με τις ιδέες σας και να τις αναπτύσσετε.

Μπορείτε να καταγράφετε τις πληροφορίες που βλέπετε, όσο περισσότερο καταγράφετε το θέμα σας, τόσο πιο εκτενής γίνεται η αναφορά και η κατανόησή του. Όταν αρχίσετε τη δουλειά σας πρέπει να είστε τολμηροί και να μην ανησυχείτε για τα αποτελέσματα. Η προσέγγιση αυτή θα δώσει στο Σκίτσο σας αμεσότητα, ελευθερία και τον αυθορμητισμό σας

Δεν χρειάζεται να αντιγράψετε το θέμα σας ακριβώς, αλλά να προσβλέπετε στην ακρίβεια, και τη σύλληψη της ουσίας του

Να αρχίσετε να εκφράζετε τις ιδέες σας ή να αναγράφετε σκηνές με τα υλικά και τις επιφάνειες της επιλογής σας. Επιλέξτε μια ποικιλία υλικών, όπως κιμωλία, πένα, μολύβια,μπογιές, πινέλα, μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε και τα δάχτυλά μας ως εργαλεία.

Αρχίστε κάνοντας ένα προπαρασκευαστικό σκίτσο της σύνθεσης της επιλογής σας, που μπορείτε να αναπτύξετε. Καλό θα είναι να επισκεφθείτε αίθουσες εκθέσεων και εκθέσεις για να δείτε δείγματα της δουλειάς των καλλιτεχνών, όπου φαίνεται η εξέλιξη από το Σκίτσο στο Σχέδιο και αργότερα στους πίνακες ζωγραφικής.

Όταν ερευνάτε και αναπτύσσετε το θέμα σας σε κάποιο βαθμό, η σημασία της πορείας και της διαδικασίας είναι η χαρά που απολαμβάνετε και η ευκαιρία που σας προσφέρεται για να αναπτύξετε και να εκφράσετε τις δημιουργικές σας ιδέες.

Όταν είσαστε έτοιμοι να αρχίσετε την εργασία σας και έχετε προετοιμάσει τον εξοπλισμό και τα υλικά σας : Να παρατηρείτε, να κατανοείτε και να σχεδιάζετε οτιδήποτε σας ενδιαφέρει όπως π.χ. ένα φύλλο, ένα δέντρο, ένα λουλούδι, μια πέτρα, ένα βουνό, ένα τοπίο ή ακόμα και ένα όνειρό σας ή μια αφηρημένη εικόνα κ.λ.π.

Το Σκίτσο αναπτύσσει επίσης τις δεξιότητές σας στο Σχέδιο και στις τεχνικές. Με το να συνεχίζετε να δουλεύετε με το Σκίτσο / Σχέδιο και να πειραματιζέστε με το ίδιο θέμα, θα δείτε πως το έργο σας αλλάζει μορφές και παράλληλα αναπτύσσεται η γνώση και η πείρα σας.

Όταν είστε ικανοποιημένοι με ένα Σκίτσο και σκοπεύετε να το αναπτύξετε, πρέπει να είσθε βέβαιοι ότι, εάν είναι σε μαύρο και άσπρο και θέλετε να προσθέσετε χρώμα πρέπει να έχετε κάνει ένα σκίτσο με χρώμα ή να έχετε κρατήσει λεπτομερείς σημειώσεις του χρώματος για μελλοντική αναφορά. Αυτά τα Σκίτσα και σημειώσεις θα λειτουργήσουν ως οδηγοί για να αναπτύξουν τη τελική σας εργασία.

Έχοντας παρακολουθήσει και σχεδιάσει προσεκτικά το αντικείμενό σας, αρχίστε να οργανώνετε την δουλειά σας σταδιακά. Πρώτα σχεδιάστε την εικόνα σας, αν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλέγμα τετραγώνων ως κατευθυντήρια γραμμή, προκειμένου να πάρει το έργο σας τις σωστές αναλογίες, τη σύνθεση και τα σχήματα. Το πρώτο στρώμα της εργασίας πρέπει να γίνει πολύ ελαφρά.

Όταν είστε ικανοποιημένοι με το πρώτο στάδιο, αρχίστε να δουλεύετε δημιουργώντας ισχυρότερη εικόνα και ενσωματωμένα εφέ.

Για να δείτε το αντικείμενο της ζωγραφικής σας πιο καθαρά και πώς το φως και η σκιά το επηρεάζουν, δείτε το με μισόκλειστα μάτια.

Είναι προτιμότερο να δουλεύετε απευθείας με πραγματικά αντικείμενα και άμεση παρατήρηση, όπως επίσης από φωτογραφίες, από περιοδικά ή από το διαδίκτυο.

Κατά την πορεία της εργασίας πρέπει να προσέχετε το θέμα σας και τα τελειώματά του, όπως την ομαλότητα, την τραχύτητα, τις γραμμικές ιδιότητες, πώς το φως δημιουργεί τη μορφή και το χρώμα, και να πειραματιστείτε με αυτές, για να ανακαλύψετε τις δυνατότητές τους.

Δημιουργούμε και εκφράζουμε τη διαφορά των τελειωμάτων μεταξύ μαλακών και σκληρών, τις υφές, το φως, το σκοτάδι, τα σχήματα, τα χρώματα και τα συναισθήματα, όπως την ευτυχία, τη θλίψη, την ειρήνη, τον φόβο και ούτω καθεξής. Να προσπαθήσετε να αισθανθείτε αυτές τις ιδιότητες και όλες να τις εντάξετε στη σύνθεσή σας.

Για το Σκίτσο / Σχέδιο / Ζωγραφική / Σχεδιασμό, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ακόλουθα υλικά και εξοπλισμό:

Τραπέζι σχεδιασμού / καβαλέτο, κολλητική ταινία, μολύβια, πέννες, χρώματα, μελάνια, τετράδιο σχεδίου, διαφανές χαρτί, χαρτόνι για παρουσιάσεις, χαρτί σχεδίασης, γόμα, Stanley μαχαίρι, υπολογιστή Mac, Internet.

Για να σχεδιάσετε να χρησιμοποιήσετε βόρτσα με τρίχες sable (είδος σκίουρου), οι σειρές αριθμούνται όπως αναφέρεται στον κατάλογο οποιουδήποτε κατασκευαστή Υλικών Τέχνης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 1 - Σκίτσο / Σχέδιο

1. Μολύβι

Τα Μολύβια είναι πολύ δημοφιλή και ευκολόχρηστα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γρήγορα Σκίτσα ή τελικά Σχέδια. Είναι κατασκευασμένα από πηλό και γραφίτη και ποικίλλουν από τα ελαφρά γραμμής στο σκούρο και από το σκληρό στο μαλακό. Όταν υπάρχει περισσότερος πηλός στην ουσία του μολυβιού, τότε είναι σκληρότερο, όταν δε περιέχει περισσότερο γραφίτη είναι μαλακότερο.

Διατίθεται στην αγορά μια τεράστια συλλογή μολυβιών που καθορίζεται από το πόσο σκληρά είναι: H8, H7, H6, H5, H4, H3, H2 μέχρι H, το μεσαίο είναι HB και τα μαλακά μολύβια: B8, B7, B6, B5, B4, B3, B2, B.

Διατίθεται επίσης μια μεγάλη συλλογή χρωματιστών μολυβιών, κραγιόνια και μαλακά παστέλ. Χρησιμοποιώντας άνθρακα (κάρβουνο) ή μολύβια άνθρακα είναι δύσκολο να κάμετε αλλαγές στο Σχέδιό σας με τη συνηθισμένη γομολάστιχα (σβηστήρι), καλύτερα να χρησιμοποιήσετε ένα ελαστικό στόκο για να το διαγράψετε, χωρίς να καταστραφεί το σχέδιό σας. Ξύντε τα σκληρά μολύβια με μαχαίρι ή νυστέρι, για τη μαλακή σειρά μολυβιών, κάρβουνο και μολύβια άνθρακα. Για να έχετε πολύ λεπτή μύτη μολυβιού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γυαλόχαρτο.

Το ακόνισμα των μολυβιών με ένα μαχαίρι / νυστέρι, δημιουργεί επίπεδο σχήμα που είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για Σκίτσο / Σχέδιο, και σας επιτρέπει να δημιουργείτε διαφορετικά γραμμικά φαινόμενα. Η επίπεδη πλευρά του μολυβιού, όταν χρησιμοποιείται σε μια γωνία δημιουργεί μια παχειά γραμμή και μπορεί να σας βοηθήσει για τις περιοχές σκίασης. Η μυτερή άκρη του μολυβιού δημιουργεί μια λεπτή γραμμή για περισσότερες λεπτομέρειες.

Είναι πολύ σημαντικό να έχετε υπόψη όταν εργάζεστε με μολύβια ότι, χρησιμοποιείτε ένα αιχμηρό σημείο για τη λεπτοδουλειά σε σχήμα σμίλης, για την έντονη ή για τη δημιουργία των σκιών.

Για να ελέγχετε καλύτερα το χέρι, να κρατήσετε το μολύβι σας κοντά στη μύτη του και κοντά στην επιφάνεια του χαρτιού. Να το κρατήσετε ελαφρά και προς τα μέσα για να το μετακινείτε εύκολα και να σκιάζετε μεγαλύτερες περιοχές.

Εξασκηθείτε με όλους τους τύπους μολυβιών για να ανακαλύψετε τις δυνατότητές τους, όπως το πάχος, τη σκιά και τον τόνο. Σημειώστε πως το γραμμικό σχέδιο αλλάζει τόνο και μορφή δουλεύοντας φωτεινές και σκοτεινές περιοχές. Να προσπαθήσετε να δουλέψετε σε σκούρο χαρτί για να δημιουργήσετε μια αρνητική εικόνα, σβήνοντας περιοχές του σχεδίου σας αντί να τις σκιάζετε, όπως θα κάνατε σε φωτεινό χαρτί..

Να πειραματιστείτε με το μολύβι σας και να ανακαλύψετε το διάστημα και τη μορφή, το βάθος και την ισορροπία. Αυτό θα σας βοηθήσει, όταν θα δημιουργήσετε το δικό σας Σκίτσο / Σχέδιο. Ανακαλύψτε πώς ένα γραμμικό σχέδιο μπορεί να εξελιχθεί σε τόνο και σε μορφή, με το να κάνετε πιο έντονο το ανοικτό και το σκούρο. Δοκιμάστε επίσης διαφορετικά υλικά. Μετά από αυτό τον πειραματισμό, θα αποφασίσετε με ποια υλικά θέλετε να δουλεύετε.

Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες όταν σχεδιάζετε με μολύβια κατά τη διάρκεια της κατάρτισής σας. Όταν αρχίσετε να σχεδιάζετε με μολύβι, επιλέξτε ένα απλό θέμα. Για να το γνωρίσετε, σχεδιάστε και ξανασχεδιάστε το θέμα σας τοποθετώντας το σε διαφορετικές θέσεις και με ποικίλες τεχνικές. Με κάθε νέο σχέδιο θα αναπτύσσονται οι ιδέες σας και ακόμη περισσότερο η τεχνική σας δεξιότητα.

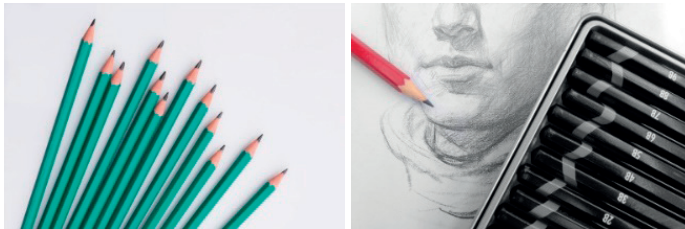
Να χρησιμοποιήσετε ένα σκληρό μολύβι για την αρχική σχεδίαση και στη συνέχεια ένα πιο μαλακό, για να δημιουργήσετε τονική σκίαση και βάθος.

Επικεντρωθείτε πρώτα στις συνολικές πτυχές της σύνθεσης, της κλίμακας και της προοπτικής. Μετά, να προσθέσετε και να αναπτύξετε τις λεπτομέρειες, χρησιμοποιώντας τη γραμμή, τη μορφή, το σχήμα, την υφή, τη διαγραφή, κ.λ.π. Δουλέψτε για την τελική εικόνα σταδιακά. Ολοκληρώστε κάθε ένα από τα εφέ προσθέτοντας ή αφαιρώντας, πριν συνεχίσετε το επόμενο στάδιο. Αυτή η διαδικασία βοηθά στο να διατηρηθεί η ισορροπία της εικόνας.

Η γόμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διατηρήσει το σχέδιο και να σας επιτρέψει να συνεχίσετε τη δουλειά σας χωρίς να τη μουντζουρώνετε.

Διατίθενται πολλοί και διαφορετικοί τύποι επιφανειών χαρτιού για να δουλέψετε, που κυμαίνονται π.χ. από το λείο σε τραχύ, λεπτό χαρτί για αντιγραφή, χαρτί σε κασέτα, χαρτί ακουαρέλας, χαρτόνι, κ.λ.π.

Μπορείτε να επισκεφθείτε τα καταστήματα Υλικών Τέχνης, για να μάθετε περισσότερα, να δοκιμάσετε και να γνωρίσετε την ποικιλία των διαθέσιμων επιφανειών χαρτιού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 1 - Σκίτσο / Σχέδιο

2. Πέννες

Υπάρχουν διάφοροι τύποι πεννών και μελάνια.

Ερευνώντας μπορείτε να ανακαλύψετε διαφορετικά είδη πεννών και μελάνια, αδιάβροχα και υδροδιαλυτά, πέννες καλλιγραφίας, μαρκαδόρους, που είναι ευκολόχρηστοι και φυσικά, τις ειδικές πέννες Rapidograph, και τις πέννες με ανταλλακτικά που χρησιμοποιούν οι σχεδιαστές.

Δουλεύοντας με τις πέννες χρειάζεται εξάσκηση, πρέπει να μάθετε να τις χειρίζεστε για να δημιουργείτε λεπτές και χονδρές γραμμές, διαφορετικά εφέ, ανάλογα με το μέγεθος και την πίεση της μύτης της πέννας.

Έτσι, αν θέλετε να εργαστείτε με την πένα, πρέπει να εξασκηθείτε μέχρι να είστε σίγουροι ότι μπορείτε να την χειρίζεστε άνετα.

Ως μέσο υλικού η πένα έχει μια ιδιαίτερη αίσθηση του τελικού σκοπού, που δεν επιτρέπει λάθη ή οποιαδήποτε αλλαγή καθώς εργάζεστε.

Για αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να μελετήσετε το θέμα πολύ καλά και να ξεκαθαρίσετε στο μυαλό σας τι στοχεύετε να πετύχετε στη δουλειά σας.

Όταν δουλεύετε με πένα και μελάνι είναι δύσκολο, αν και όχι ακατόρθωτο να διορθώσετε τα λάθη και να αφαιρέσετε τα ίχνη του. Μπορείτε να το επιτύχετε αυτό σε κάποιο βαθμό αυτοσχεδιάζοντας την εικόνα του έργου σας, ή να αφαιρέσετε τις μελανιές με στυπόχαρτο.

Όταν δουλεύετε σε μια πολύ ανθεκτική επιφάνεια, μπορείτε να την καθαρίσετε με νερό και στυπόχαρτο.

Αν δουλεύετε σε διαφανές χαρτί, μπορεί να διαγράψετε τα σχέδιά σας με ένα ξυράφι.

Είναι απαραίτητο το χαρτί που χρησιμοποιείτε να είναι λείο και ανθεκτικό, όπως βαρύ σαν φυσίγγι ή χαρτόνι.

Η πένα και το μελάνι είναι ένα προκλητικό μέσο, έτσι σας συμβουλεύουμε πριν αρχίσετε τη δουλειά σας, να μάθετε πώς να σκισάρετε, να σχεδιάζετε και να χειρίζεστε αυτό το μέσο καλά. Αφιερώστε πολύ χρόνο πειραματιζόμενοι, γνωρίστε τον εξοπλισμό και τα υλικά σας μέχρι να τα κατακτήσετε.

Αν αποτύχετε στην πρώτη προσπάθεια, μην απογοητευτείτε, συνεχίστε μέχρι να μάθετε να χειρίζεστε τα εργαλεία αυτά πολύ καλά. Μάθετε πώς χειρίζονται την πένα και το μελάνι οι άλλοι καλλιτέχνες, πώς λειτουργεί αυτή η τεχνική στην Τέχνη τους. Μπορείτε ακόμη να αντιγράψετε την εργασία τους για να κατανοήσετε τις τεχνικές, μέχρι να αισθανθείτε σίγουροι ότι μπορείτε να βρείτε το δικό σας στυλ, χρησιμοποιώντας αυτά τα υλικά.

Πειραματιστείτε με τη γραμμή, την κακογραφία, τα μουντουρώματα (πρόχειρα), τα διαγράμμιση, τη στίξη, τις υφές, τις στρώσεις, στεγνό, νοτισμένο, βρεγμένο χαρτί.

Για γραμμικά σχέδια κατά προτίμηση, δουλέψτε σε μια μαλακή επιφάνεια με χαλαρή ροή κίνησης.

Για να πετύχετε ένα έργο με την πένα, πρέπει να δουλεύετε ελεύθερα και με αυτοπεποίθηση, δημιουργώντας σχέδια με γραμμές, τελείες, τόνους, σχήματα και υφές.

Η δουλειά με την πένα απαιτεί απλότητα, όσο πιο βασικό το σχέδιό σας τόσο το καλύτερο. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να μελετήσετε, να κατανοήσετε και να γνωρίσετε το αντικείμενό σας καλά. Να δουλέψτε με λίγες τεχνικές κάθε φορά και δημιουργήστε μίαν απλοϊκή εικόνα για να δώσετε μεγαλύτερη εντύπωση (εφέ).

Επίσης κατά την πορεία της δουλειάς σας θα ανακαλύψετε ότι, η αντίθεση μεταξύ μαύρων και άσπρων διαστημάτων δημιουργεί μια πολύ δραματική εντύπωση. Εάν θέλετε να πετύχετε μια ήπια εντύπωση στη γραμμή του σχεδίου σας, προσθέστε μια στρώση (wash) ή απόχρωση του χρώματος. Η αντίθεση της ήπιας γραμμής και η τραχύτητα της υφής ισορροπεί με την ήπια στρώση και δημιουργεί μια λεπτότερη εικόνα.

Με τον καιρό, με την επιμονή και με την πρακτική εξάσκηση, θα ανακαλύψετε ότι, ο πειραματισμός σας παρέχει τη γνώση του υλικού σας και τις τεχνικές του, σε σχέση με το θέμα σας. Αυτό σας επιτρέπει να εκφραστείτε ελεύθερα και να έχετε εμπιστοσύνη στα εργαλεία και στα υλικά σας, να εργάζεστε αυθόρμητα, χωρίς δισταγμό και χωρίς καμιά επιφύλαξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 1 - Σκίτσο / Σχέδιο

2. Κάρβουνο

Το Κάρβουνο - μολύβι, κατασκευάζεται από καμένο ξύλο αμπέλου ή ξύλο ιτιάς. Υπάρχει σε διάφορα μήκη, διαστάσεις και πυκνότητες. Τα συστατικά του συμπιέζονται για να παραχθεί ένα κάρβουνο - μολύβι. Τα διαθέσιμα είδη του είναι, αμπέλου, ιτιάς, κάρβουνο σε σκόνη, υπάρχει και σαν ραβδί, (stick) λεπτό, μεσαίο, βαρύ και μολύβι κάρβουνου.

Ανάλογα με τον βαθμό της συμπιέσεώς του, κυμαίνεται σε αποχρώσεις γκρι ανοιχτό, μέχρι πολύ έντονο μαύρο.

Οι άκρες τους χρησιμοποιούνται για τη λεπτοδουλειά και η πλευρά τους για τις μεγαλύτερες περιοχές.

Το Κάρβουνο χρησιμοποιείται κυρίως ως μέσο για Σχέδιο, κυρίως για φιγούρες έμβιων όντων, μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί ως βάση για έργα Ζωγραφικής και σχέδια με παστέλ.

Οι ιδιότητές του είναι εξαιρετικές, προσφέρεται για ελεύθερη έκφραση, διότι προσδίδει ρευστότητα και ισχυρούς τόνους και δημιουργεί εξαιρετικά δραματικές εντυπώσεις στο Σχέδιο, ιδιαίτερα στο ανοικτόχρωμο φόντο (βάση).

Ο στόκκος καουτσούκ, το ψωμί και τα ραβδιά σφραγίδας, μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να διαγράψουν και να συγχωνέψουν περιοχές της δουλειάς, ως μείγμα τόνου. Άλλα χρήσιμα υλικά, όταν χρησιμοποιεί κάποιος το κάρβουνο είναι τα κουρέλια, το βαμβάκι, ένα κοφτερό μαχαίρι, το γυαλόχαρτο και στερεωτικό spray.

Οι καλύτερες ποιότητες επιφανειών για να δουλέψουμε με κάρβουνο είναι σε χαρτιά με υφή ή χαρτί ζαχαρούλι που έχουν κολλητικές ιδιότητες.

Πειραματιστείτε με το υλικό άνθρακα, για να ανακαλύψετε τις ιδιότητές του και να μάθετε τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί. Η χρήση γραμμικού Σχεδίου διευκρινίζει και καθορίζει το έργο σας, ενώ ταυτοχρόνως μαλακώνει τον τόνο καθώς του δίνει έμφαση.

Μπορείτε να τονίσετε τη δουλειά σας, σβήνοντας σκιασμένες περιοχές. Όταν σβηστούν οι τόνοι, δημιουργείται ένα ενδιαφέρον και αρμονικό εφέ φωτός και σκιάς.

Ολοκληρώστε το σχέδιό σας, με την ανάμιξη του υλικού σας, δημιουργώντας στην εργασία σας διάφορες αξίες τόνων χρησιμοποιώντας τη διαδικασία stumping. Αυτό θα δημιουργήσει μια σειρά από φως και σκοτάδι και τις αποχρώσεις τους, ανάλογα με το ποσό του άνθρακα που υπάρχει στην επιφάνεια.

Μια ρευστή και λεπτή επίδραση τόνου μπορεί να δημιουργηθεί στο σχέδιο σας με τη χρήση της μεθόδου επίστρωσης. Για τη μέθοδο επίστρωσης με εφέ κάρβουνου, πρώτα τοποθετήστε το κάρβουνο στην επιφάνεια της δουλειάς σας και μετά δουλέψετε με βούρτσα και με νερό, πάνω στο κάρβουνο, αυτό θα δημιουργήσει διάφορες τονικές ποιότητες. Οι τόνοι θα εξαρτηθούν από την ποσότητα του νερού και του κάρβουνου. Εάν χρειάζεται επικάλυψη στρώσεων, τότε θα πρέπει να περιμένετε να στεγνώσει η κάθε στρώση, πριν τοποθετήσετε την άλλη. Όταν επιτύχετε αυτό που επιθυμείτε και ολοκληρώσετε το έργο σας, πρέπει να το ψεκάσετε με στερεωτικό, για να μη μουτζουρωθεί και να διατηρηθεί η εικόνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 1 - Σκίτσο / Σχέδιο

4. Παστέλ

Τα Παστέλ, ειδικά ο τύπος κινωλία, είναι ένα από τα παλαιότερα υλικά και χρησιμοποιούνται τόσο στο Σχέδιο όσο και στη Ζωγραφική.

Τα Παστέλ είναι στεγνά υλικά – μέσα, που διατίθενται σαν κραγιόνια, σε μορφή μολυβιού, ή μολύβια. Υπάρχουν περίπου 200 είδη, σε διάφορα χρώματα, αποχρώσεις, πυκνότητες και αποχρώσεις, ανάλογα με τον κατασκευαστή τους

Τα Παστέλ είναι πολύ εύθραυστα, είναι καμωμένα από χρωστικές ουσίες με σκόνη χώματος αναμειγμένη και δεσμευμένη με μαστίχα, λάδι ή ρητίνη. Τα Παστέλ λαδιού χρειάζονται περισσότερη ώρα για να στεγνώσουν από αυτά, που έχουν σαν βάση τους το νερό. Όταν δουλεύετε με τα Παστέλ πρέπει να τα ραντίζετε και με ένα σταθεροποιητικό.

Οι χρωστικές ουσίες των Παστέλ είναι οι ίδιες με εκείνες της Λαδομοπιγιάς και της Ακουαρέλας. Να ερευνάτε και να πειραματίζεστε και με τα δύο, για να ανακαλύψετε και να γνωρίσετε τις ιδιότητες και τα εφέ τους, όπως την απαλότητα, τα σκοτεινά και τα φωτεινά τους χρώματα και τη διαφάνειά τους. Μπορείτε να τα προμηθευθείτε μεμονωμένα ή σε συσκευασία. Να χρησιμοποιείτε το άκρο του Παστέλ για τη λεπτοδουλειά και την πλευρά του για μεγαλύτερες περιοχές και πρακτική άσκηση. Για να τονίσετε τη δουλειά σας, χρησιμοποιήστε σβηστήρι, στόκος, ψωμί ή βαμβάκι.

Αφού πειραματιστείτε με αυτά, θα μάθετε τα χρώματα, την ποσότητα και την ποιότητα τους. Όταν αποθηκεύετε τα Παστέλ, να τοποθετήσετε κάθε χρώμα ξεχωριστά, για να μη χάσουν την καθαρότητά τους και να διατηρήσουν το αρχικό τους χρώμα.

Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και επιφανειών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την εργασία μας.

Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε χαρτί τραχειάς υφής, διότι αυτό το είδος της επιφάνειας διατηρεί τα Παστέλ μέχρις ότου τα ραντίσετε με στερεωτικό spray (αεροζόλ ή σε φιάλη). Δοκιμάστε Ingres χαρτί, το ιδανικό είναι βάρους 110 γραμμαρίων, διότι έχει μια καλή τραχειά επιφάνεια. Πειραματιστείτε όμως, μέχρι να βρείτε τα χρώματα και τις επιφάνειες που προτιμάτε για την εργασία σας.

Η επιλογή χρωματιστού χαρτιού, θα καθορίσει επίσης το αποτέλεσμα της εργασίας σας. Το σκούρο χρώμα δημιουργεί έντονες εντυπώσεις, ενώ το ανοικτό χρώμα φόντου δημιουργεί πιο ήπιες εντυπώσεις.

Να χρησιμοποιήσετε πινέλα από γουρουνότριχα και από τρίχα sable. Θα βρείτε επίσης σβηστήρι από καουτσούκ, κάρβουνο και μολύβια που είναι χρήσιμα ενώ εργάζεστε και αναπτύσσετε τις δικές σας τεχνικές.

Μπορείτε να συνδυάσετε επίσης και διαφορετικά μέσα, όπως μελάνι ή ακουαρέλα.

Πρέπει να γνωρίσετε τα χρώματα και να έχετε εμπιστοσύνη στις τεχνικές του Σχεδίου και της Ζωγραφικής σας, ώστε να εργάζεστε ελεύθερα, άνετα και με εμπιστοσύνη, για να αξιοποιήσετε τα τολμηρά και νέα χαρακτηριστικά των υλικών - μέσων σας. Όπως όλοι οι αρχάριοι και όπως με οποιοδήποτε άλλο υλικό που για πρώτη φορά χειρίζεστε, δουλέψτε με ένα περιορισμένο αριθμό χρωμάτων. Πριν αρχίσετε, να μελετήσετε το θέμα σας καλά, κάνετε προκαταρκτικές εργασίες πριν ολοκληρώσετε το Σχέδιο ή τη Ζωγραφική σας. Μην ξεχνάτε να καταγράψετε τα χρώματα που χρησιμοποιήσατε, για να τα αναφέρετε σε μελλοντική σας δουλειά.

Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές τόνους των χρωμάτων για να δημιουργήσετε χρωματική διαβάθμιση, αντί να τα αναμείξετε. Αν τα αναμείξετε, θα έχετε βρώμικα και λασπώδη χρώματα. Για να δημιουργήσετε μια απαλή εντύπωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ραβδί ή το δάχτυλό σας για να συνδυάσετε το χρώμα, αλλά προσέξτε να μη βαρυφορτώσετε την εργασία σας, διότι έτσι θα χάσετε την ποιότητα του υλικού σας.

Για να δημιουργήσετε μια πιο ήπια εντύπωση, σύρετε το Παστέλ σας σε όλη την επιφάνεια, και πιέζοντας το δυνατά, να δημιουργήσετε μια στερεά και σκούρα εντύπωση (εφέ).

Μπορείτε να δημιουργήσετε διαγώνια σκίαση ή στίγματα σαν τελείες, με στρώση από πάνω, εάν είναι απαραίτητο, για να πετύχετε αυτό που επιθυμείτε.

Για να προστατεύσετε τη δουλειά σας με τα Παστέλ, πρέπει να την καλύψετε πάντα με λεπτό διαφανές χαρτί.

Το σχέδιο πρέπει να ραντιστεί (spray) μετά από κάθε στρώση δουλειάς και ξανά όταν τελειώσει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 2 - Ζωγραφική - Εισαγωγή

Πριν αρχίσετε τα μαθήματα Ζωγραφικής οργανώστε τον εξοπλισμό και τα υλικά σας. Αποφύγετε τη χρήση πάρα πολλών χρωμάτων. Να επιλέξετε μερικά χρώματα και να τα τοποθετήσετε στην παλέτα σας ξεχωριστά και σε διαφορετικά σημεία, ανάλογα με την κάθε απόχρωση - κόκκινα, μπλε, κίτρινα, μαύρα και λευκά κ.λ.π. Αυτό συντείνει στο να διατηρηθούν τα χρώματα καθαρά και αγνά.

Η παλέτα σας πρέπει να διατηρείται πάντοτε καθαρή ενώ δουλεύετε, για να μην χάνουν τα χρώματα την καθαρότητά τους. Επίσης πρέπει να έχετε δίπλα σας ένα μέσο καθαρισμού και ανταλλακτικά των χρωμάτων. Τα πινέλα, όταν δεν χρησιμοποιούνται, πρέπει να είναι καθαρά και τοποθετημένα ανάποδα σε ένα μπουκάλι, για να προστατεύεται η άκρη τους.

Αρχίστε να δοκιμάζετε όλα τα υλικά και τον εξοπλισμό σας, μέχρι να αποφασίσετε με ποια υλικά θα αισθάνεστε πιο άνετα και θα προτιμούσατε να εργαστείτε.

Χρησιμοποιώντας περισσότερο νερό ή νέφτι με τα χρώματα σας, το αποτέλεσμα θα είναι ημιδιαφανές και με περισσότερο χρώμα - το πιο αδιαφανές, το παχύτερο - θα είναι με περισσότερη υφή. Όταν δώσετε την εντύπωση παχιάς υφής, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το σωστό υλικό διαλύσεως, για να δοθεί ελαστικότητα στο χρώμα, διαφορετικά η βαφή θα ραγίσει.

Υπάρχουν μερικές βασικές τεχνικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν αρχίσετε να επεξεργάζεστε το θέμα μας, αλλά να θυμάστε ότι, μετά από τους πειραματισμούς και με την πάροδο του χρόνου, θα αναπτύξετε τις δικές σας τεχνικές με τις οποίες θα αισθάνεστε πιο άνετα όταν δημιουργείτε.

Είναι σημαντικό να αποκτήσετε τις βασικές δεξιότητες του Σχεδίου, πριν αρχίσετε να ζωγραφίζετε, διότι θα σας βοηθήσουν να τοποθετήσετε τη βάση του θέματός σας στην επιφάνεια που θα δουλέψετε.

Μπορείτε να ζωγραφίζετε με Ακουαρέλα, με ανάμεικτα υλικά μαζί, με Ακρυλικά ή με Λαδομπογιά.

Στην αρχή σχεδιάστε με μολύβι ή με κάρβουνο, δουλέψετε από πάνω προς τα κάτω και στη συνέχεια εργαστείτε βάσει των τριών φάσεων, για να ολοκληρώσετε το έργο σας. (βλέπε Κεφάλαιο για τον Εξοπλισμό και τα Υλικά.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 2 - Ζωγραφική – Εισαγωγή

1. Ακουαρέλα (Υδατογραφία)

Η Ακουαρέλα είναι ένα δημοφιλές μέσο, που έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορες μορφές, σε όλο τον κόσμο και από όλες τις ηλικίες.

Όταν βλέπουμε πίνακες Ακουαρέλας, σε αντίθεση με αυτούς που δημιουργούνται με άλλα υλικά, φαίνονται σαν να έχουν γίνει αβίαστα. Φυσικά αυτό δεν αληθεύει, διότι η Ακουαρέλα είναι ένα σύνθετο και περίπλοκο υλικό. Για να επιτευχθεί αυτό το φαινομενικά απλό έργο, χρειάζονται γνώσεις, δεξιότητες και πείρα για να αντιληφθούμε πώς δουλεύεται το υλικό της και πώς πρέπει να το χειριζόμαστε.

Όταν αρχίσετε να δουλεύετε με Ακουαρέλα δεν πρέπει να αποθαρρυνθείτε από τα αρχικά αποτελέσματα ή την αποτυχία σας, για να επιτύχετε χρειάζεται επιμονή και υπομονή.

Η Ακουαρέλα υπάρχει σε στερεά μορφή και σε σωληνάκια. Έχει βάση το νερό και ρέει, κινείται και στεγνώνει πολύ γρήγορα. Χαρακτηριστικές της ιδιότητες είναι η διαφάνεια, η διαύγεια και η φωτεινότητα, έτσι θα πρέπει να εφαρμόζεται με λεπτά στρώματα σε λευκό ή ανοικτόχρωμο φόντο.

Η ελευθερία και η χαλαρότητά της μπορεί να αποδειχθεί προβληματική για τους αρχάριους. Έτσι, πρέπει να κατανοήσετε ότι, τα χρώματα συνεργάζονται και έτσι πρέπει να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το νερό και το χρώμα μέχρι να πετύχετε αυτό που θέλετε.

Πειραματιστείτε χρησιμοποιώντας το χρώμα σε στρώσεις, ώστε το υλικό της ακουαρέλας να φανερώσει τη διαύγειά του. Ανακατέψτε άφθονο χρώμα, σαν να δημιουργείτε το ίδιο χρώμα ξανά, αν είναι δυνατόν. Πριν αρχίσετε, βεβαιωθείτε ότι, το πινέλο σας είναι γεμάτο χρώμα και το χαρτί, που είναι η βάση της δουλειάς σας είναι υγρό.

Δεν έχει σημασία το πόσο πολύ θέλουμε να ελέγχουμε την Ακουαρέλα, αυτό δεν είναι ποτέ δυνατό να το καταφέρουμε. Διότι πάντοτε θα κινείται και θα ακολουθεί τον δικό της τρόπο, δημιουργώντας συχνά απροσδόκητα, αλλά πολύ όμορφα αποτελέσματα. Αν θέλετε να δουλέψετε με αυτήν, χρειάζεστε πολλή πείρα και πρακτική εξάσκηση. Όσο περισσότερο εξασκείστε, αν και δεν θα έχετε πάντα τον απόλυτο έλεγχο, θα αποκτήσετε δεξιότητες και σε κάποιο βαθμό θα ελέγχετε τη ροή του χρώματος. Αυτό θα σας δώσει μεγάλη αυτοπεποίθηση.

Λόγω των απρόβλεπτων ιδιοτήτων της, πρέπει να εργάζεστε γρήγορα και να κατευθύνετε τις πινελιές γρήγορα σε όλο το χαρτί, ενώ είναι ακόμη υγρή. Να προσπαθήσετε να μην επεξεργάζεστε πάλι το χρώμα, αλλά αν δεν μπορείτε να το αποφύγετε, να περιμένετε μέχρι η πρώτη επικάλυψη στεγνώσει εντελώς.

Να έχετε υπόψη σας επίσης ότι, όταν η Ακουαρέλα είναι υγρή έχει διαφορετικό τόνο από ό, τι όταν είναι στεγνή. Πειραματιστείτε με αυτό, για να δείτε τη διαφορά.

Σαν αρχάριος, να περιορίσετε τα χρώματα της παλέτας σας, στα 4-5 χρώματα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα μπορείτε να δημιουργήσετε δεκάδες χρώματα και θα ελέγχετε καλύτερα το υλικό. Για να κατανοήσετε τις βασικές αρχές του χρώματός της, σκεφτείτε τα μελάνια στη διαδικασία της εκτύπωσης, όπου οι εικόνες που δημιουργούνται είναι με την επικάλυψη τετραχρωμίας. Έτσι, μέχρι να γνωρίσετε καλά το υλικό, καλό θα είναι να χρησιμοποιείτε 4-5 χρώματα στην παλέτα σας. Πειραματιστείτε με επίπεδη κάλυψη χρωμάτων και με τις αποχρώσεις, ή τους τόνους τους. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα ή περισσότερα χρώματα.

Χρώματα

Υπάρχουν μπλοκ ή σωληνάκια Υδατογραφίας.

Χρειάζεστε 2-3 δοχεία νερού και 10 πλαστικά δοχεία για την ανάμειξη των χρωμάτων σας.

Επιφάνειες εργασίας

Διατίθενται πολλές επιφάνειες για τις Ακουαρέλες στην αγορά. Μπορείτε να κάνετε τη σχετική έρευνα σε καταστήματα Τέχνης. Θα ανακαλύψετε το ζεστό πιεστό χαρτί HP, το χαρτί της ψυχρής έκθλιψης, το μέσο τραχειάς υφής, το οποίο είναι από τα πιο δημοφιλή και κατάλληλο για την ομαλή κάλυψη και τις λεπτομέρειες της εργασίας, και το τραχύ χαρτί του οποίου η υφή προσφέρει μια διάστικτη όψη.

Η Ακουαρέλα ζαρώνει το χαρτί με το οποίο εργάζεστε, λόγω του υγρού συστατικού της. Ως εκ τούτου να θυμάστε ότι, όσο βαρύτερο είναι το χαρτί τόσο το καλύτερο και ότι, πρέπει πάντα να τεντώνετε το χαρτί. Για να το πετύχετε φροντίστε να έχετε: Την επιφάνεια πάνω στην οποία δουλεύετε, ένα σφουγγάρι, τη γόμα - ταινία και το νερό. Όταν είστε έτοιμοι ενυδατώστε το χαρτί σας και τοποθετήστε το πάνω σε σκληρή επιφάνεια, που πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερη από το χαρτί σας. Μετά λειάνετε το χαρτί με το σφουγγάρι σας και κολλήστε τα άκρα με την ταινία - γόμα, αρχίζοντας από τις αντίθετες πλευρές. Όταν γίνει αυτό, περιμένετε μέχρι να στεγνώσει και συνεχίστε τη δουλειά σας.

Πινέλα

Υπάρχουν ειδικά πινέλα για τις Ακουαρέλες όπως από τρίχες του σκίουρου, τρίχες του sable είδος άγριου σκίουρου, τρίχες καμήλας και συνθετικά πινέλα. Υπάρχουν αιχμηρά πινέλα και επίπεδα, με στρογγυλεμένα και λαξευμένα τα άκρα, έτσι ώστε να μπορούν να κρατήσουν το χρώμα και το νερό, το οποίο είναι απαραίτητο για τις τεχνικές της Ακουαρέλας, όπως πινέλα από τρίχες σκίουρου και σφουγγάρι.

Υπάρχουν πινέλα από τρίχα sable πάχους από 00 -12. Το πινέλο με τρίχα σκίουρου χρησιμοποιείται για τις στρώσεις. Το επίπεδο λεπτό πινέλο από τρίχα βοδιού χρησιμοποιείται για τις ευρείες πινελιές ή τις λεπτομέρειες. Για εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη από λευκό νάιλον.

Μπορείτε να δοκιμάσετε μόνοι σας και να ανακαλύψετε τα πινέλα και τους τρόπους δουλειάς που σας βολεύουν. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα πινέλα σας, πρέπει να τα διατηρείτε καθαρά, να τα επαναφέρετε στο αρχικό τους σχήμα, να τα τοποθετήσετε σε ένα δοχείο με τις τρίχες προς τα πάνω μέχρι να στεγνώσουν. Όταν τα αγαπάτε και τα φροντίζετε, θα τα έχετε για μια ολόκληρη ζωή.

Καθαρίζετε τα πινέλα σας, ενώ εργάζεστε.

Έχει μεγάλη σημασία όταν αναμειγνύετε την Ακουαρέλα, να αναμειγνύετε κάθε χρώμα ξεχωριστά στα δοχεία σας. Κάθε φορά που θα αναμείξετε νέα χρώματα πρέπει να καθαρίζετε το πινέλο σας με καθαρό νερό για να διατηρηθεί η διαύγεια του χρώματος.

Τεχνικές

Όταν εργάζεστε με την Ακουαρέλα μπορείτε να εργαστείτε με τις ακόλουθες τεχνικές, υγρό πινέλο, υγρή επιφάνεια, υγρό πινέλο, στεγνό πινέλο.

Παχύρρευστη

Ετοιμάστε άφθονη νερομπογιά και βουτάτε το μεγάλο πινέλο. Να χρησιμοποιήσετε το πινέλο οριζόντια και εργαστείτε από πάνω προς τα κάτω και από αριστερά προς τα δεξιά του χαρτιού σας.

Διαβαθμισμένη ζωγραφική

Η διαβαθμισμένη Ακουαρέλα γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως η παχύρρευστη, αλλά σε αυτή την περίπτωση η μπογιά είναι πιο αραιωμένη με νερό, αλλά όταν αρχίζετε να βάζετε το χρώμα θα είναι αρκετά πιο σκούρο και καθώς προχωράτε θα γίνεται πιο ανοικτό. Να θυμάστε πάντα να είναι το πινέλο σας γεμάτο μπογιά.

Υγρό σε υγρό

Υγρή επιφάνεια είναι όταν, δουλεύετε με υγρό πινέλο σε υγρή επιφάνεια. Με αυτή την τεχνική μπορείτε να πετύχετε ωραία, συναρπαστικά και απρόβλεπτα έργα.

Πρέπει να εφαρμόσετε πρακτικά αυτή την τεχνική, αλλά έχετε υπόψη ότι, αν και δεν μπορείτε να ελέγξετε την εικόνα που θα δημιουργηθεί, αυτή θα έχει το στοιχείο της έκπληξης και του απροσδόκητου.

Στεγνό πινέλο

Με το στεγνό πινέλο δημιουργείται άλλη υφή στο έργο σας. Για να το πετύχετε εργάζεστε με νοτισμένο πινέλο βουτηγμένο ελαφρά σε μπογιά, ή στεγνό πινέλο βουτηγμένο σε παχύρρευστη μπογιά. Αφήνετε αυτό το στρώμα να στεγνώσει. Αν το επιθυμείτε, περάστε ένα στρώμα νερούλης βαφής πάνω από τα σημεία που έγιναν με την τεχνική του στεγνού πινέλου.

Λόγω του ότι η Ακουαρέλα έχει τη μοναδική ιδιότητα της διαφάνειας, πρέπει να έχουμε κατά νουν ακριβώς το σχέδιο που θέλουμε να φτιάξουμε και πώς να το υλοποιήσουμε. Επειδή αν κάνουμε κάποιο λάθος δεν μπορούμε να το ξαναβάψουμε.

Πρώτα ξεκινάμε με τα πιο ανοικτά χρώματα και μετά προχωρούμε σταδιακά στα πιο σκούρα.

Σε περίπτωση που θέλετε ένα λευκό αποτέλεσμα με Ακουαρέλα, απλά προσθέστε νερό για να φωτίσετε το έργο σας ή να αφήσετε το φόντο χωρίς χρώμα, χωρίς να το βάψετε λευκό. Με το λευκό χρώμα το έργο θα χάσει τη διαφάνεια και την φωτεινότητά του. Ωστόσο, μπορείτε να έχετε σκούρο χρώμα όταν χρησιμοποιήσετε την τεχνική χρώμα του αμαξώματος, το λευκό χρώμα πάνω από το σκούρο, δημιουργεί αδιαφανές αποτέλεσμα.

Με την Ακουαρέλα μπορείτε να χειρίζεστε διαφορετικά υλικά και τεχνικές με βάση το νερό, με διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε συνδυασμό με μολύβι, μελάνι, κραγιόνια, και γκούας, αν θέλετε ένα αδιαφανές αποτέλεσμα, ή ένα συνδυασμό ζωγραφικής, όπως υγρό πινέλο σε υγρή επιφάνεια, παχύρρευστη, με σχεδόν στεγνό πινέλο, κ.λ.π. Αφού πειραματιστείτε και εξασκηθείτε με τις πιο πάνω τεχνικές και προετοιμάσετε το θέμα σας, πρέπει να υπολογίσετε εκ των προτέρων όλες σας τις κινήσεις και τα εφέ που επιθυμείτε να έχετε στο έργο σας.

Όταν αισθάνεστε σίγουροι με τα υλικά σας, τότε μπορείτε να αρχίσετε να εργάζεστε ακολουθώντας είτε τη μέθοδο που σας συνιστούν ή τη δική σας.

Να θυμάστε πάντα την παρακάτω διαδικασία:

Πρώτα βήματα

Επιλέξτε το χαρτί σας. Για καλύτερα αποτελέσματα τεντώστε το χαρτί σας πριν ξεκινήσετε. Βρέχετε το χαρτί με κρύο νερό πάνω σε μια επιφάνεια, σπρώχνετε το χαρτί προς τα έξω από το κέντρο, με ένα σφουγγάρι και με γόμα - ταινία γύρω από την άκρη του. Αφήστε το να στεγνώσει.

Συγκεντρώστε τα υλικά, τον εξοπλισμό σας. Ετοιμάστε 2-4 δοχεία με καθαρό νερό, για την ανάμειξη των χρωμάτων.

Να έχετε πάντα στη διάθεσή σας καθαρά πινέλα. Κάθε φορά, πριν και μετά τη χρήση τους, να τα σκουπίζετε με καθαρό πανί, να τα πλένετε με καθαρό νερό, να τα σκουπίζετε πάλι και μετά να αναμειγνύετε τα χρώματα σας.

Για να ξεκινήσετε τη Ζωγραφική σας, να δημιουργήσετε πρώτα την εντύπωση της ιδέας, εργαστείτε με γενικά σχήματα, μην εμπλακείτε σε λεπτομέρειες. Βασιστείτε σε 4-5 στάδια για τη δημιουργία της τελικής φάσης του έργου σας. Εφαρμόστε ένα πολύ ελαφρύ χρώμα φόντου, στη συνέχεια τα αρχικά στρώματα για όλα τα αντικείμενα της ζωγραφικής σας, μετά να δημιουργήσετε τη μορφή, χρησιμοποιώντας το φως και τη σκιά.

Να δημιουργήσετε πιο έντονη εντύπωση βάζοντας ένα στεγνό πινέλο, καθαρό πανί ή ύφασμα, στην υγρή επιφάνεια της ζωγραφικής σας, χρησιμοποιώντας την τεχνική του ξυσίματος και τέλος, μπορείτε να δημιουργήσετε τις σκιές, οι οποίες θα ζωντανέψουν το έργο σας. Μπορείτε να υλοποιήσετε τη δουλειά σας με τη χρήση νερού και βάση μεικτών υλικών, όπως μολύβι ή μελάνι, να προσθέσετε νερομπογιά, χρησιμοποιώντας διαφορετικά στρώματα με τις τεχνικές γκούας, ή με οποιαδήποτε άλλη σύνθεση που εσείς επιθυμείτε.

Μετά από τα παραπάνω βήματα, θα κατανοήσετε ότι, για την Ακουαρέλα θα πρέπει να αποκτήσετε την εμπειρία, την εμπιστοσύνη και την τεχνική της γρήγορης εφαρμογής και ότι, όταν εργάζεστε είναι σχεδόν αδύνατο να διορθώσετε την εργασία σας όπως γίνεται, όταν εργάζεστε με άλλα υλικά. Έτσι πειραματιστείτε, εξασκηθείτε με την πρακτική και τη διοργάνωση της εργασίας σας εκ των προτέρων, για το τι επιθυμείτε να πετύχεται πριν αρχίσετε να ζωγραφίζετε. Αυτό θα σας βοηθήσει να έχετε εμπιστοσύνη, τόλμη και γνώση για να βρείτε τον σωστό δρόμο που θα ακολουθήσετε για το έργο σας.

Υδατογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 2 - Ζωγραφική – Εισαγωγή

2. Γκουάς

Το χρώμα Γκουάς, είναι ένα υλικό με βάση το νερό, που κατασκευάζεται από χρωστική ουσία και συνδετικό κόμμι. Είναι ένα παχύ είδος βαφής με αδιαφανή και κορεσμένα χρώματα και αποθηκεύεται σε σωληνάκια. Στεγνώνει γρήγορα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί αραιό ή παχύρρευστο. Χρησιμοποιείται για Σκίτσο, Σχέδιο και Ζωγραφική.

Υπάρχουν 100 χρώματα Γκουάς, αλλά, όπως και με όλα τα άλλα μέσα, θα αρχίσετε την εργασία σας με μια ελεγχόμενη παλέτα, χρησιμοποιώντας την καλύτερη ποιότητα του προϊόντος, με την ένδειξη του χρώματος μονιμότητας στο σωληνάριο και συνεχίζετε προσθέτοντας ό, τι χρειάζεστε στην πορεία του έργου μας.

Όπως και με τα άλλα μέσα, που έχουν σαν βάση το νερό, μπορείτε να έχετε παλέτες από πορσελάνη ή πλαστικές, για να δουλέψετε τη βαφή σας.

Για το Γκουάς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα είδη πινέλων, καθώς και σπάτουλες, σφουγγάρια, πανιά κ.λ.π. Πρέπει πάντα να θυμάστε ότι πρέπει να φροντίζετε τα πινέλα σας, για να τα έχετε σε όλη σας τη ζωή. (Βλ. Ενότητα: Εξοπλισμός για περισσότερες πληροφορίες).

Για επιφάνειες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λευκό ή χρωματιστό χαρτόνι ή χαρτί. Μια πιο σκούρα (φιμέ) επιφάνεια αποδίδει πιο ήπιο αποτέλεσμα. Αν προτιμάτε το χαρτί, να χρησιμοποιήσετε ένα, βάρους 160 ή 290 gm και να το έχετε τεντωμένο.

Το Γκουάς είναι ένα ευκολόχρηστο υλικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλα τα άλλα υλικά που έχουν σαν βάση το νερό, τα παστέλ και τα μελάνια και με μεικτές τεχνικές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με παχιά στρώματα χρώματος, όπως η Λαδομπογιά. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθούν λεπτά διαφανή εφέ όπως με την Ακουαρέλα. Μπορεί να εφαρμοστεί σε στρώματα, για να δημιουργήσει έντονα και ψηλά εφέ φωτισμού. Όταν χρησιμοποιείτε πολλά στρώματα Γκουάς το ένα πάνω από το άλλο στη Ζωγραφική, πρέπει να προσθέτετε ακρυλικό διαλυτικό μέσο, για να γίνεται ευέλικτο και ανθεκτικό στο νερό.

Πειραματιζόμενοι με το Γκουάς θα μπορέσετε να ανακαλύψετε ότι, όλες οι πιο πάνω ιδιότητες του μπορούν να επιτευχθούν σε ένα πίνακα με τη χρήση αυτού του υλικού.

Το Γκουάς, είναι ένα ιδανικό μέσο για αρχάριους και επαγγελματίες, επειδή δουλεύοντας με το μέσο αυτό, μπορεί να διορθωθεί τυχόν πρόβλημα εύκολα και ταυτόχρονα μπορεί να ενσωματώσει μια ποικιλία μέσων και τεχνικών.

Σύντομα θα ανακαλύψετε ότι, μπορείτε να το διορθώσετε και να το επεξεργασθείτε εύκολα και εκ νέου με επικάλυψη, αραιώση και τη δημιουργία νέων εφέ στη ζωγραφική σας.

Όπως και με τα άλλα υλικά, όταν αρχίσετε, να μεταφέρετε το σχέδιο σας στην επιφάνεια εργασίας και να δημιουργήσετε τη σύνθεση σας. Πρώτα επικαλύπτετε το φόντο σχεδίασης με αραιωμένο χρώμα, κατά προτίμηση με ένα ζεστό γήινο χρώμα. Κτίζετε πάνω του ένα δεύτερο στρώμα χρώματος με πιο δυνατό τόνο. Στο τελευταίο στάδιο να δημιουργήσετε το μοτίβο, τη μορφή, το φως και εφέ σκιάς, χρησιμοποιώντας μια επικάλυψη λευκού στερεού χρώματος. Με ένα υγρό πανί ή βαμβάκι μπορείτε να δημιουργήσετε εντονότερο φως και υφές.

Πειραματιστείτε ώστε, να γνωρίσετε το υλικό και τον εξοπλισμό του πολύ καλά και στη συνέχεια θα ανακαλύψετε ποιο είναι το υλικό το οποίο σας αρέσει να χρησιμοποιείτε. Αυτό που τελικά θα σας προσφέρει αυτό που θέλετε και να θαυμάσετε την εργασία σας.

Γκούδς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 2 - Ζωγραφική – Εισαγωγή

3. Ακρυλικό

Το Ακρυλικό είναι ένα σχετικά νέο υλικό, που έχει πολλά συστατικά και το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι στεγνώνει γρήγορα. Δεν επηρεάζεται επίσης από τον καιρό και τις μεταβολές του κλίματος. Έχει βάση το νερό και μια μεγάλη επιλογή τύπων χρωμάτων με μεγάλη ποικιλία και σύσταση των χρωμάτων.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νερό και άλλα ακρυλικά υλικά, τα στρώματα του χρώματος του στεγνώνουν γρήγορα και εντελώς. Το μειονέκτημα του είναι ότι, αν θέλετε να κάνετε διορθώσεις, πρέπει να τις κάνετε αμέσως, διαφορετικά θα πρέπει να τις ζωγραφίσετε ξανά από πάνω.

Τα Ακρυλικά έχουν μια χημική συνθετική υπόσταση που προσδίδει στα χρώματά τους, ένα τεχνητό, αλλά πιο φωτεινό, ανοικτό, δροσερό, θετικό και επιθετικό χαρακτήρα, που δημιουργεί μια ατμόσφαιρα αυτάρκειας και απόσπασης.

Τα Ακρυλικά χρώματα κόκκινο, κίτρινο και πορτοκαλί, δεν έχουν τη φωτεινότητα της Λαδομπογιάς, την οποία μπορείτε να ξεπεράσετε σε κάποιο βαθμό, χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα και Λαδομπογιές. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα με έρευνα και με πειραματισμούς.

Όταν αρχίσετε την εργασία μας, πρέπει πάντα να θυμάστε, αν έχετε να διαλέξετε μεταξύ Ακρυλικού και Λαδομπογιάς ότι, έχουν μεν διαφορετικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες στην υφή, το χρώμα και την απόδοση, έχουν όμως τον ίδιο στόχο και τα δύο.

Πριν αρχίσετε, δοκιμάστε πρώτα με διάφορα υλικά για να βρείτε ποιο είναι το κατάλληλο για αυτό που θέλετε και μετά να προχωρήσετε στη δημιουργία της εικόνας σας.

Αν θέλετε γρήγορα τελικά αποτελέσματα, τότε τα Ακρυλικά είναι τα πιο κατάλληλα για εσάς.

Με τα Ακρυλικά χρώματα μπορείτε να επιτύχετε σχεδόν όλα τα εφέ που σας παρέχει η Λαδομπογιά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τα Ακρυλικά τον ίδιο εξοπλισμό όπως με τη Λαδομπογιά, με εξαίρεση την παλέτα, να χρησιμοποιήσετε πλαστικό ή χαρτί, όχι ξύλο, διότι το ξύλο απορροφά το χρώμα.

Επιφάνειες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε απορροφητική επιφάνεια όπως ακρυλική, καμβά, χαρτί, ο ξύλο και τους τοίχους.

Μέσα

Τα Ακρυλικά είναι στεγνά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά μέσα για να αποδοθεί ένα ματ ή γυαλιστερό τέλειωμα ανάλογα με αυτό που θέλετε να επιτύχετε.

Μπορείτε επίσης να αναμείξετε επιβραδυντή με το ακρυλικό χρώμα, ώστε να καθυστερήσει ο χρόνος στεγνώματος.

Πινέλα

Για τα Ακρυλικά να χρησιμοποιήσετε τα ίδια τύπου πινέλα, όπως στις Λαδομπογιές, αλλά με ένα συνθετικό τέλειωμα που παράγεται ειδικά για τα Ακρυλικά. Να χειρίζεστε τα συνθετικά πινέλα, επειδή δεν απορροφούν χρώμα και μπορείτε να δουλεύετε απρόσκοπτα.

Να θυμάστε πάντα να έχετε τα πινέλα σας στο νερό, αλλιώς θα στεγνώσουν και θα αχρηστευτούν. Αν όμως στεγνώσουν μπορείτε να τα διασώσετε αφήνοντας τα μέσα σε οινόπνευμα κατά τη διάρκεια της νύκτας και να τα καθαρίσετε την επόμενη μέρα.

Υπάρχει μια τεράστια ποικιλία Ακρυλικών χρωμάτων και Ακρυλικά υλικά για τον πειραματισμό σας. Σαν αρχάριοι όμως, καλό θα είναι να αρχίσετε απλά και με ένα βασικό φάσμα των χρωμάτων, που προέρχονται από ποικίλους κατασκευαστές, ώστε να μπορείτε να βρείτε τις διαφορές στα συστατικά των χρωμάτων.

Τεχνικές

Για τα Ακρυλικά να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες τεχνικές όπως στις Λαδομπογιές, πρέπει όμως να θυμάστε ότι, έχουν περισσότερο ρευστά χαρακτηριστικά από αυτές. Μπορείτε να πειραματιστείτε με τα Ακρυλικά χρησιμοποιώντας τις τεχνικές της Λαδομπογιάς και να αποφασίσετε εκ των προτέρων τι θέλετε να πετύχετε, πριν αρχίσετε το έργο σας.

Όταν προσθέσετε το μέσο στα Ακρυλικά, τοποθετήστε το χρώμα στο κέντρο της παλέτας σας ή μεταξύ των χρωμάτων. Τα ανακατεύετε καλά μαζί με το πινέλο ή τη σπάτουλα και αν χρειαστεί προσθέτετε και άλλο.

Να εργαστείτε με διαφανή εφέ στιβάδας, αφού χρησιμοποιήσετε πρώτα τα Ακρυλικά, αναμειγνύοντας τα με ένα μαχαίρι, προσθέστε νερό για να αραιώσει. Μετά, να βουρτσίσετε το πρώτο στρώμα, για να φαίνεται η βάση μέσω της επιφάνειας. Περιμένετε να στεγνώσει το πρώτο στρώμα, πριν βάλετε το δεύτερο στρώμα και ούτω καθεξής. Στην περίπτωση που δεν θέλετε το έργο σας να δίνει την εντύπωση του διαφανούς, δουλέψτε με παχύρρευστο στρώμα χρώματος.

Επίπεδο στρώμα χρώματος

Προκειμένου να επιτύχετε επίπεδο στρώμα χρώματος χωρίς τη χρήση του πινέλου, να χρησιμοποιήσετε καθαρό χρώμα στην επιφάνεια εργασίας σας και στεγνό πανί για να αφαιρέσετε το υπερβολικό χρώμα. Μετά το επεξεργάζεστε, για να εξαλειφθούν τυχόν σημάδια και το αφήνετε να στεγνώσει. Εφαρμόζετε τη δεύτερη πιο σκούρα ή πιο ανοικτή επικάλυψη χρώματος και την αφήνετε πάλι να στεγνώσει ύστερα την τρίτη επικάλυψη και επεξεργάζεστε την επιφάνεια.

Η διαφάνεια επιτυγχάνεται με το να αραιώνουμε τα Ακρυλικά με νερό.

Να θυμάστε πάντα ότι, όσο περισσότερο αραιώνετε το Ακρυλικό με νερό τόσο περισσότερο θα πρέπει να προσθέτετε μέσο κρατήσεως, προκειμένου να διατηρήσει την ικανότητά του να προσαρμόζεται.

Μπορείτε να πισσιλίσετε την επιφάνεια με ένα μεγάλο πινέλο και να αναμείξετε το Ακρυλικό με νερό και υλικό για κράτημα και να το απλώσετε σε όλη την επιφάνεια. Αν δουλεύετε με δύο χρώματα ανακατέψτε τα και δουλέψτε σε μικρές περιοχές.

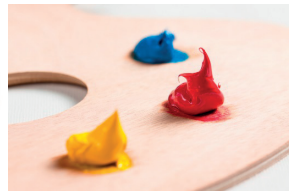
Για την τεχνική Impasto του Ακρυλικού, χρησιμοποιούμε ένα παχύ μείγμα χρωμάτων και το σχηματίζουμε με ένα χοντρό πινέλο. Αυτή είναι μια καλή τεχνική λόγω της υφής, της πλαστικότητας και για το ότι στεγνώνει γρήγορα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την αδιαφανή ποιότητα εφέ, εφαρμόζοντας τη βαφή στην επιφάνεια του έργου σας απευθείας από το σωληνάριο, για να δώσει την εντύπωση υφής.

Όταν εφαρμόζετε τα Ακρυλικά γρήγορα πρέπει να προσέχετε να μην ρέουν, διότι ραγίζουν.

Τα Ακρυλικά είναι πολύ καλά για ξεκάθαρες και κοφτές γραμμές, γι' αυτό τα αραιώνουμε με Ακρυλικά χρώματα για να πάρουν καλή σύσταση, καθώς και με τη χρήση κολλητικής ταινίας.

Ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσετε το υλικό σας είναι να πειραματίζεστε, μέχρι να βρείτε τη δική σας τεχνική με την οποία θα δουλεύετε.

Ακρυλικό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 2 - Ζωγραφική – Εισαγωγή

3. Λαδομοπογια

Τα χρώματα της Λαδομοποιιάς είναι από τα πιο δημοφιλή, ευέλικτα, δύσκολα όμως μέσα Ζωγραφικής.

Όταν βλέπουμε μια Ελαιογραφία θα παρατηρήσουμε τον πλούτο και τη φωτεινότητα των χρωμάτων της.

Για να δουλέψετε τη Λαδομοποιιά, πρέπει να κατανοήσετε τα βασικά της χρώματα, τις ιδιότητές της και πώς λειτουργεί το κάθε χρώμα.

Πρέπει να έχετε υπομονή, διότι οι λαδομοποιίες χρειάζονται πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για να στεγνώσουν, μερικές φορές, μήνες και χρόνια. Ως εκ τούτου, αυτό το μέσο είναι καλό για τους καλλιτέχνες που δουλεύουν τα στρώματα της λαδομοποιιάς και παρακολουθούν την αργή ανάπτυξη του έργου τους βήμα προς βήμα, μέχρι την τελευταία πινελιά.

Για να αρχίσετε να ζωγραφίζετε με Λαδομοποιιά πρέπει να έχετε ένα καβαλέτο, ένα τραπέζι για τον εξοπλισμό και τα υλικά σας όπως, τα πινέλα, ένα Ταυ, μια πινακίδα, κάρβουνο, μολύβι, λαδομοποιές, παλέτα, σπάτουλα, νέφτι, λευκό οινόπνευμα, αστάρι για τη ζωγραφική, πανιά, πινέλα, μουσαμά, κ.λ.π. χαρτί κουζίνας, χαρτί σχεδίου, ρολό χαρτί ή τετράδιο σχεδίου, Stanley μαχαίρι, δείγματα και φωτογραφίες, φωτογραφική μηχανή, υπολογιστή.

Επιφάνειες

Όταν αρχίσετε να δουλεύετε, το πρώτο βήμα είναι η επιλογή της επιφάνειας για το έργο σας. Η πιο δημοφιλής επιφάνεια για τη Λαδομοποιιά είναι ο καμβάς. Ο καμβάς μπορεί να είναι από λινό ύφασμα ή μείγμα λινού. Το λινό είναι η ιδανική επιφάνεια. Πρέπει να είναι τετνωμένο, με μογιές αστάρι.

Άλλες επιφάνειες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι στεγνό ξύλο, ξύλο μαχόκανι, κόντρα πλακέ, ινοσανίδες, χαρτόνι Essex, χαρτόνι, κ.λ.π. τα οποία πρέπει επίσης να έχουν μογιές βάσης, πριν από τη χρήση.

Η προετοιμασία της επιφάνειας Ζωγραφικής είναι μια μακρά διαδικασία. Αν επιθυμείτε να την ετοιμάσετε μόνοι σας, πρώτα σχηματίζετε 2 χέρια μογιά βάση στην επιφάνεια, και τα αφήνετε να στεγνώσουν τουλάχιστον 12 ώρες το κάθε χέρι. Όταν στεγνώσει, βάζετε τη βάση. Για τη βάση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 2 χέρια ακρυλικό αστάρι. Κάθε χέρι απλώνεται άφθονο και πυκνό, αλλά χωρίς τα σημάδια του πινέλου. Αφήστε το πρώτο χέρι να στεγνώσει μια ημέρα και στη συνέχεια περάστε το δεύτερο χέρι και αφήστε το να στεγνώσει για τουλάχιστον ένα μήνα. Όταν στεγνώσει εντελώς, το περνάτε με λεπτό γυαλόχαρτο.

Για τους αρχάριους και για τους επαγγελματίες υπάρχουν έτοιμα τελάρα τετνωμένα και πινακίδες, περασμένα με το υλικό βάσης. Οι έτοιμοι με βάση πίνακες, που είναι έτοιμοι για να χρησιμοποιηθούν αμέσως για Ζωγραφική, είναι πολύ βολικοί και εξοικονομάει έτσι πολύ χρόνο.

Πινέλα

Τα καλύτερα πινέλα για τη ζωγραφική της Λαδομοποιιάς είναι τα πινέλα με τρίχες sable, που κρατούν το χρώμα του λαδιού καλύτερα από ό, τι τα άλλα είδη, τα κοκκώδη πινέλα για να βοηθούν τα υλικά

που χρησιμοποιούνται για τις λεπτομέρειες. Τα φαρδιά και επίπεδα πινέλα είναι για να βάζετε άφθονο χρώμα και τα στρογγυλά για κανονικό χρώμα και για την απόδοση της λεπτομέρειας. Διαφορετικοί τύποι πινέλων χρησιμοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους, προκειμένου να δημιουργήσουν συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Αυτά είναι τα εξής:

- Τα στρογγυλά κοντά πινέλα χρησιμοποιούνται για την απόδοση τις λεπτομέρειες.
- Λεπτοκάρυα είναι τα επιμήκη στρογγυλεμένα πινέλα και χρησιμοποιούνται για μακριές μαλακές γραμμές.
- Τα επίπεδα, είναι μεγάλα τετράγων πινέλα για να αποδίδουν τα τολμηρά εφέ. Τα πινέλα Fan είναι καλά για την λεπτομέρεια και για την κανονική δουλειά.
- Χρησιμοποιούνται επίσης για την ανάμιξη και την εντοποίηση των χρωμάτων.

Όλα τα πινέλα πρέπει να τα χειρίζεστε με προσοχή. Μετά από κάθε χρήση πρέπει να καθαρίζονται επιμελώς με νέφτι ή λευκό οινόπνευμα, να πλένονται απαλά με ζεστό νερό και σαπουνί και να ξεπλένονται με καθαρό νερό. Όταν τελειώσει το πλύσιμό τους, πρέπει να σκουπίζονται και να τοποθετούνται σε ένα βάζο για να στεγνώσουν εντελώς.

Παλέτες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για παλέτα, ξύλο, γυαλί και ειδικό χαρτόνι, για την ανάμιξη των χρωμάτων. Όλες οι παλέτες και τα πινέλα πρέπει να διατηρούνται καθαρά, για να μην λασπώνουν τα χρώματα.

Σπάτουλες

Οι σπάτουλες χρησιμοποιούνται για την ανάμιξη των χρωμάτων, για να καθαρίζονται οι παλέτες, και για να αφαιρούνται ανεπιθύμητες επιδράσεις στον μουσαμά σας.

Χρώματα

Στην Ελαιογραφία τα χρώματα αναμειγνύονται με αποξηραντικά του ελαίου. Όταν τοποθετήσουμε το χρώμα σε μια επιφάνεια, δημιουργείται οξειδωση, η οποία είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία αποξήρανσης. Αυτό το είδος της αργής αποξήρανσης των ελαίων θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε διαδοχικές στρώσεις χρώματος και να δημιουργήσετε ειδικά εφέ. Μπορείτε επίσης να βελτιώσετε και να διαφοροποιήσετε τη Ζωγραφική σας, όσες φορές θέλετε.

Όταν ζωγραφίζετε με Λαδομπογιές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το εφέ ξήρανσης της Λαδομπογιάς. Περιμένετε μέχρι το στρώμα του χρώματός σας να στεγνώσει εντελώς πριν τοποθετήσετε το νέο στρώμα Λαδομπογιάς.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Λαδομπογιές με λεία εκφραστική και απαλή αίσθηση ή να δώσετε εφέ ισχυρής υψής μέσα από αδρές γραμμές αντιθέσεων ή αρμονικά χρώματα.

Διαλυτικά

Διαλυτικά, νέφτι ή λευκό οινόπνευμα χρησιμοποιούνται ξεχωριστά για να αραιωθεί η Λαδομπογιά. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ποικιλία εφέ από χρώματα, προσθέτοντας έλαια και διαλυτικά. Τα διαλυτικά χρησιμοποιούνται για την ανάμιξη και για να αποδώσουν διαφανή εφέ των χρωμάτων.

Έλαια

Μπορείτε να προσθέσετε έλαια, όταν θέλετε να δημιουργήσετε γυαλιστερή επιφάνεια ή αντανακλαστικά αποτελέσματα.

Έναρξη εργασίας

Ως αρχάριος, συνιστάται να αγοράσετε ένα πλήρες κουτί υλικών Ζωγραφικής, με όλα τα υλικά και τον εξοπλισμό που χρειάζεστε για να αρχίσετε να ζωγραφίζετε. Εάν επιλέξετε τον εξοπλισμό σας καλά και τον φροντίζετε, θα τον έχετε για όλη σας την ζωή. Όταν αρχίσετε να ζωγραφίζετε, να προσπαθήσετε να δουλέψετε έχοντας το φως βόρεια ή φως φλορέντζας, διότι αυτά έχουν ένα μείγμα από ροζ και μπλε, έτσι δεν θα αλλάζει γρήγορα ο φωτισμός. Ανάλογα με τα αποτελέσματα

που επιθυμείτε να αποδώσετε, επιλέξετε επιφάνεια λευκή, έγχρωμη, σκούρα ή ανοιχτόχρωμη. (Προσέξτε πως δουλεύουν οι άλλοι καλλιτέχνες και πώς το πετυχαίνουν).

Η εργασία βήμα με βήμα

Όταν έχετε επιλέξει το θέμα ή το σκίτσο και είσαστε έτοιμοι να αρχίσετε να ζωγραφίζετε βήμα με βήμα, σκισάρετε το θέμα πάνω στον μουσαμά. Μετά δουλεύετε με την ακόλουθη σειρά.

1. Το υπόβαθρο, η επιφάνεια

Μπορούμε να έχουμε μια στρώση μπογιάς σε όλη την επιφάνεια του μουσαμά με χρώματα και νέφτι, τα σκουπίζουμε μετά με ένα καθαρό πανί μέχρι να πάρει το χρώμα, τον τόνο ή την απόχρωση που επιθυμούμε. Με μια ακόμη στρώση μπογιάς στη βάση, θα έχετε μια πιο απαλή βάση για να δουλέψετε.

2. Το πλέγμα

Χρησιμοποιώντας ένα φαρδύ Ταυ και ένα τρίγωνο, σχηματίζετε ένα πλέγμα από τετράγωνα στο σκίτσο σας και σχηματίζετε το ίδιο στην επιφάνεια που θα να ζωγραφίσετε. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσετε να μεταφέρετε την εικόνα από το ένα στο άλλο. Όταν γίνουν τα πλέγματα, να τοποθετήσετε το σκίτσο και την επιφάνεια του μουσαμά το ένα δίπλα στο άλλο και να μεταφέρετε την εικόνα, από τετράγωνο σε τετράγωνο.

3. Μεταφορά

Όταν μεταφέρετε την εικόνα στην επιφάνεια που δουλεύετε τον μουσαμά σας, πρέπει να το κάνετε με ανάλαφρες κατευθυντήριες γραμμές ή σχέδιο. Όταν γίνει αυτό, θα πρέπει να ξεσκονίσετε τον μουσαμά καλά, με ένα καθαρό πανί.

4. Η βάση

Τώρα η βάση είναι έτοιμη και καθαρή, θα κάνετε ένα ελαφρό χέρι με ένα μείγμα χρωμάτων σε γήινα χρώματα και νέφτι και με αυτό βάφετε τα γενικά σχέδια της εικόνας σας, αλλά χωρίς τις λεπτομέρειες.

5. Η ζωγραφική

Το επόμενο στάδιο είναι με φαντασία, εξοπλισμό και υλικά, να επιτύχουμε αυτό που επιθυμείτε. Όπως με τη Ζωγραφική, Υγρό σε υγρό, Ανάμειξη, Impasto, Frottage και σμάλτο.

Η ζωγραφική με την τεχνική υγρό σε υγρό, είναι όταν χρησιμοποιούμε πινελιές ή μια δίπλα στην άλλη ή τη μια επάνω από την άλλη και τις ενώνουμε μαζί σε ένα μείγμα, όταν το χρώμα είναι ακόμα υγρό. Πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε ένα καθαρό πινέλο για κάθε νέο χρώμα και μετά, να ολοκληρώσετε την ανάμειξη των χρωμάτων. Για την ανάμειξη, πρέπει το πινέλο σας να το βουτάτε στο νέφτι και στο μείγμα, ώστε να δημιουργηθεί αυτό που θέλετε. Με τη χρήση επίσης πινέλου που στριφογυρίζει, μπορείτε να ενοποιήσετε και να αναμείξετε τα χρώματα. Αυτό το εφέ θα αποδώσει πολύ καλά τη λεπτομέρεια.

Η τεχνική Impasto γίνεται με τη χρήση σπάτουλας ή πινέλου και την ανάμειξη παχύρρευστης βαφής με τολμηρό χρώμα, με μέσο. Το παχύρρευστο κρεμώδες μείγμα τοποθετείται και διαμορφώνεται πάνω στον καμβά με τολμηρές πινελιές.

Η τεχνική frottage χρησιμοποιεί διάφορα σύνεργα, όπως πινέλο, μαχαίρι, επίπεδο ή τσαλακωμένο μη απορροφητικό χαρτί το οποίο πιέζεται, κινείται γύρω ή τρίβεται στο χρώμα. Είναι παχύρρευστο και αναμειγνύεται με το λάδι και το νέφτι τα οποία μετά αφαιρούνται με προσοχή. Αφαιρώντας τα δημιουργείται η εντύπωση της υφής πάνω στον μουσαμά.

Η τεχνική (τζάμι) είναι όταν το χρώμα αναμειγνύεται μόνο με μέσο και βάφεται αραιωμένο και ομοιόμορφα σε στρώσεις αφήνοντας κάθε στρώση αδιαφανή.

Λαδομπογιές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση – Εισαγωγή

Οι εσωτερικοί χώροι είναι παντού γύρω μας και υπήρχαν πάντα. Το οποιοδήποτε καταφύγιο, έχει εσωτερική διακόσμηση, π.χ. η σπηλιά, η σκηνή, το σπίτι, το ξενοδοχείο, γραφεία, ή ένας χώρος προσευχής. Όλοι οι εσωτερικοί χώροι όπου ζουν άνθρωποι, εκφράζουν την προσωπικότητα, τον χαρακτήρα, τις πεποιθήσεις, την ανάπαυλα -σχόλη και τη δουλειά τους.

Οι εσωτερικοί χώροι που δημιουργούμε συνειδητά ή ασυνείδητα, εκφράζουν τη λειτουργική, την αισθητική, τις πνευματικές αξίες μας και τον εγγενή μας χαρακτήρα για την Τέχνη και το Ντιζάιν. Στη σημερινή εσωτερική διακόσμηση διακρίνουμε όχι μόνο την αντανάκλαση της φιλοσοφίας και των αναγκών του αιώνα μας, αλλά και την εξέλιξή της.

Οι άνθρωποι με τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους προκαθορίζουν και το μέλλον της.

Διερευνούμε την κοινωνία των ανθρώπων στον φυσικό και τον τεχνητό τους χώρο, ανά πάσα στιγμή και ιστορική περίοδο. Παρατηρούμε τη φύση, τα δάση, τις θαλασσογραφίες, τα τοπία, τις πόλεις, τα χωριά και τα κτήρια εξωτερικά και εσωτερικά. Θα προσέξετε και θα αισθανθείτε ότι, το κάθε ένα δημιουργεί και εκφράζει μια διαφορετική ατμόσφαιρα. Δεν έχει σημασία πού βρίσκεστε μια συγκεκριμένη στιγμή. Αισθάνεστε ότι σας περιβάλλει η ατμόσφαιρά του και γίνεστε μέρος της φυσικής του διάθεσης. Κάθε περιβαλλοντική εμπειρία μπορεί να δημιουργήσει ατμόσφαιρα διακόσμησης για εσωτερικούς χώρους. Ανάλογα με το περιβάλλον μας, μπορούμε να αισθανθούμε χαρούμενοι, λυπημένοι, χαλαροί, ρομαντικοί, φοβισμένοι κ.λ.π. Η ατμόσφαιρα και η διάθεση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακόσμησης.

Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να το θυμάστε, όταν αρχίσετε τη διακόσμηση ενός χώρου.

Μέσα από την ιστορία μας, μαθαίνουμε για τους προγόνους μας, και πως δημιουργούσαν το περιβάλλον τους στις σπηλιές, στα σπίτια, στα παλάτια και στους ναούς. Όλοι αυτοί οι εσωτερικοί χώροι αντικατοπτρίζουν τις καθημερινές λειτουργικές, πνευματικές και τις αισθητικές τους ανάγκες και πεποιθήσεις.

Η Διακόσμηση Εσωτερικού Χώρου είναι ένα μέρος της Αρχιτεκτονικής, ένα εξειδικευμένο επάγγελμα που απαιτεί χρόνο και εμπειρία για να κατακτηθεί. Τα Εισαγωγικά αυτά μαθήματα αποτελούν το πρώτο σας βήμα για ενημέρωση σχετικά με το θέμα, που αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να επεκτείνετε στο μέλλον τη μελέτη και τις γνώσεις σας.

Μπορείτε να εξερευνήσετε εσωτερικούς χώρους με επισκέψεις σε διάφορα κτήρια, από την πιο ταπεινή καλύβα, μέχρι σπίτια, γραφεία, Μουσεία και εκκλησίες και με τη μελέτη βιβλίων σχετικών με έπιπλα και διακοσμητικά είδη.

Η σειρά αυτή των μαθημάτων Διακόσμησης Εσωτερικού Χώρου παρέχει στους ενδιαφερόμενους αρχάριους μια γενική εισαγωγή και βασικές γνώσεις σχετικά με το θέμα. Θα σας βοηθήσουν να εκφράσετε τις δικές σας ιδέες για τη διακόσμηση σπιτιών ή γραφείων και τη διαδικασία από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Παρέχουν επίσης τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους ειδικούς επί του θέματος.

Καλύπτει γενικά σημεία για την Τέχνη, την αισθητική και την πρακτική. Θα σας διδάξει πώς να ανακαλύψετε τον δημιουργικό σας εαυτό με ιδέες μέσα από τη φαντασία και την έρευνα. Θα σας βοηθήσει να μεταφέρετε τις ιδέες σας για Διακόσμηση σε εσωτερικούς χώρους και να δημιουργήσετε την ατμόσφαιρα και τα εφέ που εσείς ή οι πελάτες σας επιθυμούν.

Οι ιδέες σας μπορεί να είναι φιλόξενες, χαρούμενες, ήρεμες, πλούσιες, λεπτές ή ψυχρές, απρόσωπες, ανεξάρτητες, απλές, κ.λ.π.

Θα μάθετε να εργάζεστε κατά τρόπο υποκειμενικό και αντικειμενικό, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε ένα καλά σχεδιασμένο εσωτερικό χώρο για τον εαυτό σας και τους άλλους. Υπάρχουν εγχώριοι, εμπορικοί και δημόσιοι εσωτερικοί χώροι

Οι οικιακοί εσωτερικοί χώροι αντανακλούν τη λειτουργική πρακτική πλευρά του χώρου, τα ενδιαφέροντα, τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα, τις αξίες και τον τρόπο ζωής του ιδιοκτήτη.

Οι δημόσιοι και οι εμπορικοί εσωτερικοί χώροι δημιουργούνται για τη λειτουργικότητα και την ατμόσφαιρα που απαιτείται αναλόγως της χρήσεώς τους.

Για να έχει επιτυχία η Διακόσμηση σε εσωτερικούς χώρους πρέπει να ακολουθήσετε κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, όπως αρμονία, αντίθεση, αναλογίες, υλικά, ισορροπία, χρώμα, υφή, μοτίβο και το φως, σε συνδυασμό με τις τεχνικές και τα υλικά για την τελική τους εφαρμογή - παρουσίαση.

Να θυμάστε πάντα ότι, δεν υπάρχουν κανόνες. Με τον καιρό, μέσα από τον πειραματισμό και την εμπειρία, θα ανακαλύψετε την προσωπική σας έκφραση και θα δημιουργήσετε τους δικούς σας κανόνες και τεχνικές.

Στόχος μας είναι να έχουμε την απαραίτητη γνώση και την αυτοπεποίθηση για να δημιουργήσουμε και να εκφράσουμε τις ιδέες πρακτικά.

Ο διακοσμητής Εσωτερικού Χώρου χρειάζεται τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό για την κατάρτιση και την παρουσίαση της δουλειάς του:

1. Επιφάνεια εργασίας, 2. ένα Ταυ πλατύ 3. ένα σεντ πλατύ 4. Μολύβια, 5. Πέννες, 6. Χρώματα (υδατογραφία, γκουάς, μελάνια), 7. Πίνακες Παρουσίσεως, 8. τετράδιο για Σκίτσο 9. Περγαμινή (ρολό ή τετράδιο 10. Τεχνικό χαρτί (ρολό ή τετράδιο), 11 Γόμα, 12 Stanley μαχαίρι, 13 δείγματα και φωτογραφίες των υλικών και των επίπλων, 14 Φωτογραφική μηχανή, 15 CAD και άλλα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών (Σημείωση: θα χρειαστείτε ειδικά μαθήματα σε αυτό το πρόγραμμα).

Πρέπει πάντα να θυμάστε ότι, τα βασικά στοιχεία για τη διευθέτηση ενός διακοσμητικού εσωτερικού χώρου είναι τα ίδια, όπως κάθε άλλου είδους έργου Τέχνης. Πρέπει να έχετε λειτουργικές και αισθητικές αξίες, όπως μια καλή ισορροπημένη σύνθεση, συντονισμό και σχέσεις μεταξύ όλων των μερών και των λεπτομερειών του συνόλου του έργου.

Οργανώνετε τη διακόσμηση του εσωτερικού χώρου με αισθητικό και λειτουργικό τρόπο, δημιουργώντας τη σύνθεση των υλικών, των επίπλων και των ελαφρών - επίπλων. Η τοποθέτησή τους σε σχέση με την κλίμακα και την αναλογία μεταξύ τους και σε συνδυασμό με την τεχνοτροπία τους, το πρότυπο, τα σχήματα, τις υφές και τα χρώματά τους. Όλα μαζί θα συνυπάρχουν με αρμονία, ισορροπία και κίνηση. Αν επιθυμείτε μπορείτε να δημιουργήσετε αντίθεση, κάτι που προσφέρει ένα ακόμη πλεονέκτημα σε μια επιτυχημένη διακόσμηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4**ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ****Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση****Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση – Εισαγωγή**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

1. Ενημέρωση

Οι εσωτερικοί χώροι δημιουργούνται για μας ή για τους άλλους : Παρουσιάζουν μια ποικιλία από υπόβαθρα και ανάγκες. Για αυτό τον λόγο, θα πρέπει να ενημερωθούμε σωστά για τις προτιμήσεις των πελατών, για να τους προσφέρουμε τον διάκοσμο που επιθυμούν

Όταν σχεδιάζετε ένα χώρο, το πρώτο στάδιο είναι να μάθετε και να διασταυρώσετε πληροφορίες για την τοποθεσία, για ποιον και για ποιο σκοπό θα δημιουργηθεί αυτός ο διάκοσμος, και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία του.

Για να ανακαλύψει και να αναλύσει τις απαιτήσεις του πελάτη ο Νριζαινερ Εσωτερικού Χώρου πρέπει να συζητήσει τις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις του, τα γούστα, τα ενδιαφέροντα και τον χαρακτήρα του.

Από αυτές τις πληροφορίες, αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα το οποίο θα εμπνεύσει το έργο και θα εκφράσει την τελική εικόνα του συγκεκριμένου διακόσμου.

Οι διαδικασίες της συλλογής πληροφοριών σχετικά με τον πελάτη και τις ανάγκες του, για να δημιουργηθεί το έργο ονομάζεται «Ενημέρωση»

Θεωρείται ικανοποιητική μια ενημέρωση όταν, ο Νριζαινερ ακούει τις απόψεις και καθοδηγεί τον πελάτη για να ανακαλύψει ο ίδιος, τι θέλει και τι χρειάζεται. Αυτό θα γίνει με κάθε λεπτομέρεια για να προγραμματιστεί το χρονοδιάγραμμα του έργου. Αυτό δίνει την ευκαιρία στον Νριζαινερ να προσαρμόσει το έργο με τον τρόπο που ο πελάτης επιθυμεί και ταυτοχρόνως να διατηρήσει τη δημιουργική και επαγγελματική του θέση.

Για να ενημερωθεί ο designer υποβάλλονται οι ακόλουθες ερωτήσεις –

1. Πού και τι είναι ο χώρος;
2. Για πιο σκοπό θα χρησιμοποιηθεί ο χώρος;
3. Είναι αυτός ο χώρος για προσωπική χρήση;
4. Είναι αυτός ο χώρος για επαγγελματική χρήση;
4. Εάν ο χώρος είναι ιδιωτικός, ποια είναι τα ενδιαφέροντα του πελάτη;
5. Ποιος είναι ο χαρακτήρας του πελάτη;
6. Μήπως ο πελάτης συμπαθεί ή αντιπαθεί ορισμένα χρώματα, μορφές, σχήματα;
7. Εάν πρόκειται για επιχείρηση, τι είδους επιχείρηση είναι;
8. Μήπως ο πελάτης έχει μια εικόνα - ιδέα που θέλει να την εκφράσει σε αυτή την περιοχή;
9. Εάν ο πελάτης έχει υπόψη του ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό ;

Πρέπει πάντα να γνωρίζετε ότι, οποιαδήποτε και να είναι η ενημέρωση του πελάτη, πρέπει να δημιουργήσετε μια αρμονική και ευχάριστη Διακόσμηση Εσωτερικού Χώρου χρησιμοποιώντας τις γνώσεις σας για την Τέχνη, τους κανόνες του Ντιζάιν, το ταλέντο σας, τη διάισηση, την επινοητικότητα και τη δημιουργικότητα βέβαια, για να υλοποιήσετε το έργο αυτό.

Ενημέρωση και οργάνωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

2. Επιτόπια Έρευνά Επισκόπησης

Μετά την ενημέρωση και τις πληροφορίες για την τοποθεσία που θα υλοποιηθεί το έργο, το επόμενο βήμα είναι, να επισκεφτούμε την περιοχή για να την επισκοπήσουμε

Παίρνουμε μαζί μας τα απαραίτητα εργαλεία για την εκτίμηση και τις σημειώσεις που θα πρέπει να κρατήσουμε όπως, ένα τετράδιο, μολύβι ή πένα, μέτρο, σβηστήρι, φωτογραφική μηχανή και τον υπολογιστή μας.

Για να μελετήσουμε και να γνωρίσουμε την περιοχή καλά, πρέπει να την περιεργαστούμε και να την ελέγξουμε. Να δούμε τα δομικά υλικά, αν υπάρχει υγρασία, σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα παράθυρα, οι πόρτες, οι τοίχοι, οι οροφές, τα πατώματα, την ηλεκτρική και την υδραυλική εγκατάσταση, τα έπιπλα και τα αξεσουάρ. Όταν παρατηρήσουμε προσεκτικά όλα τα πιο πάνω, κρατούμε σημειώσεις για το τι ελέγξαμε και τι αντιληφθήκαμε για την περιοχή.

Το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε ένα σχέδιο σωστής εκτίμησης της περιοχής. Με το μέτρο υπολογίζουμε όλες τις επιφάνειες και τις λεπτομέρειες της περιοχής, όπως το μήκος, το πλάτος και το ύψος των τοίχων, τις οροφές και τα πατώματα, κάνοντας τετράγωνα και διαγώνιες μετρήσεις και σημειώσεις, για τις ξύλινες ή μεταλλικές κατασκευές, τα παράθυρα, τις πόρτες, τα περιφράγματα και τα τζάκια, τα σημεία εγκατάστασης όλων των ηλεκτρικών συσκευών, τα κλιματιστικά και τα υδραυλικά.

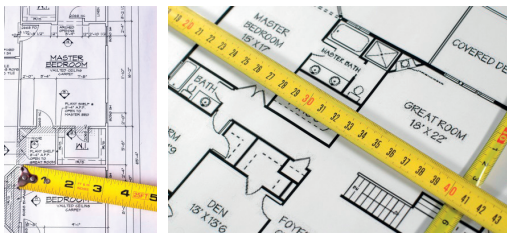
Εκτιμούμε την υπάρχουσα επίπλωση και τα αξεσουάρ, εκτός εάν ο πελάτης δεν θα τα χρησιμοποιήσει στη νέα διακόσμηση.

Φωτογραφίζουμε όλα τα μέρη του χώρου, περιλαμβανομένων και των λεπτομερειών.

Για την καταγραφή των πιο πάνω σχεδιάζουμε επί τόπου τις όψεις, κατόψεις, τομές και λεπτομέρειες, καταγράφοντας όλες τις μετρήσεις μας.

Όλες αυτές οι πληροφορίες θα μας βοηθήσουν να σχεδιάσουμε σε κλίμακα το τοπογραφικό σχέδιο της τοποθεσίας, όταν θα επιστρέψουμε στο σχεδιαστήριο ή στον υπολογιστή μας.

Τα σχέδια που θα γίνουν από την επιτόπια έρευνα, θα αποτελέσουν τη βάση για τα σχέδια πλάνου που θα δημιουργήσουν το νέο έργο της Διακόσμησης Εσωτερικού Χώρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

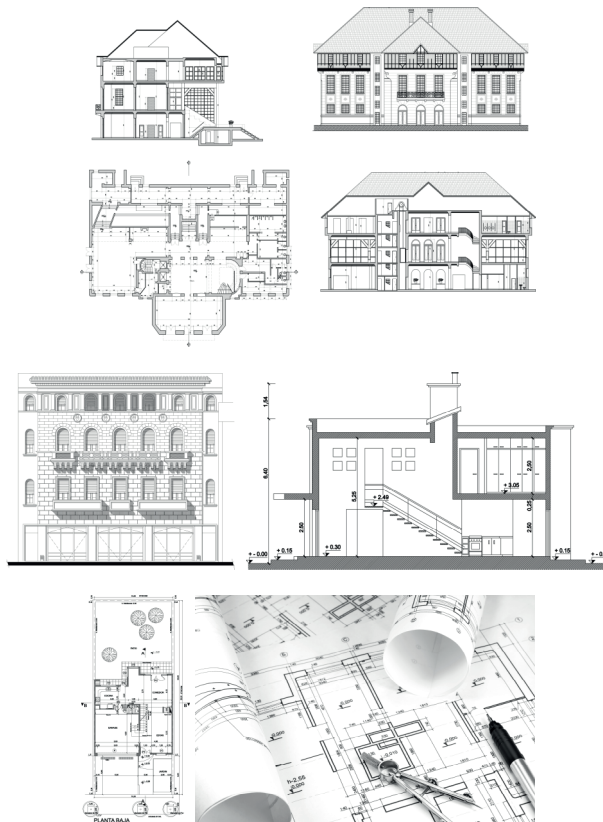
Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

3. Σκίτσο σχεδιασμού σε κλίμακα του χώρου

Μετά την έρευνα έχετε το σχέδιο και είστε έτοιμοι στο σχεδιαστήριο σας ή στον υπολογιστή σας, για να σχεδιάσετε σε κλίμακα τα υφιστάμενα σχέδια πλάνου, όψεις και κατόψεις. Ο κατάλληλος τεχνικός εξοπλισμός είναι: ο υπολογιστής ή η επιφάνεια εργασίας, το φαρδύ Ταυ, το τρίγωνο, ένα πολύ μυτερό μολύβι, γόμα, πέννα, ξυράφι, ρίγα (χάρακας).

Τα σχέδια θα πρέπει να γίνονται σε κλίμακα 1:100 για τα γενικά σχέδια διάταξης, 1:50 για τα πιο λεπτομερή σχέδια, και 1:25 για τα σχέδια κατασκευαστικής λεπτομέρειας.

Τα υφιστάμενα σχέδια θα αποτελέσουν τη βάση, για να δημιουργήσετε τη νέα Διακόσμηση Εσωτερικού Χώρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

4. Διάταξη Σχεδιασμού / Σχέδιο Χώρος / Περιοχές / Κίνηση

Όταν έχετε τα υπάρχοντα σχέδια σε κλίμακα, αρχίζετε το νέο έργο με το σχέδιο γενικής διάταξης, συμπεριλαμβανομένης της κίνησης - κυκλοφορίας. Αυτό το στάδιο του σχεδιασμού αντιπροσωπεύει τον σχεδιασμό ανάλογα με τις περιοχές και την πρόσβαση στον χώρο.

Σχεδιάζετε όλες τις περιοχές του εσωτερικού χώρου σε σχέση η μια με την άλλη και ως σύνολο.

Υπολογίζετε πώς εισέρχεστε σε ένα χώρο, καθώς και πώς κινείστε σ' αυτόν.

Η ροή της κίνησης είναι πολύ σημαντική, αφού θα σας επιτρέπει να κινείστε ελεύθερα και να έχετε πρόσβαση στα διάφορα σημεία του χώρου.

Αυτό το σχέδιο θα είναι η βάση για όλες τις άλλες διατάξεις, που σχετίζονται με τα έπιπλα, τα φωτιστικά, τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, τη θέρμανση κ.λ.π.

Ο σχεδιασμός και τα σχέδια διάταξης για την κίνηση, υπολογίζονται σε κλίμακα 1: 100.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον Χώρο / Περιοχές / Κίνηση αναφέρεται στο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ Γενική εισαγωγή

3. Τέχνη & Ντιζάιν. Λεξιλόγιο. Ερμηνεία

3. Κίνηση / Μετακίνηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

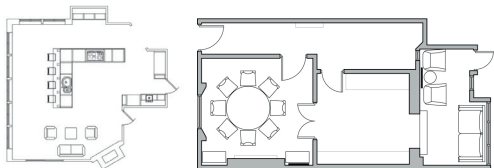
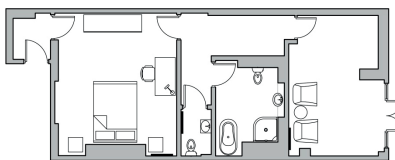
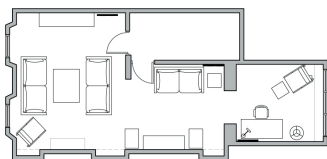
Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

5. Διάταξη Σχεδιασμού / Σχέδιο / Έπιπλα

Η διάταξη επίπλων υποδεικνύει πώς θέλουμε να τοποθετήσουμε τα αντικείμενά μας μέσα στον χώρο σε σχέση με το μέγεθος, την μεταξύ τους κλίμακα και τον χώρο. Θα παρέχει αναφορές και πληροφορίες σχετικές με τις προδιαγραφές και τις λεπτομέρειες λειτουργίας του χώρου.

Τα Σχέδια - Ο Σχεδιασμός της διάταξης επίπλων παράγεται σε κλίμακα 1: 100.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

6. Διάταξη Σχεδιασμού / Σχέδιο Φωτισμού

Η διάταξη του σχεδίου Φωτισμού είναι για να παρουσιάσει την τοποθέτηση του φωτισμού όπως στην οροφή, στον τοίχο, τις απλίκες, τους διακόπτες και όλα τα είδη των ηλεκτρικών πριζών.

Όταν το σχέδιο γενικής τοποθέτησης Φωτισμού συμφωνηθεί, τότε θα πρέπει να δοθεί επίσης το είδος της καλωδίωσης του συστήματος Φωτισμού

Για τη σωστή προδιαγραφή ηλεκτρικής ασφάλειας θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν ειδικό.

Ο Σχεδιασμός και τα Σχέδια διάταξης του Φωτισμού υπολογίζονται σε μια κλίμακα 1: 100.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

7. Διάταξη Σχεδιασμού / Σχέδιο, Υδραυλικά

Η διάταξη Σχεδιασμού για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις θα παρουσιάσει όλες τις τοποθετήσεις για τα μπάνια, ντους και WC και θα περιλαμβάνει επίσης τα είδη υγιεινής και τα έπιπλα μπάνιου.

Όταν αυτό συμφωνηθεί, τότε θα πρέπει να δοθεί επίσης το είδος των υδραυλικών σωλήνων και των εξαρτημάτων του συστήματος.

Για τις προδιαγραφές υγιεινής και αποχέτευσης θα πρέπει να συμβουλευθείτε τον ειδικό.

Οι Σχεδιασμός / Σχέδια διάταξης για τα υδραυλικά παράγεται σε μια κλίμακα 1: 100.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

8. Διάταξη Σχεδιασμού / Σχέδιο Θέρμανσης

Η διάταξη / Σχεδιασμός για Θέρμανση / κλιματισμό θα παρουσιάσει πού θα τοποθετηθούν για να έχουν καλύτερη απόδοση και επίσης σε σχέση με τον διάκοσμο του χώρου. Όταν δουλεύετε αυτά τα σχέδια, θα πρέπει να συνεργαστείτε με έναν ειδικό μηχανολόγο, για να εντοπίσετε το σύστημα και τη σωστή λειτουργία του.

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι συστημάτων. Ο τύπος του συστήματος θα πρέπει να συμφωνηθεί με τον πελάτη.

Για τη Θέρμανση υδραυλικών / Κλιματισμού θα πρέπει να συμβουλευθείτε τον ειδικό.

Ο Σχεδιασμός και τα Σχέδια διάταξης για τη Θέρμανση / Κλιματισμό υπολογίζονται σε μια κλίμακα 1: 100.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

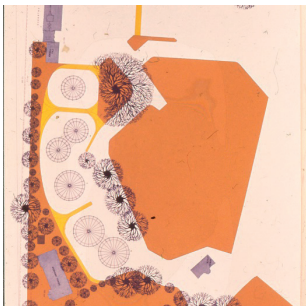
Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

9. Διάταξη Σχεδιασμού / Σχέδιο Εσωτερικός & Εξωτερικός κήπος.

Ο Σχεδιασμός της διάταξης για τις εξωτερικές βεράντες, τις αυλές και τους κήπους θα παρουσιάσει τη διάταξη για τα έπιπλα εξωτερικού χώρου, του φωτισμού του δρόμου και τα είδη των φυτών και των δέντρων, έντυπα, γλάστρες και διακοσμητικά είδη, όπου είναι απαραίτητο. Επιλέγουμε τα σχήματα και τα είδη που θα φυτευτούν για τη δημιουργία της σύνθεσης.

Όταν εργάζεστε με τις περιοχές και τα φυτά στον κήπο, θα πρέπει να συμβουλευθείτε έναν ειδικό κηπουρό τοπίου.

Ο Σχεδιασμός / Σχέδια διάταξης για εσωτερικούς και εξωτερικούς κήπους υπολογίζονται σε μια κλίμακα 1: 100.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

10. Έρευνα

Αφού έχετε δημιουργήσει το πρόγραμμα και το θέμα του έργου μας, είσαστε έτοιμοι να αρχίσετε την έρευνά μας. Η βάση της έρευνάς σας, αφορά τον χαρακτήρα του πελάτη, την ενημέρωση, την τοποθεσία του έργου, των λειτουργικών αναγκών και τις αισθητικές αξίες, παράλληλα με την έρευνα για τα υλικά και τα εξαρτήματα.

Η έρευνα έχει δύο όψεις, η πρώτη είναι η αφηρημένη όψη που δίνει τον χαρακτήρα και την ατμόσφαιρα και η δεύτερη είναι η λειτουργική πρακτική όψη του σχεδίου. Όλα αυτά μαζί θα συμβάλουν στον τελικό χαρακτήρα του έργου.

Αν το σχέδιο της διακόσμησης είναι για ιδιώτη, για να δημιουργήσετε ένα καλό θέμα διακόσμησης θα πρέπει να μελετήσετε τον χαρακτήρα του πελάτη, τα γούστα του, τι του αρέσει, τι συμπαθεί και τι αντιπαθεί, τα χόμπι του και την εργασία του.

Αν το σχέδιο είναι για έναν οργανισμό/ εταιρεία, τότε θα πρέπει να μάθετε με τι ασχολείται η εταιρεία και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει τον χαρακτήρα του έργου.

Να εξερευνήσετε την τοποθεσία, όπου το έργο θα δημιουργηθεί - ποια είναι τα τοπικά υλικά και πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν το έργο.

Να ερευνήσετε τα υλικά - έπιπλα, μαλακά έπιπλα, αξεσουάρ κ.λ.π.

Να ερευνήσετε πόσο θα στοιχήσει σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα δείτε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ Γενική εισαγωγή

3 Art & Design Λεξιλόγιο. Ερμηνεία

4 Πώς να διερευνήσετε την εργασία σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

11. Σύνθεση

Για να δημιουργήσετε το έργο σας, Εσωτερικού ή Εξωτερικού χώρου πρέπει να έχετε επίγνωση της σύνθεσης του περιβάλλοντος.

Η σύνθεση θα πρέπει να βασίζεται στον γενικό Σχεδιασμό, τη διαρρύθμιση του χώρου και τη σχέση, τη θέση και το μέγεθος των αντικειμένων / αγαθών / αξεσουάρ τα οποία αποτελούν τον χώρο μας. Μπορούμε να έχουμε μια κυκλική, τετράγωνη ή μακρόστενη σύνθεση, ή συνδυασμό όλων αυτών. Μια καλή σύνθεση θα δώσει ισορροπία και θα είναι ευχάριστη οπτικά στον χώρο.

Για να βρείτε περισσότερα σχετικά με τη σύνθεση δείτε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ Γενική εισαγωγή

3. Τέχνη & Design. Λεξιλόγιο . Ερμηνεία

1. Σύνθεση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

12. Ατμόσφαιρα / Διάθεση

Η δημιουργία ατμόσφαιρας είναι η βάση για τη δημιουργία της περιβαλλοντικής διάστασης των εσωτερικών χώρων διακόσμησης, όπως άλλωστε και με κάθε άλλη Τέχνη και έργο Σχεδιασμού.

Να κοιτάξετε γύρω σας σε οποιοδήποτε μέρος του περιβάλλοντός σας ανά πάσα στιγμή, τη φύση, τα δάση, τη θάλασσα, τις πόλεις, τα χωριά, την εξωτερική ή την εσωτερική όψη των κτηρίων. Αυτά δημιουργούν και εκφράζουν διαφορετικούς τρόπους αισθημάτων και διαφορετική ατμόσφαιρα.

Όπου και να είμαστε μας τυλίγει η αίσθηση του περιβάλλοντος, η οποία μπορεί να αλλάξει και να επηρεάσει τη διάθεσή μας.

Κάθε περιβαλλοντική επίδραση που βιώνουμε, μπορεί να αναδημιουργηθεί ως μέρος ενός εσωτερικού χώρου.

Ως εκ τούτου, δημιουργώντας ατμόσφαιρα και διάθεση για τον εσωτερικό χώρο του έργου μας, θα συνθέσουμε έναν χώρο ο οποίος θα κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται χαλαρότητα, ηρεμία, ανησυχία, ρομαντισμό, χαρά, φόβο κ. τ. λ.

Για να δημιουργήσετε μια εσωτερική ατμόσφαιρα, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις σωστές επιδράσεις του φωτός, του χρώματος, της υφής κ. λ. π.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον αναφέρονται:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ Γενική εισαγωγή

3. Τέχνη & Ντιζάιν. Λεξιλόγιο. Ερμηνεία.

2. Ατμόσφαιρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

13. Αρμονία / Αντίθεση

Η Αρμονία, η Αντίθεση και η Ισορροπία δημιουργούν τη συμμετρία. Χρησιμοποιώντας τις ίδιες ή παρόμοιες ιδιότητες ή αντιθέσεις μπορεί να δημιουργηθεί ισορροπία σε ένα έργο διακόσμησης. Τα υλικά, τα έπιπλα, και τα μαλακά έπιπλα θα πρέπει να συνδυαστούν ως προς το ύψος που θέλουμε να εκφράσουμε στον εσωτερικό μας χώρο, όπως το σχήμα, το χρώμα, την υφή και τον συνδυασμό τους. Συνδυάζοντάς τα θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα ήρεμο, ευχάριστο περιβάλλον.

Συντονίζουμε υφές με παρόμοιες ποιότητας εφέ, επίσης με υλικά από την ίδια δομή, την ίδια ομάδα χρωμάτων - όπως ζεστό ή κρύο, σχήμα, υφή, κ.λ.π. - και το ίδιο στυλ επίπλων. Αυτό δημιουργεί αρμονία, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην φτάσουμε στα άκρα.

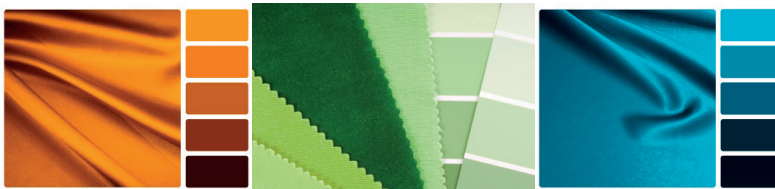
Η αρμονία κάποτε γίνεται μονότονη και κουραστική στο μάτι, γι' αυτόν τον λόγο μπορούμε να εισαγάγουμε στον διάκοσμο μας εφέ αντίθεσης με τη μορφή του χρώματος, του σχήματος και της υφής, με διαφορετικό στυλ επίπλων. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε αντίθεση, αλλά και πάλι θα πρέπει να μην φτάσουμε στα άκρα.

Όταν δημιουργούμε το έργο μας με εφέ αντίθεσης, καλό θα είναι να συνυπάρχουν όχι περισσότερα από τρία χρώματα, υλικά και στυλ επίπλων. Για παράδειγμα, επιλέγοντας ένα στυλ επίπλων και προσθέτοντας δύο διαφορετικούς τύπους ταπετσαρίας με την ίδια δομή αλλά με διαφορετική υφή, μοτίβο και χρώμα σπάζουμε τη μονοτονία.

Αρμονία, αντίθεση και ισορροπία συμβαδίζουν.

Αντίθεση

Αρμονία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

14. Ισορροπία

Η Ισορροπία δημιουργείται όχι μόνο από την αρμονία, αλλά και από την αντίθεση. Δύο διαφορετικά αντικείμενα μπορούν να τοποθετηθούν μαζί και όταν συντονιστούν μπορούν να προσφέρουν ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός συνδυασμού του στυλ, του ύφους, της υφής, του χρώματος, της αρμονίας, της αντίθεσης και της κίνησης.

Ας πούμε ότι, έχουμε οριζόντια έπιπλα, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθετης υφής ή μοτίβο μαλακής επίπλωσης, όπως ταπετσαρίες, κουρτίνες ή όρθια έπιπλα ή άλλα διακοσμητικά κομμάτια, προκειμένου να εξισορροπήσουμε τα οριζόντια στοιχεία του διάκοσμου μας.

Για να δημιουργήσετε τα εφέ και το έργο διακόσμησης, χρειάζεστε ένα σημείο εκκίνησης. Έτσι θα πρέπει να έχετε ένα κομβικό σημείο στον χώρο σας, από το οποίο να αρχίσετε την εφαρμογή της διακόσμησής σας. Αυτό μπορεί να είναι το τζάκι, η βιβλιοθήκη, μια εικόνα, ένας καθρέφτης, ένα παράθυρο, το χαλί, ένα ειδικό έπιπλο, μια συλλογή που σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα ή το χόμπι του ιδιοκτήτη.

Δημιουργώντας ισορροπία, αρμονία, αντίθεση, αναλογία και κίνηση, μπορείτε να δώσετε ζωντάνια και ενδιαφέρον στη διακόσμηση του χώρου σας.

Όλες αυτές οι ιδιότητες διαμορφωμένες σωστά μέσα στον χώρο, δημιουργούν ένα ευχάριστο και άνετο περιβάλλον.

Αυτά δεν είναι νόμοι απαράβατοι, αλλά απλώς μια καθοδήγηση, ένα αρχικό σημείο εκκίνησης, προβληματισμού και έναυσμα για τη δημιουργία σας.

Με τον χρόνο και την εμπειρία, όταν θα έχετε αποκτήσει εμπιστοσύνη στις ικανότητές σας, θα είστε σε θέση να εργάζεστε διαισθητικά, χωρίς να χρειάζεστε καθοδήγηση. Είναι ακριβώς όπως όταν μαθαίνουμε να κολυμπούμε ή να ποδηλατούμε. Όταν ξεθαρρέψουμε, δεν έχουμε πλέον την ανάγκη προβληματισμού, αλλά ενεργούμε ασυνείδητα και με απόλυτη ελευθερία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

15. Κίνηση

Η Κίνηση συντελεί στο να προκαλεί ενδιαφέρον σε ένα εσωτερικό χώρο. Ξεκινώντας από το σημείο εστίασης, πρέπει να δημιουργήσουμε μια ενδιαφέρουσα κατάσταση, όπου το μάτι να κινείται από το σημείο εστίασης σε ένα άλλο σημείο του χώρου. Η διευθέτηση πρέπει να οργανωθεί με διαφορετικά αντικείμενα και με εκείνα που προκαλούν το ενδιαφέρον όπως, οι μορφές, οι υφές, τα σχήματα και τα χρώματα. Θα πρέπει να αφηγείται μιαν ενδιαφέρουσα οπτική ιστορία, έτσι ώστε τα μάτια να μετακινούνται από τη μια περιοχή στην άλλη του διακοσμημένου χώρου.

Η Κίνηση επίσης, είναι η φυσική κυκλοφορία στον εσωτερικό ή στον εξωτερικό χώρο, από την περιοχή Α στην περιοχή Β.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Κίνηση αναφέρονται στο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ Γενική εισαγωγή

3. Τέχνη & Ντιζάιν. Λεξιλόγιο. Ερμηνεία.

3. Κίνηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

16. Αναλογία / Κλίμακα

Οι Αναλογίες, η Κλίμακα, το σχήμα και η μορφή της διακόσμησης καθορίζουν την επιλογή των επίπλων, το μέγεθος, τον χαρακτήρα καθώς επίσης και τη μαλακή επίπλωση.

Μελετούμε την κλίμακα και τις αναλογίες του χώρου, επιλέγοντας' για ένα μικρό χώρο έπιπλα μικρής κλίμακας ως προς την υφή, τα σχήματα, τα μοτίβα και, για ένα μεγάλο χώρο επιλέγουμε βαριά και μεγάλα έπιπλα, στην υφή, στα σχήματα, στα μοτίβα και ούτω καθεξής. Διαφορετικά ο χώρος και η διακόσμηση μας, θα είναι δυσανάλογα.

Τα χρώματα επίσης μπορούν να επηρεάσουν την κλίμακα και την αναλογία. Μπορούν να δημιουργήσουν την αίσθηση της εγγύτητας και να μειώσουν την κλίμακα, για παράδειγμα τα σκούρα χρώματα υποχωρούν και δίνουν την αίσθηση του μικρού μεγέθους. Τα ανοιχτά χρώματα μεγεθύνουν και φωτίζουν έναν χώρο.

Η Αναλογία και η Κλίμακα αποτελούν ένα φυσικό σημείο ισορροπίας του περιβάλλοντός μας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αναλογία / Κλίμακα αναφέρονται στο:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ Γενική εισαγωγή

3. Τέχνη & Ντιζάιν. Λεξιλόγιο. Ερμηνεία.

9. Κλίμακα / Ποσοστό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

17. Χρώμα / Χρωματισμοί Διακοσμήσεως

Το χρώμα είναι ένα από τα βασικά εφέ για τη δημιουργία αρμονίας, αντίθεσης και ένας ισχυρός συντελεστής της διακόσμησης.

Πρέπει να κατέχουμε τη σημασία του χρώματος, για να μπορούμε να το επιλέγουμε και να το χρησιμοποιούμε σωστά.

Όπως ήδη γνωρίζουμε από την πάρα πάνω μελέτη στο Κεφάλαιο 3 Τέχνη & Σχέδιο, 3 Τέχνη & Ντιζάιν Λεξιλόγιο. Ερμηνεία 8 Χρώμα, υπάρχουν τρία βασικά χρώματα - κόκκινο, μπλε και κίτρινο, με το μαύρο και το άσπρο που είναι ουδέτερα.

Υπάρχουν τα ζεστά χρώματα, στο φάσμα του κόκκινου, πορτοκαλί, κίτρινο και όλες οι τονικές τους ιδιότητες, οι οποίες δημιουργούν μια ζεστή εσωτερική ατμόσφαιρα. Υπάρχουν τα ψυχρά χρώματα, που σχετίζονται με το εύρος μπλε / μοβ, και όλα τα τονικά χαρακτηριστικά τους, που δημιουργούν μια δροσερή εσωτερική ατμόσφαιρα.

Επιλέγοντας τα χρώματα για έναν εσωτερικό χώρο, είναι πολύ σημαντικό να μελετήσουμε πρώτα το φυσικό φως του χώρου, γιατί αυτό θα επηρεάσει τον τρόπο που το χρώμα γίνεται αντιληπτό.

Όταν ο εσωτερικός χώρος φωτίζεται από τον βορρά και θέλετε να δώσετε την αίσθηση θαλπωρής, χρησιμοποιούμε τα ζεστά χρώματα που μπορούν να δώσουν στον χώρο ένα αίσθημα φιλοξενίας. Αν ο εσωτερικός χώρος είναι προς τον νότο με μεγάλη ηλιοφάνεια και θέλετε ένα δροσερό αποτέλεσμα, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δροσερό φάσμα των χρωμάτων.

Το χρώμα μπορεί επίσης να επηρεάσει την αίσθηση του μεγέθους, μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση μεγαλύτερου ή μικρότερου χώρου. Τα φωτεινά χρώματα δίνουν την εντύπωση μεγαλύτερου χώρου και τα σκούρα χρώματα την εντύπωση μικρότερου. Όταν έχετε συνδυασμό σκούρων και φωτεινών χρωμάτων μέσα στον ίδιο εσωτερικό χώρο θα παρατηρήσετε ότι, όταν έχετε σκούρο χρώμα στον τοίχο αυτός θα φανεί μικρότερος και όταν έχετε φωτεινό χρώμα θα φαίνεται μεγαλύτερος. Με την ίδια διαδικασία μπορούμε να μεταβάλουμε τους μακρούς διαδρόμους σε μικρότερους, τους στενούς διαδρόμους ευρύτερους, τα χαμηλά ταβάνια υψηλότερα και τα ψηλά ταβάνια χαμηλότερα.

Μπορούμε επίσης με το χρώμα, να δώσουμε σε έναν εσωτερικό χώρο την αίσθηση της προοπτικής. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση μπλε τόνου, που είναι ένα από τα υπολειπόμενα χρώματα στο φόντο του χώρου.

Το χρώμα των επίπλων, της μαλακής επίπλωσης και των αξεσουάρ, μπορούν επίσης να επηρεάσουν την ατμόσφαιρα του εσωτερικού χώρου.

Τα χρώματα που χρησιμοποιούμε για τους τοίχους, τις οροφές και τα πατώματα χρησιμοποιούνται ως χρώματα του φόντου, τα έπιπλα, η μαλακή επίπλωση και τα αξεσουάρ, ως λεπτομέρειες. Όλα μαζί συντονίζονται, προκειμένου να δώσουν έναν ομοιόμορφο εσωτερικό χώρο.

Όλα τα χρώματα μπορούν να συντονιστούν και να συνδυαστούν, για να δημιουργήσουν αποτελέσματα όμορφα, αρμονικά, με αντιθέσεις, ισορροπημένα και με ατμόσφαιρα. Η επιτυχία θα εξαρτηθεί από το πώς αυτά χρησιμοποιούνται, σε ποια ποσότητα, απόχρωση, τόνο, σκιά, και από το μέγεθος της περιοχής που καλύπτουν.

Ως εκ τούτου, μπορείτε να δημιουργήσετε και να συντονίσετε το χρώμα του έργου σας, ανάλογα

με το θέμα και την ατμόσφαιρα που θα επιλέξετε.

Ένας αρμονικός εσωτερικός χώρος μπορεί να δημιουργηθεί με πολύ επιτυχή αποτελέσματα, όταν χρησιμοποιείτε μονοχρωμία, δηλαδή όταν χρησιμοποιούμε ένα χρώμα σε συνδυασμό με τις τονικές του αποχρώσεις και τις σκίες του χρώματος. Το αποτέλεσμα θα είναι μια ωραία μονόχρωμη αρμονία.

Μπορεί επίσης να δημιουργηθεί ένα πολύ ευχάριστο αποτέλεσμα με τη χρήση γειτονικών χρωμάτων, αυτά που είναι το ένα δίπλα στο άλλο στον τροχό χρωμάτων, όπως κίτρινο, κίτρινο / πράσινο, πράσινο ή μπλε, βιολετί, πορφυρό κ.λ.π.

Ένας συνδυασμός χρωμάτων μπορεί να δημιουργηθεί με αντίθετες επιδράσεις από τη χρήση των αντίθετων χρωμάτων, αυτά είναι εκείνα που βρίσκονται στην αντίθετη πλευρά του τροχού χρωμάτων.

Ένας συνδυασμός χρωμάτων με καθαρά φωτεινά χρώματα θα δημιουργήσει μια τολμηρή εισήγηση με μια πολύ ισχυρή, δυνατή, jazzy διακόσμηση. Όταν θέλετε να δημιουργήσετε ένα μαλακότερο και πιο ήρεμο διάκοσμο, τότε τα χρώματα της επιλογής σας θα πρέπει να είναι αποχρώσεις ή τονικές ιδιότητες του χρώματος.

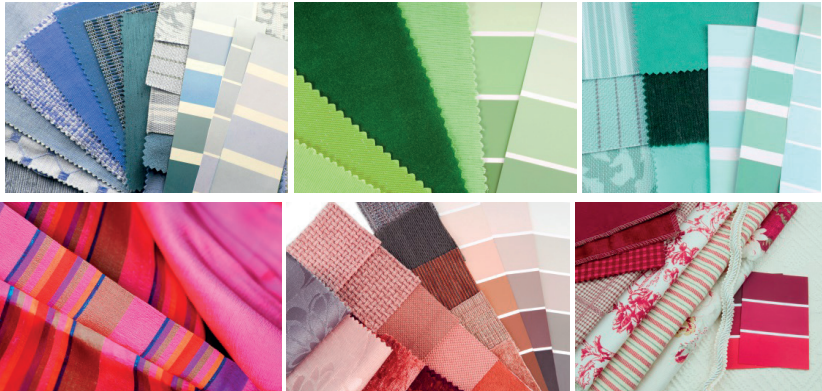
Να θυμάστε ότι, αυτά είναι απλώς κατευθυντήριες γραμμές για να αρχίσετε. Μπορείτε να πειραματιστείτε και να βρείτε τον δικό σας τρόπο. Και πάλι, δεν υπάρχουν σταθεροί κανόνες στην Τέχνη και το Ντιζάιν. Με την πάροδο του χρόνου μπορείτε να ανακαλύψετε και να δημιουργήσετε τους δικούς σας κανόνες και συνδυασμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Χρώμα δείτε

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ Γενική εισαγωγή

3. Τέχνη & Ντιζάιν. Λεξιλόγιο. Ερμηνεία.

8. Χρώμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική – Διακόσμηση

18. Μορφή. -Τρισδιάστατη Μορφή-

Οι μορφές στο έργο σας αφορούν όλα τα τρισδιάστατα αντικείμενα. Αυτά μπορεί να είναι κυκλικά, σε σχήμα πυραμίδας, κύβου κ.λ.π. μπορεί να αντιπροσωπεύουν κομμάτια επίπλων, αξεσουάρ και διακοσμητικά έργα τέχνης, όπως τα γλυπτά. Ο συνδυασμός και η θέση τους, ως ομάδα, σχηματίζει μια τρισδιάστατη εικόνα.

Όταν εργαζόμαστε ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν εσωτερικό ή εξωτερικό διάκοσμο, όπως συνθέτουμε ένα κομμάτι γλυπτικής ή ζωγραφικής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φόρμα, δείτε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ Γενική εισαγωγή

3. Art & Ντιζάιν Λεξιλόγιο. Ερμηνεία

7. Φορμα Φως/Σκία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

19. Μοτίβο

Τα μοτίβα είναι τα δύο διαστάσεων σχήματα, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στον σχεδιασμό μας.

Μοτίβα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα έπιπλα μας ως υφάσματα και στη μαλακή επίπλωση ή στους τοίχους μας (με τη μορφή ταπετσαρίας, με διαφορετικής υφής στρώσεις, ή ζωγραφική, χαλιά, κ.λ.π.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μοτίβο, δείτε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ Γενική εισαγωγή

3. Τέχνη & Ντιζάιν Λεξιλόγιο, Ερμηνεία

6. Μοτίβο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

20. Υφή

Η Υφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο έργο σας, για να δημιουργήσει την αίσθηση απαλότητας, τραχύτητας, φυσικά ή τεχνητά εφέ.

Τα εφέ υφής μπορούν να εφαρμοστούν με την επιλογή των τελικών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στον χώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υφή, δείτε :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 3 ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ Γενική εισαγωγή

3. Τέχνη & Ντιζάιν. Λεξιλόγιο. Ερμηνεία.

5. Υφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

21. Υλικά. Κύρια δομή. Πρώτα Τελειώματα

Το περιβάλλον που θα εργάζεστε είναι σαν ένα κύτταρο που περικλείεται όλο με μια δομή από τοίχους, οροφή, δάπεδο, ανοίγματα και διαχωριστικά, τα οποία αποτελούν μέρος του εσωτερικού έργου διακόσμησης.

Η κύρια δομή είναι κατασκευασμένη από υλικά τα οποία είναι μέρος του ύφους και του περιβαλλοντικού του σχεδιασμού.

Αυτά τα Δομικά υλικά μπορούν να γίνουν από πέτρα, τούβλα,τσιμεντόλιθους,τσιμέντο, κεραμικά, γυαλί, μέταλλο, ξύλο.

Μερικές από τις στερεές δομικές επιφάνειες, οι τοίχοι και η οροφή μπορεί να έχουν γύψινο συμπλήρωμα, το οποίο μπορεί να διακοσμηθεί με χρώμα ή με μαλακή επίπλωση.

Κάθε ένα από αυτά έχει τις δικές του ιδιότητες - τραχύ, λείο, γυαλιστερό ή χρωματιστό και μπορεί να δημιουργήσει μια ειδική περιβαλλοντική εντύπωση. Αυτά μπορούν να κατασκευαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε, να μπορούν να προβληθούν και να αποτελούν μέρος της διακόσμησης.

Οι τοίχοι μπορούν να κτιστούν από πέτρα, τούβλο,τσιμεντόλιθους,τσιμέντο, γύψο, γυαλί, μέταλλο, ξύλο και τα παράθυρα από ξύλο, μέταλλο και γυαλί και να αποτελέσουν μια από τις πιο σημαντικές επιφάνειες σε έναν εσωτερικό χώρο, επειδή τραβούν το βλέμμα και προσελκύουν αμέσως την προσοχή του θεατή. Για αυτό τον λόγο, οι τοίχοι είναι ένα από τα βασικά στοιχεία στα οποία πρέπει να εστιάσετε τη διακόσμηση σας.

Το διακοσμητικό τέλειωμα των τοίχων μπορεί να είναι από γύψο, ξύλο, βαμμένος ή με κάποια υφή, με καθρέφτη ή με υφάσματα.

Μπογιές υπάρχουν σε εκατοντάδες χρώματα και ποιότητες. Διατίθενται ως πλαστικό, από βινύλιο για τις επιφάνειες σοβά. Επίσης γυαλιστερό ή ημιγυαλιστερό για επιφάνειες ξύλινες ή μεταλλικές.

Τα ανοίγματα στα οικήματα - παράθυρα και πόρτες, είναι επίσης σημαντικά κομμικά σημεία, φωτίζουν και δίνουν πρόσβαση κυκλοφορίας από τον εσωτερικό στον εξωτερικό χώρο.

Υπάρχουν πολλοί τύποι ανοιγμάτων, είναι η σύνδεση και ενσωμάτωση του εσωτερικού χώρου με τον εξωτερικό περίγυρο.

Τα παράθυρα και οι εξωτερικές πόρτες μπορούν επίσης να έχουν ξύλινα παντζούρια, σχάρες, βιτρώ. Υπάρχουν πολλοί τύποι ανοιγμάτων, και δεν υπάρχει νόμος που να επιβάλλει στο πώς πρέπει να διακοσμηθούν. Είναι σημαντικό, τα ανοίγματα να διακοσμηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε, να συμβάλουν στην αρμονία του εσωτερικού χώρου.

Τα δάπεδα μπορούν να γίνουν από πέτρα, τούβλα,τσιμεντόλιθους,τσιμέντο, γυαλί, μέταλλο, ξύλο και το τέλειωμα τους να γίνει από μάρμαρο, πέτρα, σχιστόλιθο, ξύλο ή κεραμικές πλάκες.

Τα ταβάνια μπορούν να διατηρούν την αρχική επιφάνεια - ξύλο, σοβά, γυαλί, ή ακόμη να δημιουργήσουμε μια ψευδοροφή με ξύλο, πλακάκια ή γυψοσανίδες. Αυτά μπορεί να έχουν διαφορετικά τελειώματα και υφή, ανάλογα με το τι θέλουμε να επιτύχουμε

Όλες οι επιφάνειες από σκληρό σοβά καθώς και οι ξύλινες επιφάνειες, μπορούν να διακοσμηθούν με χρώμα ή μαλακή επίπλωση

Τα χρώματα διατίθενται σε μια τεράστια ποικιλία και έχουν διαφορετικές ιδιότητες ανάλογα με την επιφάνεια που θα μπογιατίσετε.

Για τον γύψο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χρώματα με βάση το νερό, όπως ματ, και

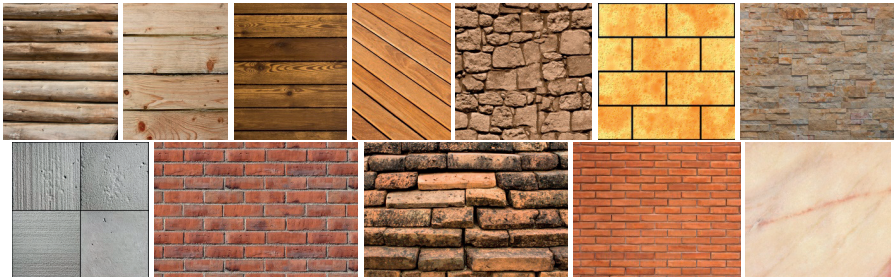
ημιγυαλιστερά.

Για τις ξυλουργικές επιφάνειες, να χρησιμοποιήσετε βαφή με βάση το λάδι, ή βαφές όπως το βερνίκι, ματ, ημιγυαλιστερό, σατινέ, ή γυαλιστερό.

Όλα τα υλικά μπορούν επίσης να επεξεργαστούν, για να έχουν ένα ματ, σατινέ, γυαλιστερό ή ένα τέλειωμα υφής.

Εάν χρειάζεται να δημιουργηθεί μια διακόσμηση με σκληρό, αποστειρωμένο διάκοσμο, χρησιμοποιούμε σκληρά τελειώματα, όπως το τσιμέντο. Για έναν διάκοσμο υπαίθρου εκθέτουμε τη φυσική πέτρα που έχει μια σκληρή επιφάνεια και υπάρχει σε διάφορες ποιότητες, υφές και χρώματα. Για ένα πολυτελή διάκοσμο προσφέρεται το μάρμαρο, για ένα διάκοσμο θαλπωρής προσφέρεται το ξύλο και ούτω καθεξής. Να θυμάστε πάντα ότι, κάθε επιφάνεια έχει τις δικές της ιδιότητες χρώματος και υφής.

Για να μάθετε περισσότερα για τα υλικά, να επισκεφθείτε αστικά κτήρια, καταστήματα υλικών οικοδομής και οποιαδήποτε καταστήματα που διαθέτουν οικοδομικά και διακοσμητικά υλικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

22. Έπιπλα

Τα έπιπλα ήταν πάντα μέρος του διακοσμητικού μας περιγύρου και διατίθενται σε τεράστια ποικιλία.

Διά μέσου των αιώνων τα έπιπλα εκφράζουν την καλαισθησία και τον χαρακτήρα των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν. Αντανακλούν έναν τρόπο ζωής, όπως το ρομαντικό ποιμενικό- βουκολικό ύφος της εξοχής και του χωριού, τον πλούτο και τον αστικό πολιτισμό και εκφράζουν τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και το στυλ διαφορετικών γενεών και το προσωπικό τους γούστο ως προς τη διακόσμηση, με την πάροδο του χρόνου.

Όπως ο κάθε πολιτισμός και ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του γούστο και στυλ. Έτσι όταν σχεδιάζουμε έναν διάκοσμο, θα πρέπει να το έχουμε αυτό συνεχώς υπόψη, για να το εκφράσουμε κατάλληλα στον εσωτερικό χώρο του πελάτη μας.

Είναι πολύ βοηθητικό, αν γνωρίζετε την ιστορία των επίπλων, να επιλέξετε το κατάλληλο στυλ σε σχέση με τον εσωτερικό χώρο που θα σχεδιάσετε. Αυτό μπορεί να είναι σύγχρονο, παραδοσιακό ή ένα μείγμα και των δύο και θα εξαρτηθεί από τον διάκοσμο που θα δημιουργήσουμε.

Όταν επιλέγουμε τα έπιπλα εσωτερικού χώρου, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες, το γούστο και ο τρόπος ζωής του ιδιοκτήτη.

Όταν επιλέγουμε τα τελειώματα, πρέπει να θυμόμαστε τον χώρο ως σύνολο και πώς αυτά θα επηρεάσουν το μέγεθος, το χρώμα, τη μορφή, το σχέδιο, την υφή, την κλίμακα καθώς και πώς θα συνδυάζονται και θα συντονίζονται, προκειμένου να δημιουργήσουν μίαν επιτυχημένη διακόσμηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

23. Μαλακή επίπλωση

Επιλέγοντας την εσωτερική διακόσμηση βλέπουμε τον περίγυρο ως σύνολο και πώς αυτός θα επηρεάσει το χρώμα, τη μορφή, το σχήμα, την υφή και το μέγεθος, και πώς αυτά πρέπει να συσχετιστούν και να συντονιστούν, προκειμένου να δημιουργήσουν έναν επιτυχή διάκοσμο.

Η μαλακή επίπλωση εφαρμόζεται στις διακοσμητικές επιφάνειες και στα έπιπλα. Αφορά όλα τα μαλακά τελειώματα του τοίχου, της οροφής, του δαπέδου, των παραθύρων, των επίπλων και των αξεσουάρ, όπως κουρτίνες, σεντόνια και μαξιλάρια.

Όταν οι τοίχοι δεν έχουν τελειώματα με τα πιο πάνω δομικά υλικά, τότε η εναλλακτική λύση είναι η κάλυψή τους με ταπετσαρία που διατίθεται σε μια πολύ μεγάλη ποικιλία, απλή ή με υφή, χαρτί, φύλλο, γρασίδι, ύφασμα, μετάξι. Μπορεί επίσης να καλυφτεί από ύφασμα και να τενωθεί σε πάνελ, ή να διατηρηθεί το βαμμένο τελειώμα από γύψο και να κρεμαστούν στον τοίχο ταπετσαρίες

Τα ανοίγματα, όπως τα παράθυρα και οι εξωτερικές γυάλινες πόρτες, διατίθενται σε πολλά και ποικίλα μεγέθη, πλαίσια και σχήματα. Είναι διακοσμημένες και σύμφωνα με τη λειτουργικότητά τους και τις αισθητικές αξίες του περιβάλλοντος, που κάποιος θέλει να δημιουργήσει.

Η μαλακή διακόσμηση των ανοιγμάτων καθορίζεται επίσης από τη θέση της σε σχέση με το κτήριο, καθώς και το σύνολο του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος και του τοπίου.

Αυτά είναι διακοσμημένα, για να δημιουργήσουν μια ισορροπημένη, αρμονική, συντονισμένη σχέση με το εσωτερικό και να συνδέσουν επίσης το εσωτερικό με το εξωτερικό περιβάλλον

Τα ανοίγματα μπορεί να είναι ντυμένα με κουρτίνες, τεχνητές κουρτίνες, ή καλύμματα που μπορεί να είναι ταυτόχρονα διακοσμητικά και λειτουργικά.

Υπάρχουν πολλοί τύποι κουρτινών και σχέδια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως βάση για να δώσετε την εντύπωση ποικίλων και νέων εφέ, συνδυάζοντας διαφορετικά στυλ για να είναι ευχάριστα στον χώρο σας.

Οι κουρτίνες κατασκευάζονται από υφάσματα σε διαφορετικά στυλ, σχέδια, ποιότητες, βαρύτιμες και με εφέ. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να σχεδιάζονται και να συνδυάζονται ανάλογα με το στυλ του διακοσμου.

Υπάρχουν υφάσματα κουρτινών διαφανή, από τούλι, ελαφρύ και βαρύ και το κάθε ένα τοποθετείται μόνο του, είτε σε συνδυασμό.

Υπάρχουν πολλά βασικά σχέδια για την κατασκευή κουρτινών. Υπάρχουν με φόδρα ή χωρίς φόδρα, με γέμισμα και φόδρα ή συνδυασμός και των δύο στυλ.

Οι κουρτίνες μπορούν να ραφτούν έχοντας απλές πτυχές, με μια, δυο, τρεις πτυχές, ή με το ύφασμα σε κουρτινόξυλο. Υπάρχουν διακοσμητικά στυλ όπως το σταυρωτό και άλλα

Υπάρχει ποικιλία κουρτινών σε μήκος και πλάτος, μπορούν να καλύψουν το παράθυρο, μέχρι το πάτωμα, το ταβάνι μέχρι το πάτωμα, ή ακόμα και να καλύπτουν ολόκληρο τον τοίχο. Μπορούν να κρεμάζονται ελεύθερα ή δεμένες στο πλευρό με κορδέλα καμωμένη από το ίδιο ύφασμα με τις κουρτίνες. Μπορούν να κρέμονται από κουρτινόξυλο χειροκίνητο ή ηλεκτρικό, καλώδιο έλξης, ράβδο από ξύλο ή από ορειχάλκο, χρώμιο, ή

σιδερένια ράβδο. Οι ράγες μπορούν να μείνουν ακάλυπτες ή να έχουν διακοσμητικό κάλυμμα. Η επιλογή εξαρτάται από την εντύπωση που θέλετε να δώσετε.

Οι παραπάνω ιδέες δεν πρέπει να θεωρούνται κανόνες, αλλά σαν σημείο εκκίνησης για να μπορείτε να εκφράζετε τους συνδυασμούς σας και το στυλ, για να έχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα σε σχέση με το εσωτερικό πρόγραμμα του σχεδιασμού σας.

Χαλιά και kilimia προσφέρουν άνεση, ζεστασιά και ομορφιά στον εσωτερικό χώρο. Τα δάπεδα μπορούν να καλυφθούν με χαλιά που υπάρχουν σε πολύ μεγάλη ποικιλία με διάφορα σχέδια, υλικά, ιδιότητες, όπως από μαλλί, από βαμβάκι, από πολυεστέρα, από μετάξι, ή μείγμα από αυτά.

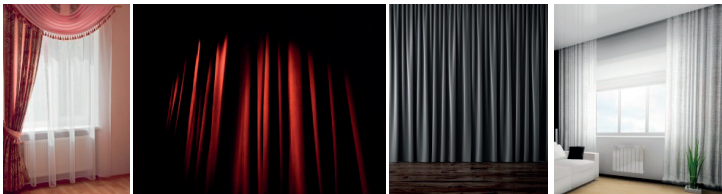
Υπάρχουν χαλιά που ρίχνονται πάνω στο δάπεδο, ή τάπητες που καλύπτουν ολόκληρο το πάτωμα. Τα χαλιά και τα ταπέτα διατίθενται σε παραδοσιακά, σύγχρονα, τυποποιημένα ή αφηρημένα σχέδια.

Τα έπιπλα και τα αξεσουάρ, όπως μαξιλάρια, κλινισκεπάσματα και λευκά είδη, αποτελούν τη μαλακή επίπλωση του εσωτερικού χώρου.

Θα επιλέξετε και θα χρησιμοποιήσετε μαλακή επίπλωση ανάλογα με την ποιότητα και την τελική εικόνα, στο χρώμα, στο σχήμα και στην υφή, καθώς επίσης και με τον συντονισμό της διακόσμησης που θέλουμε να δημιουργήσουμε.

Να ερευνήσετε και να πειραματιστείτε πως μπορούν να συνδυάζονται τα εφέ της μαλακής επίπλωσης και να συγκεντρώσετε πληροφορίες και δείγματα από τους κατασκευαστές και τους εκθεσιακούς χώρους.

Να ερευνήσετε υφιστάμενες διακοσμήσεις για να δείτε πως λειτουργούν και πως αυτές θα σας εμπνεύσουν για να δημιουργήσετε έναν ευχάριστο νέο διάκοσμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

24. Αξεσουάρ

Τα Αξεσουάρ είναι οι τελευταίες πινελιές σε έναν διάκοσμο. Είναι τα κομβικά σημεία του. Η σωστή επιλογή και τοποθέτησή τους προσθέτει κίνηση στον διάκοσμο και αποδίδει τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του ιδιοκτήτη. Μπορεί να εκφράσει σοβαρότητα, ανεμελιά ή επιπολαιότητα.

Τα Αξεσουάρ μπορεί να είναι οτιδήποτε, από εικόνες, στολίδια, κηροπήγια, κάδρα με φωτογραφίες, επιτραπέζιες λάμπες, ρολόγια, πιάτα, διάφορα είδη γραφείου, ταπεσαρίες, βάζα και λουλούδια, βιβλία, ακόμη και μια προσωπική συλλογή

Αν τα Αξεσουάρ είναι μέρος μιας προσωπικής συλλογής, τότε θα πρέπει να εστιάσετε τον διάκοσμό μας σε σχέση με αυτή

Τα Αξεσουάρ της επιλογής σας πρέπει να συνδυαστούν με τα χαρακτηριστικά της διακόσμησης, όπως το χρώμα και την υφή. Η σωστή τους θέση επιτυγχάνεται με τη σύνθεση μορφής, ισορροπίας, αρμονίας, κίνησης και αντίθεσης.

Τα Αξεσουάρ θα προσθέσουν προσωπικότητα, χαρακτήρα και ψυχή στον χώρο της διακόσμησης. Θα αντικατοπτρίζουν τον χαρακτήρα και το γούστο των ανθρώπων ή των επιχειρήσεων που διαμένουν ή εργάζονται στον χώρο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική – Διακόσμηση

25. Φωτισμός

Το περιβάλλον μας φωτίζεται από τον φυσικό και τον τεχνητό φωτισμό, οι οποίοι διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο στο Ντιζάιν του εσωτερικού χώρου.

Μέσω της επιστήμης μαθαίνουμε και ανακαλύπτουμε ότι, το φως του ήλιου δεν είναι μόνο καθαρό φως, αλλά και χρώμα. Μπορούμε να το αντιληφθούμε κοιτάζοντας το ουράνιο τόξο ή ένα πρίσμα, όπου βλέπουμε το Φως να διαχωρίζεται σε χρώματα.

Το φυσικό Φως εισέρχεται στον εσωτερικό χώρο μέσα από τα εξωτερικά ανοίγματα των κτηρίων, όπως τα παράθυρα, οι πόρτες και τα φώτα οροφής.

Όπου δεν υπάρχει φυσικό Φως, χρησιμοποιείται τεχνητό Φως. Από τότε που ανακαλύφθηκε η φωτιά μέχρι τη σύγχρονη εποχή, έχουν εφευρεθεί και σχεδιαστεί διάφορες μορφές φωτισμού και φωτιστικά. Είναι σημαντικό να μελετήσουμε και να μάθουμε πώς το Φως αποσύρεται και αντανακλά σε όλες τις επιφάνειες στο περιβάλλον μας και πώς αυτό επηρεάζει τη μορφή, το χρώμα και τον φωτισμό στη διακόσμηση μας.

Με τον πειραματισμό διαπιστώνουμε ότι, το Φως μεταβάλλεται από μόνο του και ότι επιδρά ανάλογα, πάνω στις διάφορες επιφάνειες. Προσέξτε πώς αντιδρούν αυτές στο Φως, ανάλογα με τις ιδιότητες, το χρώμα και την υφή τους.

Θα διαπιστώσετε ότι, όταν το Φως πέφτει σε κάθε επιφάνεια δημιουργεί ένα διαφορετικό εφέ. Όταν υπάρχει σκούρα και ματ επιφάνεια, θα δείτε ότι αυτό αποσύρεται. Στις λαμπερές και ελαφρές επιφάνειες οι αντανακλάσεις προσλαμβάνουν περισσότερο Φωτισμό, επεκτείνοντας τον εσωτερικό χώρο.

Ως εκ τούτου, η ισχύς και οι ιδιότητες του Φωτός στους χώρους, δεν είναι μόνο η μεγάλη του ένταση αλλά και οι επιδράσεις που εκπέμπει στο περιβάλλον και σε οτιδήποτε βρίσκεται σε αυτό.

Πρέπει λοιπόν να συντονίσουμε όλες τις προαναφερθείσες ιδιότητες, ώστε να βρούμε και να χρησιμοποιήσουμε την κατάλληλη πηγή Φωτός, για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και ένα επιτυχημένο σύστημα Φωτισμού.

Το Φως μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα, για να αποδώσει θαυμάσια αποτελέσματα στον χώρο της διακόσμησης.

Ο έλεγχός του μπορεί να δημιουργήσει μια γενική εντύπωση, να εστιάσει την προσοχή σε ένα ή περισσότερα αντικείμενα, να δημιουργήσει διαχωριστικά ή να κατευθύνει το βλέμμα σε κάτι ιδιαίτερο. Για να επιτύχουμε τα ειδικά εφέ στην κάθε περίπτωση πρέπει να βρούμε την κατάλληλη πηγή φωτός, να τη συναρμολογήσουμε και να την εγκαταστήσουμε.

Για να επιτύχουμε τα ειδικά εφέ στην κάθε περίπτωση πρέπει να βρούμε την κατάλληλη πηγή φωτός, να τη συναρμολογήσουμε και να την εγκαταστήσουμε.

Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, γι 'αυτό δεν υπάρχουν σταθεροί κανόνες. Η επιλογή του κατάλληλου Φωτισμού ή φωτιστικού και η τοποθέτησή του θα εξαρτηθεί από τα διακοσμητικά εφέ που επιθυμείτε, το μέγεθος του χώρου, την ατμόσφαιρα που θέλετε να επιτύχετε και το λειτουργικό της αποτέλεσμα.

Το τεχνητό Φως έρχεται σε βολφράμιο, με εφέ ζεστού φωτός και της ημέρας, φθορίου με εφέ δροσερού και μπλε εφέ. Οι λαμπτήρες μπορούν να ποικίλλουν σε απόδοση, από το γενικό φως με εστίαση, φως που να εστιάζει προς τα κάτω, γενικό φως, ή ελεγχόμενο σε ευρεία ή στενή δέσμη φωτός.

Αν θέλουμε να φωτίσουμε ένα ειδικό αντικείμενο, όπως ένα γλυπτό ή μια εικόνα, τότε το φως πρέπει να είναι κατευθυνόμενο δυνατό φως (spot light) με στενή δέσμη.

Στην περίπτωση που θέλουμε να φωτίσουμε ένα μεγάλο χώρο, τότε το κατάλληλο είναι ένα μαλακό, ομοιόμορφο φως.

Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε τον σωστό Φωτισμό, γιατί αν χρησιμοποιηθεί λανθασμένος, αυτό μπορεί να καταστρέψει όλο τον χρωματισμό και τις εντυπώσεις που στοχεύετε να επιτύχετε στον χώρο της διακόσμησης σας. Έτσι αν δεν είστε σίγουροι για το πώς θα λειτουργήσει, πρέπει να πειραματιστείτε εκ των προτέρων με διαφορετικού είδους Φωτισμό και χρώμα, (όπως το ζεστό φως ή το φως ημέρας, κ.λ.π.), πριν προχωρήσετε στην τελική επιλογή.

Τα φωτιστικά διατίθενται σε εκατοντάδες σχέδια και χρώματα, μοντέρνα και παραδοσιακά, έγχρωμα, με διαυγές ή ματ γυαλί, εγκιβωτισμένα, με σκίαση, επιτραπέζια, οροφής, τοίχου ή φωτιστικά δαπέδου. Θα πρέπει να διερευνήσετε το κάθε είδος Φωτισμού στη δουλειά σας προκειμένου να επιτύχει ο συντονισμός μεταξύ των εφέ φωτισμού και της διακόσμησης.

Ο σωστός Φωτισμός θα δώσει ατμόσφαιρα, χαρακτήρα και αίσθημα άνεσης στον διακοσμημένο χώρο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

25. Παρουσίαση

Η παρουσίαση του σχεδίου και των ιδεών σας είναι πολύ σημαντική, διότι αυτή θα παρουσιάσει στον πελάτη σας, πως θα είναι τα τελικά αποτελέσματα της διακόσμησης.

Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωσή του, αφού συζητήσετε και συμφωνήσετε για τη γενική ιδέα της δουλειάς, μπορείτε τότε να παρουσιάσετε όλα τα σχέδια της συνολικής διαρρύθμισης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην πορεία.

Θα πρέπει επίσης να παρουσιάσετε συνδυασμούς χρωμάτων και πίνακες με φωτογραφίες από τα έπιπλα, τα υφάσματα, τα υλικά, τα τελειώματα και τον φωτισμό.

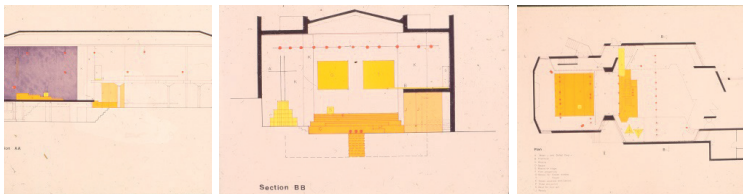
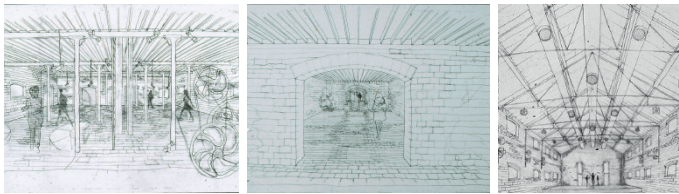
Εάν ο πελάτης επιθυμεί στη συνέχεια ένα σχέδιο προοπτικής και μακέτα, τότε μπορείτε να του παραχωρήσετε την τρισδιάστατη μακέτα, για να δει πως θα φαίνεται ο χώρος όταν ολοκληρωθεί η διακόσμηση του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρουσίαση και το μέγεθος - Η Προοπτική αναφέρθηκε στο:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ Γενική εισαγωγή

3. Τέχνη & Ντιζάιν. Λεξιλόγιο. Ερμηνεία

10. Χώρος - Προοπτική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

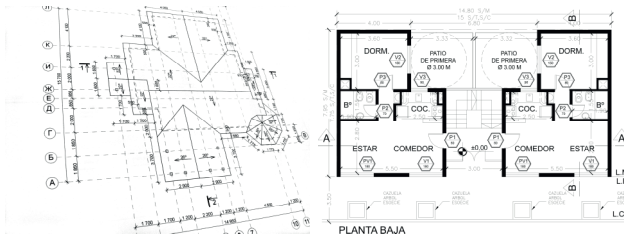
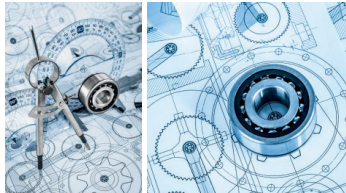
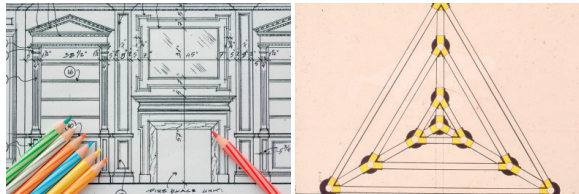
Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική – Διακόσμηση

27. Λεπτομέρειες και Οικοδομικό Σχέδιο.

Όταν ολοκληρώσετε όλες τις ιδέες και τον σχεδιασμό της δουλειάς σας και πάρετε την τελική έγκριση από τον πελάτη, τότε αρχίζετε να δημιουργείτε τις λεπτομέρειες και τα σχέδια οικοδομής

Αυτό το στάδιο της δουλειάς είναι πολύ σημαντικό, επειδή θα υλοποιήσει, τη δύναμη και την ποιότητα της διακόσμησης του χώρου.

Οι λεπτομέρειες και τα οικοδομικά σχέδια, παρουσιάζουν την κατασκευή όλων των στοιχείων που θέλετε να δημιουργήσετε, είναι αυτά που θα καθοδηγήσουν το εργατικό δυναμικό για να δώσει σάρκα και οστά στη δουλειά σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική – Διακόσμηση

28. Κατάλογος Υλικών

Όταν το τελικό σχέδιο εγκριθεί και υπογραφεί από τον πελάτη σας και όλες οι λεπτομέρειες είναι έτοιμες, τότε θα καταρτιστεί ο κατάλογος παραγωγής της εργασίας. Ο πλήρης κατάλογος περιλαμβάνει τα ονόματα και τις ποσότητες όλων των αγαθών και υλικών, που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

29. Προδιαγραφές

Μετά τον κατάλογο των αγαθών και των υλικών, είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε και τον κατάλογο με τις προδιαγραφές σας.

Ο κατάλογος προδιαγραφών περιλαμβάνει την ακριβή ποσότητα και τη λεπτομερή περιγραφή όλων των αγαθών και υλικών, συμπεριλαμβανομένων και των αναφορών με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, το χρώμα, τις διαστάσεις, τις πηγές κ.λ.π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

30. Εκτίμηση και Αγορές Υλικών

Όταν έχουμε τα χρονοδιαγράμματα, τον κατάλογο και τις προδιαγραφές, τότε είμαστε έτοιμοι να υπολογίσουμε τις δαπάνες (έξοδα) της δουλειάς.

Η εκτίμηση προϋποθέτει τον υπολογισμό ξεχωριστά όλων των τιμών, απαριθμώντας τις, μαζί με τα έξοδα αποστολής, το χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση και τα έξοδα της δουλειάς. Όλο αυτό το ποσό θα είναι η υπολογισμένη τιμή για το σύνολο του έργου.

Όταν η συμφωνηθείσα τιμή του έργου είναι έτοιμη, πρέπει να την εκθέσετε στον πελάτη, για να τη δεκτή, να υπογράψει και να μεταφέρει την κατάθεση πληρωμής, ώστε να μπορέσετε να οργανώσετε την αγορά των υλικών και να προχωρήσετε στην παραγωγή και την εκτέλεση των εργασιών στον χώρο της δουλειάς σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Σκίτσο / Σχέδιο, Ζωγραφική, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

Μέρος 3 - Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική - Διακόσμηση

31. Συντονισμός και επίβλεψη των επαγγελματιών και τεχνικών στον χώρο της οικοδομής.

Όταν αρχίσετε να δημιουργείτε, καταρτίζετε το χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία της δουλειάς με την αναμενόμενη ημερομηνία συμπλήρωσής της σε σχέση με όλες τις συναλλαγές και τον συντονισμό της εργασίας στον χώρο, μεταξύ των οικοδόμων, των εργολάβων κεντρικής οικοδομής, των υδραυλικών κεντρικής θέρμανσης / κλιματισμού, ηλεκτρολόγων κ.λ.π. Οργανώνετε και συντονίζετε όλους αυτούς τους ειδικούς, για να είναι στον χώρο εργασίας, όταν αυτό είναι απαραίτητο, για να εκτελέσουν το έργο τους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, που συμφωνήθηκε κατά την έναρξη των εργασιών και την υπογραφή των συμβολαίων.

Πρέπει να είστε πάντα βέβαιοι ότι, τα υλικά και τα εμπορεύματα θα παραδοθούν στον χώρο εργασίας, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, για να αποφευχθούν οι περιπέτες καθυστερήσεις στη διαδικασία της εργασίας.

Όταν η εργασία αρχίσει είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεχής επίβλεψη στον χώρο της δουλειάς, προκειμένου το έργο σας να εφαρμόζεται ακριβώς, όπως το έχετε οραματιστεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Δημιουργώντας το δικό σας Θέμα και Έργο για Τέχνη & Ντιζάιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Δημιουργώντας το δικό σας Θέμα και Έργο για Τέχνη & Ντιζάιν.

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί είναι μια κατευθυντήρια γραμμή, για να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε το δικό σας πρόγραμμα.

Πρώτα πρέπει να αποφασίσετε το θέμα του έργου σας. Για να το επιτύχετε αυτό, αρχίστε να αναλύετε τις σκέψεις σας μέσω ερωτήσεων:

Θέλετε να δημιουργήσετε ένα υποκειμενικό θέμα, που σχετίζεται με τις δικές σας ιδέες και ανάγκες;

Θέλετε να δημιουργήσετε ένα αντικειμενικό θέμα, για τις ανάγκες κάποιου άλλου;

Έχετε κάτι ιδιαίτερο που θέλετε να εξερευνήσετε και να μάθετε;

Θέλετε να εκφράσετε τις πεποιθήσεις σας;

Έχετε κάτι που θέλετε να εκφράσετε;

Έχετε συγκεκριμένες ιδέες ή απόψεις να εκφράσετε στους άλλους και στον κόσμο;

Βλέποντας γύρω σας όμορφα ή άσχημα πράγματα ή ενέργειες, θέλετε να τα μεταδώσετε μέσα από τη δική σας Τέχνη ή Ντιζάιν;

Όταν αποφασίσετε και απαντήσετε στις πιο πάνω ερωτήσεις, τότε το θέμα σας είναι έτοιμο, να προχωρήσετε.

Να αρχίσετε με την έρευνα, να διερευνήσετε παρόμοιες εργασίες άλλων καλλιτεχνών για να μάθετε πέρα ως πέρα το θέμα σας.

Το επόμενο στάδιο είναι, να δημιουργήσετε μια σειρά από σκίτσα και σημειώσεις, να τα επεξεργαστείτε, να τα μάθετε πολύ καλά, ώστε η τελική σας εικόνα να εκφραστεί αβίαστα.

Όταν εκφράσετε την τελική σας ιδέα σε μορφή σκίτσου, τότε είναι έτοιμη να τη μεταφέρετε στο τελικό έργο. Στο στάδιο αυτό, πρέπει να αποφασίσετε ποια μέσα και υλικά προτιμάτε, αυτά δηλαδή που θα σας βοηθήσουν να εκφράσετε ότι επιθυμείτε μέσω του έργου σας.

Κατέχοντας όλες τις βάσεις γνώσεων που μάθατε για την Τέχνη και το Ντιζάιν, μπορείτε τώρα να δημιουργείτε, να παρουσιάσετε και να μεταδώσετε τις ιδέες σας σε άλλους, να ακούσετε την άποψή τους, και γιατί όχι να απολαύσουν και αυτοί τη δημιουργία σας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

1. Γενική Εισαγωγή στην Ιστορία Τέχνης & Ντιζάιν
2. Βασικός οδηγός για την Ιστορία Τέχνης & Ντιζάιν - Περίοδοι Τέχνης, Μορφές Τέχνης, Καλλιτέχνες
3. Περίοδοι / Χρονοδιαγράμματα Τέχνης
4. Μορφές / Τεχνοτροπίες Τέχνης
5. Οι Καλλιτέχνες
6. Πώς να Δείτε και να Συγκρίνετε τις επιρροές στις Τέχνες
7. Συμπέρασμα - Μια περίληψη της Ιστορίας της Τέχνης και του Ντιζάιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

1. Γενική Εισαγωγή στην Ιστορία της Τέχνης και του Ντιζάιν

Η ιστορία της Τέχνης και του Ντιζάιν είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο ανιχνεύεται σε όλους τους πολιτισμούς, αντιπροσωπεύει την ιστορία της ανθρωπότητας, τις ομοιότητες και την ιδιαιτερότητα της και αφορά όλο τον κόσμο.

Από ό, τι γνωρίζουμε, αρχίζει η ιστορία αυτή από τη στιγμή της εμφάνισης του ανθρώπου στη γη, από την πρωτόγονη εποχή, την Προϊστορική εποχή, τη γνωστή ως Παλαιολιθική και Νεολιθική. Τότε που οι άνθρωποι διερευνούσαν τη φύση και χειρίζονταν ακατέργαστα απλοϊκά εργαλεία, ζούσαν σε σπηλιές, κάτω από τα δέντρα, σε πέτρινες ή ξύλινες καλύβες. Αποδεικτικά στοιχεία της Τέχνης τους, σε διακοσμημένους εσωτερικούς χώρους, ευρίσκονται και σήμερα με τη μορφή της ζωγραφικής των σπηλαίων.

Η παρακάτω σύνοψη παρουσιάζει μια συνολική εικόνα της ιστορίας της Τέχνης και του Ντιζάιν και την εξέλιξή τους από την πρωτόγονη εποχή, μέχρι σήμερα. Αναφέρει το παρόν βιβλίο, την πορεία τους ανά τους αιώνες, τις αναζητήσεις, τις τεχνολογίες κατά τις διάφορες εποχές έως σήμερα, που η τεχνολογία προσφέρει στους Καλλιτέχνες πολλές εναλλακτικές ιδέες στο ύφος και στην τεχνική.

Τα επτά τμήματα του παρόντος κεφαλαίου, δεν αποτελούν μια ολοκληρωμένη ιστορία, αλλά έχουν ως στόχο να προσφέρουν μια πολύ σύντομη εισαγωγή και έναν κατάλογο. Έναν κατάλογο που με μια επισκόπηση, θα σας βοηθήσει και θα σας αποδείξει πώς η ιστορία της Τέχνης και του Ντιζάιν έχει αναπτυχθεί.

Μια βασική γνώση στην ιστορία της Τέχνης και του Ντιζάιν, θα σας βοηθήσει να γνωρίσετε, να κατανοήσετε, ν' ανακαλύψετε και να βιώσετε την Τέχνη διαχρονικά, τα Στυλ και τους Καλλιτέχνες της, και τι αυτά μπορούν να σας διδάξουν. Θα μπορέσετε να κατανοήσετε αυτό που σας αρέσει και τι δεν σας αρέσει στον κόσμο των στυλ της Τέχνης και του Ντιζάιν.

Βιώνοντας άλλα έργα Τέχνης θα σκεφτείτε με τον δικό σας τρόπο σας και θα έχετε την ευκαιρία να δημιουργήσετε τις ιδέες σας και ταυτοχρόνως να εκτιμήσετε την Τέχνη και το Ντιζάιν.

Είναι ένας οδηγός σαν μια εισαγωγή για αρχάριους και για όποιον ενδιαφέρεται να διερευνήσει την ιστορία της Τέχνης και του Ντιζάιν.

Κατά τη διαδικασία της μάθησής, θα ανακαλύψετε ότι, η Τέχνη και το Ντιζάιν εκφράζουν όχι μόνο τη διαδρομή τους, αλλά προσφέρουν επίσης μια διαφορετική άποψη, γνώση και κριτική της ανθρώπινης Ιστορίας του κόσμου, του Πολιτισμού δηλαδή της Ανθρωπότητας. Προσφέρει η μάθηση αυτή, τη γνώση και την κατανόηση της Τέχνης μας. Τις διαφορετικές περιόδους, της τεχνολογίες στον χρόνο, τους ανθρώπους, την εξέλιξη του περιβάλλοντος και πώς αυτό προσαρμόζεται σε σχέση με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, πολιτιστικές ανάγκες, τα ανθρώπινα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες των κοινωνιών και την ανάπτυξή τους.

Θα σας διδάξει ότι, σε κάθε Ήπειρο οι άνθρωποι, μέσα στον χρόνο και τον χώρο τους χρησιμοποιώντας τα τοπικά τους υλικά και το περιβάλλον, δημιουργούν Τέχνη και Ντιζάιν με διαφορετικές μορφές, εκφράζοντας παράλληλα τον πολιτισμό τους.

Μελετώντας θα ανακαλύψετε ότι, η Τέχνη και το Ντιζάιν εκφράζουν όχι μόνο την ιστορία τους, αλλά προσφέρουν επίσης μια διαφορετική άποψη, γνώση και κριτική του κόσμου και της ιστορίας. Διδάσκει ότι, οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εκφράζουν τις δημιουργίες τους σύμφωνα με τις ανάγκες τους τα ανθρώπινα συναισθήματα και τις ελπίδες τους.

Με λίγα λόγια η ιστορία της Τέχνης και του Ντιζάιν αντιπροσωπεύει: τη φύση, τη ζωή, τον θάνατο, τη γεωγραφική θέση, τις κλιματολογικές, τις πολιτιστικές, κοινωνικές, τις ηθικές, τις πνευματικές, τις θρησκευτικές, τις μυθολογικές, τις φιλοσοφικές και τις πολιτικές συνθήκες. Παρουσιάζει τις πραγματικές εικόνες της ζωής, σε ρεαλιστικές ή αφηρημένες μορφές, τις προσωπικότητες, τη δύναμη, την εξουσία, το γένος, την ευημερία που σχετίζεται με την αριστοκρατία, τη μεσαία τάξη και

το αντίθετο τη φτώχεια. Εκφράζει συναισθήματα, την ευτυχία, την ελπίδα, την ειρήνη, την αγάπη, τις πολιτιστικές αξίες, το μυστήριο, τη φρίκη του πολέμου, το έγκλημα.

Αναφέρει τη δημιουργική εξέλιξη των ανθρώπων και την προσαρμογή τους στο περιβάλλον, τα εργαλεία, τα καταφύγια - από τις σπηλιές, καλύβες - τη σκηνή, τη στέγαση, τα δημόσια κτήρια, τα μνημεία, τους κήπους, τα πάρκα, τα έργα ζωγραφικής, γλυπτά κλπ.

Βιώνοντας σκηνές από έργα ζωγραφικής, τα γλυπτά, την κεραμική, την αρχιτεκτονική, τους εσωτερικούς χώρους, τα έπιπλα, τα κοσμήματα κάθε εποχής, θα γνωρίσετε τον τρόπο ζωής κάθε περιόδου. Θα μάθετε τις περιβαλλοντικές ιδιότητες του τόπου και τα τοπικά υλικά, τους ανθρώπους, τον πολιτισμό, τις πεποιθήσεις και την επιρροή τους σε άλλους λαούς εκείνη την εποχή.

Μαθαίνοντας την πρόοδο και τις μεταμορφώσεις της Τέχνης και του Ντιζάιν στην ιστορία, βιώνουμε τις αλλαγές του κόσμου διά των αιώνων, διότι η Τέχνη αυτά καταγράφουν, δημιουργούν, επικρίνουν, εξελίσσονται και προσαρμόζονται ανάλογα με τον άυλο πολιτισμό των ανθρώπων.

Όλες οι εικόνες της Ιστορίας της Τέχνης, παρά τις διαφορές και την ιδιαιτερότητά τους, πάντοτε εκφράζουν και παρουσιάζουν όλες τις ομοιότητες των ψυχικών διαθέσεων, συναισθημάτων και ονείρων της ανθρωπότητας.

Ανακαλύπτουμε ότι η Τέχνη και το Ντιζάιν επηρεάζουν τη ζωή μας, μας κάνουν να νοσταλγούμε το παρελθόν και να έχουμε πίστη στο μέλλον μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

2. Βασικός οδηγός Ιστορίας Τέχνης & Ντιζάιν - Περίοδοι Τέχνης, στυλ Τέχνης, Καλλιτέχνες.

Η παρακάτω σύνοψη καταλόγου θα χρησιμεύσει ως ένας σύντομος οδηγός για την ιστορία της Τέχνης και του Ντιζάιν:

Τέχνες – Χρονοδιάγραμμα

Τέχνες - Στυλ

Καλλιτέχνες – Οι σχέσεις και οι επιρροές τους ανά τους αιώνες

Ο κατάλογος αυτός είναι μια εισαγωγική περιγραφή της ιστορίας της Τέχνης και του Ντιζάιν ανά τους αιώνες και τις ηπείρους, για να διαφανούν οι σχέσεις και οι ομοιότητες μεταξύ τους.

Όσοι επιθυμούν να μάθουν περισσότερα, η σύνοψη αυτή δίνει το κίνητρο για περαιτέρω σε βάθος εξερεύνηση της εξέλιξής τους.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, οι διάφορες εποχές, τα στυλ και οι καλλιτέχνες ανιχνεύονται σε όλες τις ηπείρους.

Όλες αναπτύχθηκαν με τα χαρακτηριστικά και την ιδιαιτερότητά τους, αλλά και με τις βασικές ομοιότητές τους.

Υπάρχουν ακόμη κοινωνίες απομονωμένες, με τους οικισμούς τους, που δημιουργούν τον πολιτισμό τους και εκφράζοντας τις ιδέες τους. Ανιχνεύονται αυτές παράλληλα μέσα από τις Τέχνες τους, αφού όλοι οι άνθρωποι, έχουν τις ίδιες φυσικές, συναισθηματικές και πνευματικές ανάγκες.

Μπορεί να παρατηρηθεί επίσης ότι, μέσα από την μετακίνηση των λαών από τη μια χώρα ή ήπειρο στην άλλη με τη μετανάστευση, την εξερεύνηση, τους πολέμους και τις κατακτήσεις, μοιραία προκύπτει αλληλεπίδραση και αντιγραφή. Αφού οικειοποιηθεί από έναν πολιτισμό στον άλλο κάποιο στοιχείο, το αφομοιώνει και το εντάσσει δημιουργικά στον πολιτισμό του, σαν ένα νέο στυλ Τέχνης και Ντιζάιν.

Η ιστορία του παρόντος βιβλίου περιλαμβάνει όλες τις αλληλένδετες επιρροές στις Ηπείρους και τις χώρες κατά εποχή. Εντοπίζονται τα αντικείμενα που κατασκευάστηκαν στο παρελθόν μέχρι σήμερα από τους Καλλιτέχνες και τους τεχνίτες. Οι Καλλιτέχνες θα κατονομάζονται όταν είναι γνωστοί και θα παρουσιάζονται κατά χρονολογική σειρά.

Έτσι θα ενθαρρυνθείτε να εξερευνήσετε περαιτέρω το θέμα αυτό, με επίσκεψη σε σχετικές ιστοσελίδες για αναζήτηση πληροφοριών για την Τέχνη και το Ντιζάιν, καθώς και σε Βιβλιοθήκες και σε Μουσεία.

(Σημείωση: Οι ημερομηνίες είναι κατά προσέγγιση)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

3. Τέχνες - Χρονοδιάγραμμα

Ακολουθεί ένας όσο το δυνατόν περιεκτικός χρονολογικός κατάλογος Τέχνης, για να μπορείτε να τον ερευνήσετε, όπως επιθυμείτε.

1. **Η Αρχή**, 5000000 - 45000 π.Χ
2. **Πρωτόγονος κόσμος**. 45000 - 4000 π.Χ.
3. **Αρχαίος Κόσμος**. 4000 π.Χ. - 398 μ.Χ.
4. **Μεσαιωνικός Κόσμος** 350. - 1435 μ.Χ.
5. **Αναγέννηση** 1350 - 1600 μ.Χ.
6. **Νέα Φιλοσοφία - Γαλλική Επανάσταση** 1600 . - 1820 μ.Χ.
7. **Η Βιομηχανική Εποχή - Ο Νέος Κόσμος** 1820 -1900 μ.Χ.
8. **Σύγχρονος κόσμος**. 1900 μ.χ - έως σήμερα.

(Σημείωση: Οι ημερομηνίες είναι κατά προσέγγιση)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

4 Οι Τέχνες – Τα Στυλ

Τα ακόλουθα είναι ένας όσο το δυνατόν περιεκτικός κατάλογος των Στυλ της Τέχνης, για να μελετηθούν σε σχέση με τις διάφορες Περιόδους Τέχνης, για να διερευνηθούν και να ερευνηθούν, όπως εσείς επιθυμείτε.

(Σημείωση: Οι ημερομηνίες είναι κατά προσέγγιση)

1. Η Αρχή 5.000.000 έως 45.000 π.Χ.

1. Η Αρχή - Αφρική και η μετανάστευση - 5.000.000 - 45.000

2. 2. Πρωτόγονος Κόσμος 45000 – 4000 π.Χ. - Πέτρα - Κεραμική

2. Παλαιολιθική εποχή 45000-10000

3. Μεσολιθική εποχή 10.000 - 7.500

4. Νεολιθική εποχή 7500- 4000

3. Αρχαίος Κόσμος 4000 π.Χ. - 398 μ.Χ. Μέταλλα, χαλκός- Σιδηρός- Εποχή του Χαλκού
Μέση Ανατολή, Ανατολή και Άπω Ανατολή - Ωκεανία - Αυστραλία - Αμερική - Ευρώπη.

470/469 π.χ. Γέννηση του Σωκράτη - ένας από τους ιδρυτές της δυτικής φιλοσοφίας

Μέση Ανατολή

5. Μεσοποταμία 4000-549 π.Χ. - (3500 Σουμέριοι - 3200 γραφή - Ziggurat της Ουρ 2100π.Χ.)

6. Φοίνικες 1100-800 π.Χ.

7. Ασσύριοι 2000-1750, 883-612 π.Χ.

8. Βαβυλώνιοι 1800 - 900 - το 539 π.Χ.

9. Χετταίοι 2000 - 1000 π.Χ.

10. Πέρσες 558 - 330 π.Χ.

11. Αίγυπτος 3500 - 332 π.Χ. (1300 π.Χ. Αμarna – γραφή - δίσκος)

4 π.Χ. Γέννηση του Χριστού

Ανατολή και Άπω Ανατολή - Ωκεανία - Αυστραλία

12. Κίνα - Τσιτισμός 7000- 3.000 - από το 150 π.Χ. κινεζική γραφή 1400 – 1956 π.Χ.

13. Ιαπωνία το 4000 π.Χ. – Αρχαία έγγραφα - Βουδισμός 300 π.Χ.

14. Ινδία - Ινδουϊσμός - Βουδισμός 6000-250 π.Χ. εξάπλωση του Ινδουϊσμού και του Βουδισμού

15. Ωκεανία - Αυστραλία 3500-800 π.Χ. - Κεραμική

Νότια Αμερική, Κεντρική Αμερική, Βόρεια Αμερική 4000 - 200 π.Χ.

16. Αμερική Περού 4000 1500 π.Χ. Πυραμίδα- ναισί- υφάσματα και γλυπτά.

17. Αμερική Olmec 1200 π.Χ. - 1500 μ.Χ.

18. Αμερική Μάγια 3114 π.Χ. - 1500 μ.Χ. – Δυτικό Μεξικό 200.π. Χ. – 600μ.Χ. γυναικεία ειδώλια από τερακότα-ημερολόγιο- κυκλική φορά- νομίσματα

19. Ανατολική Βόρεια Αμερική 3000 π.Χ. Ανάπτυξη του πολιτισμού του χαλκού.

20. Αμερική Προ- Κολομβιανό Περού 1400 – 200 π.Χ.

Ευρώπη

21. Ρωσική 3500 π.Χ.

23. Μινωικός πολιτισμός 3000 - 1.000 π.Χ.
 24. Μυκηναϊκός πολιτισμός 2000 - 1100 π.Χ. -1250 π.Χ. Τροία
 25. Κέλτες 1.000 - 100 π.Χ. (Vasconica Rock- Τέχνη στην Ιταλία και τη Σκανδιναβία)
 26. Ετρούσκοι - Ιταλία 1.000 - 700 - 400π.Χ. - 190 μ.Χ.
 27. Ελληνικός πολιτισμός 900 - 549π.Χ. Ιωνικός-Αρχαϊκός
 28. Ελληνική Κλασική Αρχαιότητα 549π.Χ. - 336 π.Χ.
 29. Ελληνιστικός ή 336 - 323 π.Χ.
 30. Ρωμαϊκός πολιτισμός 190 - 230 - 391μ.Χ.

4. Μεσαιωνικός Κόσμος 350 - 1435 μ.Χ.

Ευρώπη, Αμερική, Ανατολή και Άπω Ανατολή - Ωκεανία - Αυστραλία- Ισλάμ

Ευρώπη

31. Βυζάντιο 350 - 1.435 μ.Χ.
 32. Οι Σκοτεινοί Αιώνες 476 - 987μ.Χ.- Φράγκοι - Φράγκικο Βασίλειο - Αυτοκρατορία του Καρλομάγνου
 33. Ρωμανικός 950 - 1398 μ.Χ.
 34. Σάξονες 500-800 μ.Χ.
 35. Βίκινγκς 500 - 800 μ.Χ.
 36. Νορμανδοί 1028-1389 μ.Χ.
 37. Γότθοι 1375-1435 μ.Χ.

Αμερική

38. Νότια Αμερική- Κεντρική Αμερική- Βόρεια Αμερική 350 - 1492 μ.Χ. (πολιτισμός των Μάγια 709 μ.Χ.)

Ανατολή και Άπω Ανατολή - Ωκεανία - Αυστραλία

Ανατολή και Άπω Ανατολή 600 - 1545 μ.Χ. Ωκεανία - Αυστραλία 800 -760 μ.Χ (Prambana, Ινδουϊστικός ναός στην κεντρική Ιάβα, Candi Lorojonggrang και Borobudua στο Μπαλί.

39. Κίνα 600 - 1250 μ.Χ.
 40. Ιαπωνία 1250 μ.Χ.
 41. Ινδία 1250 μ.Χ.
 42. Ωκεανία - Αυστραλία - Νέα Ζηλανδία

Ισλάμ

43. Ισλάμ Γέννηση του Μωάμεθ το 638 μ.Χ.

5. Αναγέννηση 1350 - 1600 μ.Χ.

Ευρώπη, Αμερική, Ανατολή και Άπω Ανατολή - Ωκεανία - Αυστραλία - Ισλάμ

Ευρώπη

44. Νότια Αναγέννηση 1350 -1600 μ.Χ.
 45. Βόρεια Αναγέννηση -Φλαμανδική τέχνη 1395-1600 μ.Χ.
 46. Μανιερισμός 1520 - 1600 μ.Χ.
 47. Τυδώρ (Tudor) 1558-1588 μ.Χ.

Αμερική

48. Αμερική 1495 - 1550 AD

Ανατολή και Άπω Ανατολή - Ωκεανία - Αυστραλία**49. Κίνα** 1250-1500 μ.Χ.**50. Ιαπωνία** 1500 μ.Χ.**51. Ινδία** 1500 μ.Χ.**52 Ωκεανία- Αυστραλία - Νέα Ζηλανδία****Ισλάμ****53. Ισλάμ - Ισπανία****6. Νέα Φιλοσοφία και Γαλλική Επανάσταση 1600 - 1820 μ.Χ.**

Ευρώπη, Αμερική, Ανατολή και Άπω Ανατολή - Αυστραλία

Ευρώπη**54. Μπαρόκ (Baroque)** 1600 – 1720 μ.Χ.**55. Ουρανός, τοπία, θαλασσογραφίες, νεκρή φύση****56. Ροκοκό (Rococo)** 1715 – 1789 μ.Χ.**Γαλλική Επανάσταση** - 1789 μ.Χ.**57. Ρεαλισμός** 1720-1880 μ.Χ.**58. Κλασικισμός - Νέο-κλασσικός - Ναπολεόντειος** 1750-1820 μ.Χ.**59. Ιακώβειος - Jacobean** 1600-1702 μ.Χ.**Αμερική****60. Αμερική-** η Ευρωπαϊκή επιρροή 1560-1820 μ.Χ.**Ανατολή και Άπω Ανατολή - Ωκεανία - Αυστραλία****61. Ινδία** 1634-1770 μ.Χ.**62. Ιαπωνία** 1700 μ.Χ.**63. Κίνα** 1700 μ.Χ.**64. Ωκεανία Αυστραλία** 1700 μ.Χ.**7. Σύγχρονος κόσμος, Βιομηχανική Επανάσταση 1820-1900 μ.Χ.****Ευρώπη****65. Ρομαντισμός** 1820-1840. μ.Χ.**66. Βιομηχανική Επανάσταση - Βρετανική Αυτοκρατορία - Victorian** - 1837-1901 μ.Χ. **(Φωτογραφία σε χαρτί 1838 μ.Χ.)****67. Αδελφότητα υπέρ του Ραφαήλ** 1848-1870 μ.Χ.**68. Κίνηση Τέχνες και Χειροτεχνίες****8. Σύγχρονος Κόσμος 1900 -1914 - 1939 - 1945 μ.Χ. έως σήμερα**

Η Επικοινωνία και ταξίδια – αλληλένδετα στυλ - δημιουργία τα ίδιων ονομάτων

69. Ιμπρεσιονισμός 1860-1910 μ.Χ.**70. Νέο - Ιμπρεσιονισμός - Πουαντιλισμός** 1890-1910 μ.Χ.**71. Δημοσίευση - Ιμπρεσιονισμός** 1890-1900 μ.Χ.**72. Εξπρεσιονισμός** 1850-1930 μ.Χ.**73. Συνθετισμός - Synthetism** 1850-1900 μ.Χ.

74. Πρωτογονισμός 1850-1910 μ.Χ.
75. Συμβολισμός 1885-1910 μ.Χ.
76. Νάμπις- (Nabis)1891-1900 μ.Χ.
77. Νέα Τέχνη - Art Nouveau 1890-1900 μ.Χ.
78. Φωβισμός 1898-1908 μ.Χ.
79. Κοινωνικός ρεαλισμός ΗΠΑ - USA 1900 μ.Χ.
80. Κυβισμός 1901 -1914 μ.Χ.
81. Φουτουρισμός - Κίνηση και Φως Τέχνης 1909-1914 μ.Χ.
82. Ορφισμός 1911 -1914 μ.Χ.
83. Μεταφυσική τέχνης 1910-1920 μ.Χ.
84. Αφηρημένη τέχνη 1910-1944 μ.Χ.
85. Stijl - Neo-plasticism - Πνευματικές αξίες - Mondriad 1914-1931 μ.Χ.
86. Κονστρουκτιβισμός 1917-1922 μ.Χ.
- 87 Dadaism - Προετοιμάζοντας τον δρόμο για τον Σουρεαλισμό 1918-1924 μ.Χ.
88. Διεθνές Στυλ στο Ares- Purism διήρκεσε 7 χρόνια Le Corbusier 1917-1965 μ.Χ.
89. Αφηρημένος Εξπρεσιονισμός - Ζωγραφική Δράσης - Πεδίο Χρώματος 1919-1960 μ.Χ.
90. Σουπρεματισμός 1915-1947 μ.Χ. Δημιουργός του ο Καζιμίρ Μάλεβιτς 1878-1935 μ.Χ.
91. Bauhaus - Νέα ματιά στην Τέχνη και το Ντιζάιν 1919-1933 μ.Χ.
92. Νέα Αντικειμενικότητα 1920 -1945 μ.Χ.
93. Σπατιαλισμός – (Spatialism) 1920-1946
94. Σουρεαλισμός 1924-1945 μ.Χ.
95. Μοντερνισμός - Πρωτογονισμός 1925-1990 μ.Χ.
96. Ρεαλισμός στην Αμερική 1930-1945 μ.Χ.
97. Αφαίρεση - Δημιουργία - Αφαίρεση και κατασκευή. Πειραματισμός 1921 - 1931 μ.Χ.
98. Κοινωνικός ρεαλισμός Αγγλία 1945-1964 μ.Χ.
99. Pop Art Αγγλία - ΗΠΑ 1950-1960 μ.Χ.
100. Happenings 1950-1970 μ.Χ.
101. Παραστατική Τέχνη (Performance Art) 1960-1970 μ.Χ.
102. Op Art 1960-1970 μ.Χ.
103. Minimal Τέχνη ΗΠΑ 1960-1970 μ.Χ.
104. Graffitiism - Γκραφίτι 1960-1970 μ.Χ.
105. Διαδικασία Τέχνης 1960-1970 μ.Χ.
106. Εννοιολογική Τέχνη ΗΠΑ 1960 -1970 μ.Χ.
107. Νεο - Εννοιολογισμός 1960-1980 μ.Χ.
108. Μετα- Μοντερνισμός 1960 -1980 μ.Χ.
109. Εγκαταστάσεις δωματίων
110. Περιβαλλοντική Τέχνη- Τέχνη τόπου (Land Art) – Γη Τέχνης (Earth Art) 1960 - 1980 μ.Χ.
111. Neo - Geo (Νεο-Γεωμετρικός εννοιολογισμός 1968 μ.Χ.)
Αμερικανικό κίνημα που χρησιμοποιεί εμπορεύματα καταναλωτικών προϊόντων, όπως έργα Τέχνης, ηλεκτρικές σκούπες Perspex ως έτοιμα γλυπτά. Έχει επιρροές από τον Ντανταϊσμό (Dadaism) και τον Duchamp, απορρίπτοντας τα παραδοσιακά υλικά. Jeff Koons (1955) το έργο του αποδίδει αυτό το στυλ.
112. Νέο - Εξπρεσιονισμός – Άσχημη τέχνη (Bad Art) 1970-1980 μ.Χ.
113. Φωτο- Ρεαλισμός – Σούπερ- Ρεαλισμός (Super Realism) Υπερ - Ρεαλισμός –(Hyper Realism) 1970-1980 μ.Χ.
114. Γελοιογραφία - Cartoon
115. Ελεύθερη Αφαίρεση 1970 -1980 μ.Χ.
116. Sensationalism 1980 - σήμερα
117. Φωτογραφία -Ταινίες - Τηλεόραση - Βίντεο. 1980 - μέχρι σήμερα
118. Τέχνη στον Υπολογιστή 1980 - μέχρι σήμερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

5. Οι Καλλιτέχνες

Ακολουθεί ένας όσο το δυνατόν περιεκτικός κατάλογος των καλλιτεχνών σε σχέση με τις διάφορες εποχές της Τέχνης και τα Στυλ Τέχνης, για να τα διερευνήσετε όπως εσείς επιθυμείτε.

(Σημείωση: Οι ημερομηνίες είναι κατά προσέγγιση)

1. Η αρχή 5000000-45000 π.Χ.

1. Ο πρωτόγονος άνθρωπος είναι ο άγνωστος καλλιτέχνης 5.000 π.Χ.

2. Πρωτόγονος Κόσμος 45000-4000 π.Χ.

1. Ο πρωτόγονος άνθρωπος είναι ο άγνωστος καλλιτέχνης

3. Αρχαίος Κόσμος 4000 π.Χ. - 398 μ.χ.

2. Αρχιτέκτονες, Τεχνίτες και άγνωστοι Καλλιτέχνες

3. Φειδίας Ελλάδα 490 - 417 π.Χ. (Ελλάδα - οι απαρχές της αμφισβήτησης της Τέχνης).

4. Μεσαιωνικός Κόσμος 350. - 1435 μ.Χ. (τα ονόματα των καλλιτεχνών ασήμαντα ή μη καταγεγραμμένα)

4. Τέκτονες (Masons) Βιοτέχνες, Καλλιγράφοι -(Calligraphists)

5. Cimabue di Peppi, Ιταλία 1240 - 1302

6. Giotto di Bondone, Ιταλία 1267 - 1337

5. Αναγέννηση 1350 - 1600 μ.Χ.

1. Νότια Αναγέννηση

2. Βόρεια Αναγέννηση

3. Μανιερισμός 1520-1600

4. Τυδώρ- (Tudor) 1558-1588

1. Νότια Ευρώπη της Αναγέννησης 1350 -1600 μ.Χ.

7. Antonio Pisano, Ιταλία 1350 -1455

8. Brunelleschi Filippo, Ιταλία 1377 - 1446

9. Donatello di Betto, Ιταλία 1386 - 1466

10. Fra Angelico , Ιταλία 1395 - 1455

11. Uccello Paolo, Ιταλία 1397 - 1475

12. Masaccio Tommaso Guidi, Ιταλία 1401 - 1428

13. Fra Filippo Lippi, Ιταλία 1406 - 1469

14. Alberti Leon P Battista, Ιταλία 1404 -1472

15. Piero della Francesca, Ιταλία 1410 -1492

16. Mantegna, Ιταλία 1431- 1506

17. Bellini Giovanni, Ιταλία 1433 - 1516

18. Andrea Verrocchio, Ιταλία 1435 - 1488

19. Botticelli Santo, Ιταλία 1445 -1510

20. Giorgione da Castelfranco, Ιταλία 1477 - 1510

21. Andrea Palladio, Ιταλία 1508 - 1515

22. Leonardo Da-Vinci, Ιταλία 1452 - 1519

23. Bartolomeo Fra, Ιταλία 1472 - 1517

24. Michelangelo Buonarroti, Ιταλία 1475 - 1564

25. *Raphael Raffaelo Sanzio, Ιταλία* 1483 - 1520
 26. *Correggio Allegri, Ιταλία* 1485 - 1534
 27. *Sebastio de Piablo, Ιταλία* 1485 -1547
 28. *Τιτσιάνο (Tiziano Vecellio), Ιταλία* 1485 -1576
 29. *Correggio Antonio Allegri, Ιταλία* 1494 - 1534
 30. *Parmigianino Francesco Mazzola, Ιταλία* 1503 - 1540
 Ιταλία 31. *Bronzino Angolo, Ιταλία* 1503 - 1572

2. Βόρεια Αναγέννηση και Φλαμανδική Τέχνη 1395-1600 μ.Χ.

32. *Jan Van Eyck, Ολλανδία* 1390-1441
 33. *Fouquet Jean, Γαλλία* 1420 1481
 34. *Hans Memling, Ολλανδία* 1435-1494
 35. *Bosch Ιερώνυμος, Ολλανδία* 1450-1505
 36. *Massys Quentin, Ολλανδία* 1466-1530
 37. *Gruneward Matthias, Γερμανία* 1470 1528
 38. *Albrecht Durer, Γερμανία* 1471-1528
 39. *Grasach Lucas, Γερμανία* 1472 1553
 40. *Altdorfer Albrecht, Γερμανία* 1480 1538
 41. *Holbein Hans, Γερμανία* 1498-1543
 42. *Bruegel Pieter, Ολλανδία* 1525 -1569
 43. *Francois Clouet, Γαλλία* 1510-1572

3. Μανιερισμός 1520 - 1600 μ.Χ.

44. *Tintoretto Jacopo Robusti, Ιταλία* 1518 - 1594
 45. *Giuseppe Archimboldo, Gustave Ιταλία* 1527 - 1593
 46. *Paolo Veronese, Ιταλία* 1528 - 1588
 47. *El Greco, Ελλάδα* 1541-1641

4. Τυδώρ -Tudor 1558-1588 μ.χ.

48. *Hilliard Nicholas, Αγγλία* 1547-1629

Αμερική 1495 - 1550 μ.Χ.

Ανατολή και Άπω Ανατολή 1250 μ.Χ.

Ινδία

49. *Basawa, Ινδία* 1556-1660 μ.χ.

Ιαπωνία 1528

Ιάπωνες βουδιστές εγγράφων

Shigehide 1528

Kakiemon Sakaida 1596 - 1666

Ωκεανία- Αυστραλία 1500 βραχογραφίες και ζωγραφική σώματος, οι παραδόσεις των αυτοχθόνων πληθυσμών.

6. Νέα Φιλοσοφία και Γαλλική Επανάσταση 1600 - 1820 μ.Χ.

Μπαρόκ- Baroque 1600 - 1720 μ.χ. (μείγμα Ελληνικού, Ρωμαϊκού, Μεσαιωνικού, Γοτθικού ρυθμού.)

49. *Carraci Annibale, Ιταλία* 1560 - 1609
 50. *Caravaggio, Ιταλία* 1573 - 1610
 51. *Guid Reni, Ιταλία* 1575 - 1642
 52. *P.P. Rubens, Ολλανδία* 1577-1640

53. **Artemisia Gentileschi, Ιταλία** 1593 - 1652
 54. **Nicolas Poussin, Γαλλία** 1594 - 1664
 55. **Francesco Solimena, Ιταλία** 1657 - 1747
 56. **Francisco Zurbarán, Ισπανία** 1598-1664
 57. **Diego Rodríguez de Silveira Velázquez, Ισπανία** 1599-1660
 58. **Anthony Van Dyke, Ολλανδία** 1599-1641

Ουρανός, τοπία, θαλασσογραφίες, νεκρή φύση

59. **Solomon Van Rylandsdale, Ολλανδία** 1600-1670
 60. **Rembrandt, Ολλανδία** 1606-1669
 61. **Claude Lorrain, Γαλλία** 1600-1682
 62. **Tenier, Ολλανδία** 1610-1690
 63. **Salvatore Rosa, Ιταλία** 1615 - 1673
 64. **Bartolome Esteban Murillo, Ισπανία** 1617-1682
 65. **Jan Both, Γερμανία** 1618-1652
 66. **Albert Cuyp, Γερμανία** 1620 - 1691
 67. **Jan Vermeer, Ολλανδία** 1632-1675
 68. **Rachel Ruysch, Ολλανδία** 1664-1750
 69. **Sir Christopher Wren, Αγγλία** 1675-1723 Δημιουργεί νεοκλασικά κτήρια

Ροκοκό – (Rococo) 1715 - 1789. μ.Χ.

70. **Antoine Watteau, Ολλανδία / Γαλλία** 1684 - 1721
 71. **Francis Boucher, Γαλλία** 1703 1770
 72. **Jean Honore Fragonard, Γαλλία** 1732 - 1800
 73. **Giovanni Paolo Pannini, Ιταλία** 1691 - 1765
 74. **Sebastiano Ricci, Ιταλία** 1659 - 1734
 75. **Canaletto, Ιταλία** 1697 - 1768
 76. **Giovanni Battista Tiepo, Ιταλία** 1696 - 1770
 77. **Zuccarelli, Ιταλία** 1702 - 1788
 78. **Francesco Guardi, Ιταλία** 1712 - 1793
 79. **Hubert Robert, Γαλλία** 1733-1808
 80. **Thomas Gainsborough, Αγγλία** 1727 -1788

Γαλλική Επανάσταση 1789 μ.Χ

Ρεαλισμός 1720 - 1880 μ.Χ

81. **Jean Baptiste - Simeon Chardin, Γαλλία** 1699-1779
 82. **William Hogarth, Αγγλία** 1697-1764
 83. **Goya, Ισπανία** 1749-1828
 84. **Gustave Courbet, Γαλλία** 1819-1877

Κλασικισμός - Νεο-κλασσικός - Ναπολεόντειος 1750 – 1820 μ.Χ.

85. **Jacque - Louis David, Γαλλία** 1748-1825
 86. **Elizabeth Louise Vigee - Le Brun, Γαλλία** 1755-1842
 87. **Robert Adams, Αγγλία** 1770-1810
 88. **Joshua Reynolds, Αγγλία** 1723-1792

Ιακώβειο στυλ –(Jacobean) 1600 - 1702 μ.Χ.

89. **George Stubbs, Αγγλία** 1724-1806
 90. **Banks Thomas, Αγγλία** 1735-1805

Αμερική 1560 - 1820 μ.Χ.

91. **Benjamin West** 1738-1820

92. **Duncan Paït** 1768-1854

93. **Anthony Coleridge** – Εσωτερικοί χώροι

Ινδία 1634 - 1770 μ.Χ.

Ιαπωνία 1600 - 1850

94. **Harunobu Suzuki** 1725-1770

95. **Utamaro Kitagawa** 1753-1806

96. **Katshushika Hokusai** 1760-1849 (Φούτζι)

Κίνα 1700 μ.Χ.

97. **Guiseppo Gastghone, Μιλάνο - Πεκίνο** 1688-1766

Ωκεανία- Αυστραλία 1600 -1850 μ.Χ

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο πολιτισμός της Αυστραλίας επηρεάζεται από το φυσικό της περιβάλλον και το Αγγλο-Κελτικό Δυτικό στυλ.

7. Σύγχρονος κόσμος, Βιομηχανική Επανάσταση 1820 - 1914 μ.Χ.

Ρομαντισμός 1798 – 1840 μ.Χ

98. **William Blake, Αγγλία** 1757-1827

99. **Casper David Friedrich, Γερμανία** 1774-1840

100. **Joseph Turner, Αγγλία** 1775-1851

101. **John Constable, Αγγλία** 1776-1836

102. **Jean Auguste Dominique Ingress, Γαλλία** 1780-1867

103. **Theodore Géricault, Γαλλία** 1791-1824

104. **Jean - Baptist- Camille Corot, Γαλλία** 1796-1875

105. **Eugene Delacroix, Γαλλία** 1798-1863

106. **Gustave Courpet, Γαλλία** 1819-1877

107. **Jean Francois Millet, Γαλλία** 1814-1875

108. **Frederic Edwin Church, Αμερική** 1826-1900

Βιομηχανική Επανάσταση - Βρετανική Αυτοκρατορία – Βικτωριανή εποχή 1837 - 1901 μ.Χ.

Βικτωριανή εποχή - Βρετανική αυτοκρατορία 1810 - 1901

Μεσο Βικτωριανή- Βιομηχανική Επανάσταση 1837

Φωτογραφία σε χαρτί 1838

109. **Ruskin John (συγγραφέας - μεταρρυθμιστής) Αγγλία** 1819-1900 μ.Χ.

Αδελφότητα υπέρ του Ραφαήλ 1848 - 1870 μ.Χ.

110. **William Holman Hunt, Αγγλία** 1827-1910

111. **Dante Gabriel Rossetti, Αγγλία** 1828-1882

112. **John Everett Millais, Αγγλία** 1829 1896

113. **Burn Jones, Αγγλία** 1833-1898

Κίνημα Τέχνης και Χειροτεχνίας 1834-1896 μ.Χ.

114. **William Morris, Αγγλία** 1834-1896

115. **Charles Voysey, αρχιτέκτονας, Αγγλία** 1857 1941

116. **August Pugin, αρχιτέκτονας, Αγγλία** 1812- 1852

117. **Dante Gabriel Rossetti, Αγγλία** 1828-1882

8. Μοντέρνος Σύγχρονος κόσμος 1900 - 1914 - 1939 – 1945 μ.Χ. - έως σήμερα

Ιμπρεσιονιστές 1860 - 1910 μ.Χ.118. **Edward Manet, Γαλλία** 1832-1883119. **Claude Monet, Γαλλία** 1840-1926120. **Pierre August Renoir, Γαλλία** 1841-1919Νεο - Ιμπρεσιονιστές - Pointillists Ποίντιλιστές - 1910 μ.Χ.121. **George Seurat, Γαλλία** 1859-1891122. **Henri de Toulouse - Lautrec, Γαλλία** 1864 -1901123. **Pissarro, Γαλλία** 1830-1903Μετα - Ιμπρεσιονιστές 1890 - 1900 μ.Χ.124. **Paul Cezanne, Γαλλία** 1839-1906125. **Paul Gauguin, Γαλλία** 1848-1903126. **Vincent Van Gogh, Ολλανδία** 1853-1890127. **Degas, Γαλλία** 1834-1917128. **Whistler James Abbot McNeil, Αμερική** 1834-1903129. **Frederic Chide Hassam, Αμερική** 1859-1935Εξπρεσιονισμός 1850 – 1930 μ.Χ.130. **Edward Munch, Σουηδία** 1863 - 1944131. **Ernest Ludwig Kirchner, Γερμανία** 1880 - 1938132. **Oskar Kokoscha, Αγγλία - Αυστρία** 1886-1980133. **Paul Klee, Ελβετία** 1879-1940134. **Max Beckmann, Γερμανία** 1884-1950Συνθετισμός - Synthetism 1850 – 1900 μ.Χ.135. **Paul Gauguin, France** 1848 - 1903136. **Pont - Aven (Σχολή των ζωγράφων 1886-1888)**Ο πρωτογονισμός 1850 – 1910 μ.Χ.137. **Henri Rousseau, Γαλλία** 1871-1958Συμβολισμός 1885 – 1910 μ.Χ.138. **Odilon Redon, Γαλλία** 1840-1916139. **Moreau Gustave, Γαλλία** 1826-1898140. **Holder Ferdinand, Ελβετία** 1853-1918 (Προάγγελος Εξπρεσιονισμού – απορρίπτει τον Ιμπρεσιονισμό)141. **Segantin Giovanni, Ιταλία** 1858 - 1899 (τοπία και συμβολικές εικόνες, "The Bad Mother")142. **Emil Bernard, Γαλλία** 1868-1941Νάμπις (Nabis) 1891 – 1900 μ.Χ.143. **Aristide Maillol, Γαλλία** 1861 - 1944 (. Ζωγραφική, Γλυπτική ταπετσαρίες επηρεάζεται από τον Rodin και την κλασική ελληνική Τέχνη)144. **Pierre Bonnard, Γαλλία** 1867-1945145. **Eduard Vuillard, Γαλλία** 1868-1940146. **Maurice Denis - αρχηγός της Nabis, Γαλλία** 1870-1943Art Nouveau 1890 – 1900 μ.Χ.147. **Antonio Gaudi, Ισπανία** 1852-1926148. **Gustav Klimt, Αυστρία** 1862-1918149. **Mackintosh Charles Rennie, Σκωτία** 1868-1928

Φωβισμός 1898 – 1908 μ.Χ.

150. **Andre Derain, Γαλλία** 1880-1954
 151. **Henri Matisse, Γαλλία** 1869-1955
 152. **Kees Van Dongen, Ολλανδία** 1877-1968

Κοινωνικός ρεαλισμός ΗΠΑ 1900 μ.Χ.**Ωκεανία- Αυστραλία 1900 μ.Χ.**

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ο πολιτισμός της Αυστραλίας επηρεάζεται από το φυσικό του περιβάλλον.

Κυβισμός 1901 -1914 μ.Χ.

153. **Picasso, Ισπανία - Γαλλία** 1881 - 1973
 154. **George Braque, Γαλλία** 1882-1963

Φουτουρισμός - Κίνηση και Φως Τέχνης 1909 – 1914 μ.Χ.

155. **Gino Sereini, Ιταλία** 1883 - 1966
 156. **Umberto Boccioni, Ιταλία** 1882 - 1916
 157. **Balla Giacomo, Ιταλία** 1909 - 1992
 158. **Carlo Carrà, Ιταλία** 1881 - 1966

Ορφισμός 1911 -1914 μ.Χ.

159. **Diego Rivera, Μεξικό** 1886 -1957

Μεταφυσική Τέχνη 1910 - 1920 μ.Χ.

160. **Georgio De Chirico, Ιταλία** 1888 - 1978.
 161. **Carrà, Ιταλία** 1881 - 1966
 162. **Marc Chagall, Ρωσία - Γαλλία / Αμερική** 1887-1945

Αφηρημένη Τέχνη. 1910 – 1946 μ.Χ.

163. **Vasili Kandinski, Ρωσία / Γερμανία** 1866 - 1944
 164. **Frantisek Kurka, Τσεχική** 1871-1957
 165. **Dove Arthur Garfield, Αμερική** 1880-1946 (Εισάγει την Αφηρημένη ζωγραφική στις ΗΠΑ.)

Κονστρουκτιβισμός 1913 -1922 μ.Χ.

166. **Vladimir Tatlin, Ρωσία** 1910-1944
 167. **Antoine Pevsner, Ρωσία** 1886-1962
 168. **Naumo Gabo, Ρωσία** 1890-1977
 199. **Ben Nicholson, Αγγλία** 1894-1982
 170. **Barbara Hepworth, Αγγλία** 1903-1975

De Stijl – Νεο πλαστισμός (Plasticism) Πνευματικές αξίες - Mondrian 1914 – 1931 μ.Χ.

171. **Mondrian, Ολλανδία** 1872-1944

Διεθνές στυλ Ares - Purism διήρκεσε 7 χρόνια - Le Corbusier 1917-1965 μ.Χ.

172. **Le Corbusier, Γαλλία** 1917-1965

Ντανταϊσμός- (Dadaism) - προετοίμασε τον δρόμο για τον Σουρεαλισμό 1918 – 1924 μ.Χ.

173. **Hans - Jean Arp, Γερμανία / Ελβετία** 1886-1966
 174. **Marcel Duchamp, Γαλλία / Αμερική** 1887-1968
 175. **Kurt Schwitters, Γερμανία** 1887-1948
 176. **Man Ray, Γαλλία** 1890-1976

Αφηρημένος Εξπρεσιονισμός - Ζωγραφική Δράση - Πεδίο χρώματος 1919 – 1960 μ.Χ.

177. **Mark Rothko, Αμερική** 1903-1970
 178. **Newman Barnett, Αμερική** 1905-1970
 179. **Jackson Pollock, Αμερική** 1912-1956
 180. **Klein Yves, Γαλλία** 1928-1962

Σουπρεματισμός 1915 - 1947 μ.Χ. (Δημιουργός του ο Καζιμίρ Μάλεβιτς 1878-1935 μ.Χ.)**Βauhaus - Νέα ματιά στην Τέχνη και το Design 1919 - 1933 μ.Χ.**

181. **Gropius Walter, Γερμανία - Αμερική** 1883-1969
 182. **Paul Klee, Ελβετία** 1879-1946 (Ο Μοντερνισμός εκφράζει και παρουσιάζει διαφορετικές μορφές μέσω θέματος)

Αφηρημένος Εξπρεσιονισμός - Ζωγραφική Δράσης 1919 - 1960 μ.Χ.

183. **Mark Rothko, Αμερική** 1903-1970
 184. **Jackson Pollock, Αμερική** 1912-1956

Νέα Αντικειμενικότητα. 1920-1945 μ.Χ.

185. **Grosz George, Γερμανία** 1893-1959
 186. **Max Beckmann, Γερμανία / Αμερική** 1884-1950

Σπατιαλισμός- (Spatialism) 1920 - 1991 μ.Χ.**Σουρεαλισμός 1924 - 1945 μ.Χ.**

187. **De Chirico, Ελλάδα - Ιταλία** 1888 - 1978
 188. **Max Ernst, Γερμανία - Αμερική** 1891-1976
 189. **Joan Miro, Ισπανία** 1893-1983
 190. **Rene Magritte, Βέλγιο** 1898-1967
 191. **Salvador Dali, Ισπανία** 1904-1989

Πεδίο χρώματος Ζωγραφική ΗΠΑ Διαφοροποιείται από τους ζωγράφους δράσης 1950μ.Χ.**Μοντερνισμός 1925 - 1990 μ.Χ.**

192. **Frank Lloyd Wright – Αμερική.** Δημιουργεί στην Αρχιτεκτονική την ανάπτυξη του κτηρίου από τον εσωτερικό χώρο στον εξωτερικό και αντίστροφα.

Ρεαλισμός 1930 - 1945 μ.Χ.

193. **Hopper, ΗΠΑ** 1882-1967
 194. **Stanley Spencer, Αγγλία** 1891-1959

Αφαίρεση – Δημιουργία και κατασκευή - Πειραματισμός. 1931 - μ.Χ.

195. **Marcel Duchamp** 1887-1968
 196. **Delaunay -Terk Sonia** 1887-1941
 197. **Gabo Naum** 1890-1977
 198. **Pevsner Antoine** 1889-1962
 199. **Ben Nicholson & Barbara Hepworth** (Κονστρουκτιβισμός)

Κοινωνικός ρεαλισμός, Αγγλία 1945 – 1964 μ.Χ. / Η Σχολή νεροχύτες της κουζίνας στη Βρετανία το 1945 έως σήμερα

200. **John Bratby** 1928-1992
 201. **Nan Goldin** 1953
 202. **Rachel Whiteread** 1963

Pop Art Αγγλία – Μετα- Μοντερνισμός Αγγλία / ΗΠΑ 1950 -1960 μ.Χ.

203. *Peter Blake*, Αγγλία
 204. *Eduardo Paolozzi*, Αγγλία
 205. *Richard Hamilton*, Αγγλία
 206. *Andy Warhol*, Αμερική
 207. *Roy Lichtenstein*, Αμερική
 208. *Jasper John*, Αμερική

Εκδηλώσεις (Harpenings) 1950 -1970 μ.Χ.

209. *Gilbert and George, England* 1943/1942

Παραστατική Τέχνη – (Performance Art) 1910 - 1970 μ.Χ (απόρριψη του παρελθόντος στην Τέχνη- Νέες ιδέες)Op Art 1960 - 1970 μ.Χ. Αφαίρεση μέσω σχήματος, μορφής, σχεδίου, χρώματος και οπτικό αποτέλεσμα.

210. *Bridget Riley* 1941
 211. *Victor Vasarely* 1908-1997

Μινιμαλισμός ΗΠΑ 1960 - 1970 μ.Χ.

212. *Carl Andre* 1935
 213. *Donald Judd* 1928-1994
 214. *Sol Lewitt* 1928-2007

Τέχνη Γκραφίτι- (Graffiti Art) ΗΠΑ 1960 - 1970 μ.Χ.

215. *Frank Stella* 1936
 216. *Keith Haring* 1958-1990
 217. *Jean-Michel Basquiat* 1960-1988

Τέχνη Διαδικασίας Art Process ΗΠΑ 1965 - 1975 μ.Χ.

218. *Richard Serra* 1939
 219. *Robert Morris* 1931
 220. *Lawrence Wiener* 1942

Εννοιολογική Τέχνη 1960-1970 μ.Χ (άρχισε από τον Duchman)

221. *Sol Lewitt*, Αμερική 1928-2007
 222. *Joseph Kosuth*, Αμερική 1945
 223. *Rachel Whiteread*, Αγγλία 1963

Μετα- Μοντερνισμός 1970 - 1980 μ.Χ.Νεο – Εννοιολογισμός ΗΠΑ 1960 - 1980 μ.Χ.

224. *Jeff Koons* 1955
 225. *Peter Halley* 1953
 226. *Cindy Sherman* 1954

Εγκατάσταση 1960 - 1980 μ.Χ.

- (Περιοίθηση της η ρήξη των φραγμών μεταξύ των ανθρώπων, των πολιτισμών και των εθνών)
 227. *Damien Hirst* 1965

Περιβαλλοντική Τέχνη –(Land Art)- Τέχνη της Γης 1960 - 1980 μ.Χ.

228. *Nancy Holt*, Αμερική 1938-2014
 229. *Robert Smithson*, Αμερική 1938-1973

Νεο-Γεωμετρικός εννοιολογισμός 1968 μ.Χ. - μέχρι σήμερα

230. *Jeff Koons, Αμερική 1955*

Νεο-Εξπρεσιονισμός – Άσχημη Τέχνη Bad Art 1970 - 1980 μ.Χ.

231. *Alberto Giacometti, Ελβετία 1901-1966*

232. *Jean D. Balthus, Πολωνία – Γαλλία 1908-2001*

233. *Jean Dubuffet, Γαλλία 1901-1985*

234. *Francis Bacon, Ισπανία 1909-1992*

Φωτογραφία - Ρεαλισμός - Σούπερ ρεαλισμός – Υπερ -ρεαλισμός 1970 - 1980 μ.Χ.

Γελοιογραφία (Cartoon)

Ελεύθερη Αφαίρεση 1970 -1980 μ.Χ.

Εντυπωσιασμός 1980 - μέχρι σήμερα

(Γέννηση, ζωή, αγάπη, θάνατος)

235. *Young British Artist*

236. *Saatchi*

Φωτογραφία - Ταινίες - Βίντεο 1980 - μέχρι σήμερα μ.Χ.

(Φωτογραφία, Design, Μοτίβα. Έκφραση της ανθρωπότητας και απομόνωση.)

237. *Gilbert και George 1942 - και το 1943 μ.Χ. μέχρι σήμερα*

Τέχνη Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1980 μ.Χ. - μέχρι σήμερα

Ιαπωνία 1886 - 1968 μ.Χ.

238. *Tsugouhara Foujita 1886-1968*

Australia 1917-1992 μ.Χ.

239. *Sir Sidney Nolan, Αυστραλία 1917-1992*

Επηρεασμένος από τον Picasso, Matisse και τους σουρεαλιστές. Αναπτύσσει το δικό του ύφος στη ζωγραφική του τοπίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

6. Πώς να Δείτε και να Συγκρίνετε τις επιρροές στις Τέχνες

Στον πιο κάτω όσο το δυνατόν περιεκτικό κατάλογο συγκρίνονται οι ομοιότητες μεταξύ των ιστορικών περιόδων των Τεχνών, τα στυλ τους και καλλιτεχνών, ανά τον κόσμο, για να γνωρίσετε και να διερευνήσετε τις διάφορες Σχολές – Κινήματα, όπως εσείς επιθυμείτε.

(Σημείωση: Οι ημερομηνίες είναι κατά προσέγγιση)

1. Η Αρχή. Ο πρωτόγονος Κόσμος 5000000 - 3500 π.Χ.

Πρωτόγονη εποχή 2000000 – 45000 **Παλαιολιθική** 45000 – 10000 **Μεσολιθική** 10000 – 7500 **Νεολιθική** 7500 – 4000

Η Αρχή

Σήμερα έχουμε εντοπίσει τις πρωτόγονες Τέχνες, που εμφανίστηκαν στην Αφρική και εξαπλώθηκαν σε όλες τις ηπείρους. Ανασκαφές και έρευνες που έγιναν στην Αφρική και την Κίνα από αρχαιολόγους και επιστήμονες, το απέδειξαν, αν και η ακριβής ημερομηνία για το πότε ακριβώς άρχισαν, δεν θα γίνει ποτέ γνωστή, με βεβαιότητα. Πιστεύεται σήμερα ότι, πάνω από δύο εκατομμύρια χρόνια πριν, οι πρώτοι άνθρωποι ζούσαν στην Αφρική όπου δημιουργούσαν το δικό τους τύπο Ντιζάιν. Διαβίωναν με τα πρώτα λειτουργικά πρωτόγονα Ντιζάιν που ήταν, μεγάλα λιθίνα εργαλεία με μορφή αξόνων χεριού που είχαν ωστόσο κάποια αισθητική.

Από ότι γνωρίζουμε σήμερα, ίχνη των προγόνων μας μπορούν να αναχθούν από το 5000000. Βρέθηκαν τα ίχνη των Homo sapiens από το 100.000 που η ανατομία τους είναι όπως των σύγχρονων ανθρώπων που κατέγονταν από την Αφρική. Μετανάστευσαν στην Ευρώπη το 50000 στην Ανατολή της Άπω Ανατολή και την Αυστραλία. 35000 και 15000 στην Αμερική.

Κατά την περίοδο 120000 π.Χ. χρησιμοποιούσαν μικρότερα, πιο εκλεπτυσμένα πιάτα από πυριτόλιθο, μαζί με ξύλο και οστά για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των εργαλείων τους.

Ο αφρικανικός πολιτισμός του 7000 π.Χ βασιζόταν στις αγροτικές κοινότητες. Είχαν αχυρένιες καλύβες, ξυλόγλυπτα αντικείμενα και μαγεία. Από το 4000 π.Χ. άρχισε ο αποικισμός της Αφρικής από Ευρωπαίους. Στη Βόρεια Αφρική ο αιγυπτιακός πολιτισμός αναδύεται το 3100 π.Χ (βλέπε την παράγραφο για την Αίγυπτο για περισσότερες λεπτομέρειες).

Η πρωτόγονη εποχή περιλαμβάνει την Παλαιολιθική, τη Μεσολιθική και τη Νεολιθική. Είναι τα πρώτα στάδια του πολιτισμού των ανθρώπων. Αυτοί οι πρωτόγονοι πολιτισμοί επεκτάθηκαν σε όλες τις ηπείρους, με καθαρότητα, απλότητα και χωρίς καμιά επιτήδευση.

Οι πρωτόγονοι πολιτισμοί μπορούν να αναχθούν στο 45.000. Εκφράζουν τις βασικές ανάγκες των ανθρώπων για επιβίωση, στέγη, τροφή και τις μεταφυσικές τους αναζητήσεις.

Η Παλαιολιθική εποχή 45.000 - 10.000 π.Χ. είναι η αρχαιότερη φάση του πολιτισμού με την παραγωγή ακατέργαστων, λειτουργικών εργαλείων από πέτρα, κόκαλο και ελεφαντόδοντο Έκφραση του Ντιζάιν των ανθρώπων αυτής της εποχής ήταν το περιβάλλον. Ζούσαν σε σπηλιές, κατασκεύαζαν εργαλεία για τις καθημερινές τους ανάγκες, σκάλιζαν στον βράχο, στην πέτρα και ζωγράφιζαν στα τοιχώματα των σπηλαίων. Αργότερα έκπιζαν καλύβες και στάβλους, για τον εαυτό τους και τα ζώα τους.

Η Μεσολιθική εποχή είναι η μεταβατική φάση μεταξύ της Παλαιολιθικής και της Νεολιθικής περιόδου, όταν δημιούργησαν λιθίνα εργαλεία με λεπτότερο κόψιμο και άρχισαν να σχεδιάζουν σκάφη.

Η Νεολιθική εποχή 10000 π.Χ. - 4000 π.Χ., είναι η συνέχεια της Παλαιολιθικής και της Μεσολιθικής εποχής. Επεξεργάζονται την πέτρα πιο εκλεπτυσμένα και γυαλίζουν την επιφάνεια της. Γίνονται και

τα πρώτα πήλινα αγγεία.

Το 10000 π.Χ. παράγεται και η **ιαπωνική κεραμική Jomon**, που σύμφωνα με αρχεία είναι η πρώτη γνωστή κεραμική στον κόσμο.

Κατά την ίδια περίοδο αναπτύχθηκε η γεωργία, την οποία ακολούθησε η αστικοποίηση.

Τα πρώτα σημάδια της Νεολιθικής περιόδου βρέθηκαν στην Εγγύς Ανατολή, στη Μεσοποταμία, που υπήρχαν οι πρώτες αγροτικές κοινότητες.

Από τη Μεσοποταμία αναπτύχθηκαν, οι πολιτισμοί απο τον Περσικό κολπο στους Αρκατιανούς, Ασσυρίων, της Βαβυλώνας. Ανατολιάς της Παλαιστίνης, στη Β. Αφρική, στην κοιλάδα του Νείλου.

2 Αρχαίος κόσμος 4.000 π.Χ. - 398 μ.Χ.

Εγγύς Ανατολή - Μέση Ανατολή - Μεσοποταμία - Ασσύριοι - Βαβυλώνιοι. 4000 – 549 **Ευρώπη** 4000 – 549. **Φοίνικες** 1200 - 539. **Ασσύριοι** 883 - 612 **Πέρσες** 558 – 330 **Αιγύπτιοι** 3200 – 332 **Κίνα / Κομφουκιανισμός και Ταοϊσμός** 2000000 – 150 **Ιαπωνία** 5000. **Ινδία / Ινδουισμός / Βουδισμός.** 5000 – 250 π.Χ. **Αυστραλία Ωκεάνια Aborigines,** 1500 -150 **16. Αμερική Olmecs** 1500 – 150. **Αμερική – Μάγια.** 3114 π.Χ – 1500 μ.Χ **18. Αμερική Pre - Chauvin, America Chauvin.** 900 – 200. **Ρωσία.** 3500 π.Χ **Μινωικός** 3000 – 1000 π.Χ **Μυκηναϊκή** 2000 – 1100 π.Χ **Ελλάδα** 900 700 π.Χ. **Etruscan Ιταλία** 768 264 π.Χ **Ευρώπη - Κέλτες.** 2.000 - 800 - 50 π.Χ **Ελλάδα - Κλασική αρχαιότητα** 549 – 336 π.Χ **Ελληνική Αυτοκρατορία - Μέγας Αλέξανδρος** 336 – 323 π.Χ. **Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία** 300 π.Χ.– 391 μ.Χ

Εγγύς Ανατολή - Μέση Ανατολή – Μεσοποταμία - Ασσύριοι - Βαβυλώνιοι 4000 – 549 π.Χ. Την περίοδο αυτή, όχι μόνο δεν επεξεργάζονται την πέτρα, το ψηφιδωτό, το ξύλο, το ελεφαντόδοντο, τον νεφρίτη, τα βαμβακερά υφάσματα και τα κεραμικά, αλλά εξορύσσουν και κατακτούν τα μέταλλα όπως ο χαλκός, ο μπρούντζος, ο κασσίτερος, ο σίδηρος και ο χρυσός. Το κράμα χαλκού, μπρούντζου και κασσίτερου, χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργήσουν λειτουργικά εργαλεία, όπλα, αγάλματα και κοσμήματα.

Στη **Μεσοποταμία** εμφανίστηκε η πρώτη πόλη και ονομάζεται Σουμερία Πόλη της Ουρ. Κτίστηκαν ναοί και για πρώτη φορά εμφανίζεται. Γραφή και αριθμοί με τη μορφή της συμβολικής σφηνοειδούς γραφής (cuneiform). Ήταν γενική, και αργότερα υιοθετήθηκε σε διάφορες γλώσσες. Οι κάτοικοι της Μεσοποταμίας ήταν οι πρώτοι που εισήγαγαν την Αστρολογία, τους αριθμούς και τα μαθηματικά.

Οι **Φοίνικες** δούλεψαν με το ελεφαντόδοντο και έμαθαν να χρησιμοποιούν το γυαλί. Υπήρξε επίσης πολύ λεπτή καλλιτεχνική επεξεργασία του ελεφαντόδοντου, με το οποίο διακοσμούσαν έπιπλα και αντικείμενα. Από τα ταφικά μνημεία που ανακαλύπτονται απεικονίζεται ο τρόπος ζωής των ανθρώπων της εποχής. Επινόησαν επίσης το πρώτο αλφάβητο.

2.100 π.Χ. Αναγείρονται στη Μεσοποταμία τα **Ziggurats, μεγάλα κτήρια ή ναοί.**

4.000 - 549 π.Χ. **Οι Βαβυλώνιοι, οι Ασσύριοι και οι Πέρσες** εμφανίζονται στο προσκήνιο περίπου την ίδια εποχή. 604 -562 π.Χ. **Δημιουργία των Κρεμαστών κήπων της Βαβυλώνας.**

2.000 - 1000 π.Χ. **Οι Χετταίοι** εγκαθίστανται στην Ανατολία και έφτασαν μέχρι την Παλαιστίνη. Είναι γένος πολεμιστών, κατασκευάζουν **άρματα και οχυρά.** 900 π.Χ.

Στην Ιερουσαλήμ αναγείρεται **ο Ναός του Σολομώντος.** 883 - 612 π.Χ.

Η Τέχνη των Ασσυρίων εκφράζεται με τη μορφή των ανακτόρων, γλυπτά και ανάγλυφα από πέτρα.

Πέρσες 558 - 330 π.Χ. κυβερνούν μέχρι τον κόλπο της Παλαιστίνης. Ίδρυσαν την πόλη Περσέπολη, όπου άνθισαν οι Τέχνες και η Αρχιτεκτονική. Στο 550 π.Χ. εισάγεται ο πολιτισμός του Ζωροαστρισμού. Την περίοδο αυτή κτίστηκαν μνημειακά γλυπτά και ανάκτορα με υπερφυσικές μορφές, φτερωτούς ταύρους, λιοντάρια και ανάγλυφες τοιχογραφίες σε πέτρα. Οι εικόνες τους βασίστηκαν στους νικηφόρους πολέμους, τις γιορτές και στις καθημερινές σκηνές κυνηγιού. Τα έργα ήταν τυποποιημένα και γεμάτο ζωντάνια.

3.600 π.Χ. στη Βόρεια Αφρική γύρω από τους οικισμούς της κοιλάδας του Νείλου άρχισαν να εμφανίζονται κοινότητες που δημιούργησαν τη βάση για τον Αιγυπτιακό πολιτισμό.

Αιγύπτιοι 3.200 - 332 π.Χ.

Οι Αιγύπτιοι από το 3.200 π.Χ. κατασκεύαζαν όπλα από πυριτόλιθο, ζωγραφισμένα κεραμικά και ναούς.

Η Αιγυπτιακή Τέχνη και το Ντιζάιν επηρέασε όχι μόνο τη δική τους εποχή, αλλά και τις μελλοντικές γενεές, διαπερνά δε μέχρι σήμερα και τον πολιτισμό μας.

Οι Αιγύπτιοι εκμεταλλεύονται τη φύση, τη γεωμετρία και τις πεποιθήσεις τους, πιστεύοντας στην αιωνιότητα. Η αιωνιότητα είναι η πηγή της έμπνευσης τους για την Τέχνη και το Ντιζάιν τους. Βάσει αυτής, επινοούν τις επιστήμες, τη θρησκεία, τις αντιλήψεις για τη ζωή μετά τον θάνατο και την καθημερινή ζωή στο περιβάλλον τους.

Η τεχνοτροπία τους βασίζονταν στην εξιδανίκευση στην Αρχιτεκτονική των ναών, των τάφων, των σπιτιών, των εσωτερικών χώρων, των επίπλων, των υφασμάτων, της ζωγραφικής, της λιθοτεχνίας, των γλυπτών κ.λ.π.

Τα έπιπλα ήταν καμωμένα από ξύλο με διακοσμητικές λεπτομέρειες από ελεφαντόδοντο, χρυσό, έβενο και πολύτιμους λίθους. Τα εκάλυπταν με μαξιλάρια από ύφασμα και βαμμένο δέρμα. Καθιστικά έπιπλα σχεδιάζονταν σε διάφορα σχήματα και μορφές με βάση πόδια των ζώων.

Η γραφή και οι γραφές τους ονομάζονταν «ερογλυφικά» εγράφοντο σε πάπυρο, στα γλυπτά και στους τοίχους.

Κατά τη διάρκεια του Αιγυπτιακού πολιτισμού μεταξύ 3.000 π.Χ. - 100 μ.Χ. υπήρξε το Παλαιό Βασίλειο 2.740 -2.165 π.Χ.3ης-6ης δυναστείας, με τη μεγάλη πυραμίδα της Γκίζας. Το Μεσο Βασίλειο 2.080 - 1.650 π.Χ. με την 11η και 12η Δυναστεία. Το Νέο Βασίλειο 1.535. -1070 π.Χ. με την 18η -20η δυναστεία με τους ναούς του Λούξορ - Καρνάκ, γλυπτά όπως η Νεφερτι και ο τάφος του Τουταγχαμών. (Παραδείγματα 2.460 π.Χ. - 2.570 π.Χ. Γκίζα, Μεγάλη Πυραμίδα, γλυπτά όπως η Σφίγγα, ο ναός του Καρνάκ και η πέτρα Rosseta 196 π.Χ.

Ανατολή και Άπω Ανατολή

Kiva / Confucianism and Taoism. Japan. 7000 BC - 220 India / Hinduism Indus Valley, 2500BC - 563. Ινδία / Buddhism. 563 BC

Στη Κίνα από το 7000 π.Χ. μέχρι σήμερα οι κάτοικοι, δημιούργησαν το δικό τους στυλ κεραμικής από terra-cotta με διακοσμήσεις, γλυπτά από νεφρίτη, έργα ζωγραφικής και μεταλλοτεχνία. Ανακαλύφθηκαν ακόμη και ίχνη καλλιέργειας του ρυζιού. Το 4.000 π.Χ. χρησιμοποιούν τη lacquer (λάκα) για το στίλβωμα της κεραμικής τους. Κτίζονται επίσης ναοί. Το 1.000 π.Χ. Δημιουργούν χάλκινα εκμαγεία και πέτρινα γλυπτά. Οι Κινέζοι ήταν οι πρώτοι στην παραγωγή πορσελάνης, μεταξιού και χαρτιού.

Ζωγράφιζαν σε μετάξι εικόνες από τη φύση, με λεπτές γραμμές και απαλά χρώματα, γεμάτες κίνηση και χάρη.

Οι ικανοί Μηχανικοί και αρχιτέκτονες τους κτίζουν το «Xινικό Τείχος» της Κίνας το 220 π.Χ.- 206 π.Χ. Είχαν δυναστείες, τη δυναστεία των Χαν 200 π.Χ. - 221 μ.Χ. Τη δυναστεία Τ' ανγκ 618π.Χ. - 906 π.Χ. τη δυναστεία Μινγκ 1.368π.Χ. - 1.644 π.Χ. τη δυναστεία Σινγκ 1.644π.Χ -1.911 π.Χ. Κάθε μια από τις δυναστείες δημιούργησαν το δικό τους στυλ στην Τέχνη και στο Ντιζάιν, εκφράζοντας παράλληλα μια διάκριση ανάμεσα στην απλότητα και στην Αυτοκρατορική πλούσια διακοσμητική Τέχνη. Το 1.700 π.Χ. - 150 μ.Χ. Ο πολιτισμός της δυναστείας Σιανγκ κτίζει πόλεις, παλάτια τάφους, κατασκευάζει χάλκινα αντικείμενα και δημιουργεί χειρόγραφα, από οστά και όστρακα.Ανέπτυξαν τη γραφή με μελάνι και μπαμπού, που ενοποίησε τον κινέζικο πολιτισμό και την παράδοση. Το 1.406 π.Χ. κτίστηκε το «Απαγορευμένο Παλάτι» του Πεκίνου.

551 π.Χ. Κίνα – Ο **Κομφουκιανισμός** και ο **Ταοϊσμός** επηρέασαν την Τέχνη τους.

150 π.Χ. Κίνα Αρχίζει να ευδοκίμει το εμπόριο μεταξιού .

Ινδία Ο πολιτισμός της Ινδίας γύρω στο 5.000 π.Χ. παρουσιάζει αναπτυγμένους οικισμούς Με αγροτικό πολιτισμό.

2.500 π.Χ. Στην **κοιλιάδα του Ινδού** λειτουργεί αστικός πολιτισμός με ίχνη κεραμικής, από terra-cotta, βαμβακερά υφαντά, λίθινα και χάλκινα αντικείμενα.
Πριν από το 2.000 π.Χ. οικοδόμησαν ναούς, γλυπτά και παλάτια ανάλογα με τον πολιτισμό και τις αντιλήψεις τους.

Το 1.500 π.Χ. αναγείρονται οι ναοί Hindu.

563 π.Χ. Οι πεποιθήσεις των βουδιστών εμπνέουν την ανέγερση ναών και μοναστηριών σε σπήλαια.
Το 250 π.Χ. κτίζονται ναοί με Pillars (Κίονες) κατά τη βασιλεία του Ashoka και τοιχογραφίες στην Αζατά. Με βάση επίσης τη βουδιστική θρησκεία οι ναοί είναι διακοσμημένοι, για να λατρεύουν τον Θεό του χορού Shίνα. Τα γλυπτά και οι μινιατούρες εκφράζουν τις πεποιθήσεις και τη θρησκεία τους.

Ωκεανία

Αυστραλία, οι ιθαγενείς Aborigines 1.500 π.Χ. -150 π.Χ.

Δημιουργούνται γιγαντιαία γλυπτά με πέτρινα πρόσωπα και ζωγραφική στα σώματά τους.

Αμερική

Αμερική Περού 3112 π.Χ. – 1.500 μ.χ. **Κεντρική Αμερική – Μάγια** 3114 – 1500 μ.Χ **Ανατολική βόρεια Αμερική** 3.000 π.Χ. **Νότια Αμερική** - Η προ-Κολομβιανή περίοδος **Κεντρική Αμερική**. / **Olmec** 1.200 - 600 π.Χ. **Μάγια** 200 μ.Χ..

Αμερική Περού 3112 π.Χ. – 1.500 μ.χ. Πυραμίδες, ναοί, υφάσματα και περίπου 1.500 γλυπτά..

Κεντρική Αμερική – Μάγια 3114 BC – 1500 AD Ο πολιτισμός των Μάγια δημιουργεί γραφή, ναούς επίπεδους, πυραμίδες του Ήλιου και της Σελήνης. Διαρκεί μέχρι την εισβολή των Ευρωπαίων.

Ανατολική βόρεια Αμερική 3.000 π.Χ. Πολιτισμός του Χαλκού στην

Νότια Αμερική 1400 BC – 200 BC - Η προ-Κολομβιανή περίοδος πολιτισμού.

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, κεραμική και υαλοτεχνία, στις πόλεις Nasca και Moche.

Κεντρική Αμερική. Ο πολιτισμός των Olmec 1.200 - 600 π.Χ. κτίζει ναούς, με κολοσσιαία γλυπτά και επινοεί εξαιρετικά ανεπτυγμένα συστήματα άρδευσης.

Ο πρώτος κλασικός πολιτισμός των **Μάγια** αρχίζει περίπου το 200 μ.Χ.

Ευρώπη

Ρωσία 3.500 π.Χ. **Ευρώπη** 3.200 π.Χ. **Μάλτα** 3.000 – 2.000 π.Χ **Μινωικός Πολιτισμός** 3000 – 1.000 π.Χ **Ελλάδα** 900-700 π.Χ **Ευρώπη** - **Κέλτες**. 2.000 - 800 - 50 π.Χ **Ευρώπη**. 600 π.Χ. **Ελλάδα** - **Κλασική Αρχαιότητα** 549-336 π.Χ **Ελληνιστική περίοδος** – **Μέγας Αλέξανδρος** **Κλασική Συμμετρία**. 336-323 π.Χ. **Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία**. 300 π.Χ. - 391 μ.Χ.

Ρωσία 3.500 π.Χ. Οχήματα στη Νότια Ρωσία.

Ευρώπη 3.200 π.Χ. εμφανίζονται τα Μεγαλιθικά μνημεία .

Μάλτα. 3.000 π.χ.,– 2.000 π.Χ. Ανέγερση ναών.

Μινωικός Πολιτισμός 3000 – 1.000 π.Χ Εποχή του Χαλκού - Ο πολιτισμός της Κρήτης. Αρχαίος πολιτισμός του Αιγαίου. Η πρώτη περίοδος 3.000 – 1.000 π.Χ. Μέση περίοδος 2.000 -1.600 π.Χ. Ύστερη περίοδος Ο Μίνωας στην Κνωσό 1.600 – 1.000 π.Χ. Στη Φαιστό, υπάρχουν ναιότερες τυποποιημένες τοιχογραφίες και γλυπτά από χαλκό, ελεφαντόδοντοκαι από πηλό (terra- cota.)

Μυκηναϊκή εποχή του Χαλκού 2.000 – 1.100 π.Χ. Πρώιμος ελληνικός πολιτισμός παράλληλος και παρόμοιος με τον Μινωικό. Στην Κρήτη η εποχή του Χαλκού εισήγαγε στην Ελλάδα προηγμένες τεχνικές στην Αρχιτεκτονικής και τη Μεταλλουργία.

Ελλάδα 900-700 π.Χ. Επικρατούν τα γεωμετρικά σχήματα στην αγγειογραφία.

Ευρώπη - Κέλτες. 2.000 - 800 - 50 π.Χ. Οι Κέλτες ήταν λαοί της Βόρειας Ευρώπης. Από το 2.000 π.Χ. ασχολούνταν με τη μεταλλοτεχνία. Ανέπτυξαν οικισμούς και κοινότητες βορείως των Άλπεων, περίπου το 1.300 π.Χ. Εργάζονταν σε χάλκινο κάτοπτρο δημιουργώντας σπαθιά και ειδώλια. Κατακτήθηκαν από τους Ρωμαίους. Ο πολιτισμός των Κελτών συνεχίστηκε μέχρι τον Μεσαίωνα εκτός από την Ιρλανδία και τη Σκωτία.

Ευρώπη. 600 π.Χ. Δημιουργείται η λατινική γραφή.

470/469 π.χ. Γέννηση του Σωκράτη - ένας από τους ιδρυτές της δυτικής φιλοσοφίας -

Ελλάδα - Κλασική Αρχαιότητα 549-336 π.Χ. Η ελληνική τεχνοτροπία 3.000 π.Χ. - 30 μ.Χ. Οι απαρχές του Ελληνικού πολιτισμού στην Κρήτη με τον Μινωικό και στην Πελοπόννησο με τον Μυκηναϊκό πολιτισμό. Αυτοί οι πολιτισμοί έθεσαν τις βάσεις του ελληνικού πολιτισμού.

Η χρυσή εποχή της Ελλάδας ήταν το 507 - 336 π.Χ. Η ελληνική σκέψη και η μάθηση κατά την περίοδο αυτή ίδρυσε τον δυτικό πολιτισμό με τη θέσπιση της Δημοκρατικής νομοθεσίας και άνθισαν η φιλοσοφία, η Τέχνη και το ντιζαίν. Αμφισβήτησαν και άλλαξαν τις όψεις της Τέχνης και του ντιζαίν. Ανέγειραν ναούς, θέατρα, στάδια, κτήρια, δημιούργησαν γλυπτά, τοιχογραφίες, κεραμική και άλλα. Το κλασικό στυλ αυτής της εποχής στην Αρχιτεκτονική είναι ο Δωρικός ρυθμός και ο Ιωνικός ρυθμός. Η Τέχνη και ο πολιτισμός τους εκφράζεται με ψηφιδωτά, τοιχογραφίες, αγάλματα, προτομές από ορείχαλκο, μάρμαρο, πολύτιμα μέταλλα, ξύλο, και έντονα ζωγραφισμένα γλυπτά.

Ελληνιστική περίοδος – Μέγας Αλέξανδρος -Κλασική Συμμετρία. 336-323 π.Χ. Από 334 π. Χ. η μεγάλη αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η χρυσή εποχή της ελληνιστικής περιόδου. Δημιουργούνται οι πιο νατουραλιστικές κλασικές μορφές. Η Ελληνιστική εποχή αρχίζει από τη Μεσόγειο και φτάνει μέχρι την Ινδία, δημιουργώντας Τέχνη και ντιζαίν με πολύ απλές γραμμές. Ξύλο, μέταλλο και μάρμαρο χρησιμοποιούνται ευρέως, ιδίως μάρμαρο και ψηφιδωτή διακόσμηση των κτηρίων. Τα έπιπλα είχαν τυποποιημένο σκάλισμα με ελαφρές καμπύλες και καμπύλα πόδια. Εισήγαγαν τα τρία πόδια στα έπιπλα και τα καθίσματα ανάκλιτρα. Τα καμπύλα στοιχεία κατασκευάζονται από ξύλο, μέταλλο και μάρμαρο. Η Κεραμική ήταν ερυθρόμορφη ή με λανόμορφη.

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. 300 π.Χ. - 391 μ.Χ Η Ρωμαϊκή τεχνοτροπία 800 π.Χ. – 360 μ.Χ. Οι Ρωμαίοι ήταν Ετρουσκικής φυλής. Σε αντίθεση με τους Έλληνες, οι Ρωμαίοι ήταν περισσότερο κατακτητές παρά καλλιτέχνες. Στήριζαν την Τέχνη και τον σχεδιασμό τους στο ελληνικό ύφος. Δημιούργησαν μετά το δικό τους ύφος, με περισσότερα σκαλισματα, επιδεικτικά περίτεχνα διακοσμητικά εφέ, προσθέτοντας χρυσό, ασήμι, έβενο, κοχύλια και γυαλιστερές πούλιες. Σε αυτή την περίοδο παράγονται επίσης πήλινα (terra- cotta), τοιχογραφίες, fresco και ψηφιδωτά. Αναπτύσσουν τη μηχανική για την οδοποιία και το εφαλτήριο. Ο πολιτισμός τους έφτασε ως τη Βρετανία μεταξύ 43π.Χ. – 400 μ.Χ.

Κατασκεύασαν δρόμους, λουτρά, κτήρια και τα «Τείχι του Αδριανού». Η πώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας έφερε σύγχυση. Προέκυψε το ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος, η Βυζαντινή αυτοκρατορία με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, με επίσημη γλώσσα την ελληνική. Το δυτικό Ρωμαϊκό κράτος περιλάμβανε μέγα τμήμα της Ευρώπης με πρωτεύουσα τη Ρώμη. Οι «Ξκοτεινοί Αιώνες» επεκράτησαν στο δυτικό τμήμα της Ευρώπης από το 500 – 1.000 μ.Χ.

3. Μεσαιωνικός Κόσμος 350-1350 μ.Χ.

Γέννηση του Χριστού 4 π.χ / **Χριστιανισμός** / **Ανατολική Ευρώπη Βυζαντινή Αυτοκρατορία** 391 – 1435 μ.χ. **Western Europe. Dark Ages** 476 – 987 μ.χ **Frankish, Kingdom Charlemagne** 950 – 1398 μ.χ **Romanesque** 1150 –1435 μ.χ **North Europe** 600 AD – 800 μ.χ. **Saxons and Vikings.** 600 – 800 μ.χ **Norman - England equivalent to Romanesque** 1028 – 1389 μ.χ **Gothic: Vault Arch** 1375 – 1455 μ.χ 1389 μ.χ 1150 – 1435 AD.

4 π.Χ. Γέννηση του Χριστού

Ανατολική Ευρώπη

Βυζαντινή Αυτοκρατορία Ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 391 μ.Χ. – 1435 μ.Χ.

Η βυζαντινή τεχνοτροπία αναπτύχθηκε από το Ανατολικό ελληνικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δημιουργήθηκε η πρώτη Χριστιανική Αυτοκρατορία και η πρώιμη Μεσαιωνική εποχή. Στην Τέχνη και τον σχεδιασμό μετά από το Ρωμαϊκό ύφος, προέκυψε ένα άλλο, επηρεασμένο από τη χριστιανική θρησκεία. Εμφανίζεται στην Αρχιτεκτονική ο τρούλος, εισάγεται η αγιογραφία, το ψηφιδωτό, σε στυλιζαρισμένα και απλοποιημένα πρότυπα και κτήρια, όπως η εκκλησία της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Οι εσωτερικοί χώροι διακοσμούνται με ψηφιδωτά, γλυπτά, υφάσματα και έργα ζωγραφικής, όλα με θρησκευτικά θέματα και ιερούς χάρτες.

Δυτική Ευρώπη

Σκοτεινοί αιώνες 476 – 987 μ.Χ.

Φράγκοι - Φράγκικο Βασίλειο - Αυτοκρατορία Καρλομάγνου (Charlemagne) 950 – 1398 μ.Χ. Το δυτικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στην Ευρώπη, αρχίζει από το 500 μ.Χ. -1000 μ.Χ είναι γνωστή ως η περίοδος των «Σκοτεινών αιώνων» του πολιτισμού στη Δύση.

Ο πληθυσμός ζούσε σε καλύβες και σπίτια λάσπης σε ένα απλό και χρηστικό περιβάλλον. Οι εκκλησίες και τα μοναστήρια είναι κτισμένα με λειτουργικό ύφος και επίπλωση, που δατηρούσε ακόμη την επιρροή της ελληνικής και της Ρωμαϊκής τέχνης.

Όλα ήταν προσανατολισμένα προς τον Χριστιανισμό, η εκλεπτυσμένη τέχνη και το Ντιζάιν δεν είχαν σημασία. Οι καλλιτέχνες δεν χρησιμοποιούν τη φαντασία τους, διότι ήταν αναγκασμένοι να εργάζονται σύμφωνα με ένα χριστιανικό τυπικό πρότυπο.

Το 529 μ.Χ. κτίστηκε από τον Άγιο Βενέδικτο το πρώτο μοναστήρι Monte Cassino.

Στην εποχή του Καρλομάγνου 800 μ.Χ. η Τέχνη των βιβλίων και η εικονογράφησή τους ανθοφορεί. Δημιουργούνται γλυπτά με θρησκευτικά θέματα και θρησκευτικές διακοσμήσεις από πολύτιμα υλικά, όπως χρυσό, ασήμι και σμαράγδια και είναι στολισμένα με μαργαριτάρια και πολύτιμους λίθους.

1209 μ.Χ. Ιδρύθηκε το τάγμα των Φραγκισκανών μοναχών από τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης.

Βόρεια Ευρώπη

Σάξονες 600 μ.Χ. - 800 μ.Χ. και Βίκινγκς 793 – 1000 μ.Χ. Οι Γερμανοί Σάξονες και οι πολεμιστές Σκανδιναβοί Vikings εισβάλουν στην Αγγλία και φέρνουν τη μεταλλοτεχνία και τη ναυτική τέχνη.

Η Κελτική και η Σαξονική Αγγλία δημιουργεί Τέχνη και Ντιζάιν που εμπνέεται από τη θρησκεία. Ταπετσαρίες και χειρόγραφα γεμάτα αρμονία και σύνθεση χρώματος. Αυτή την περίοδο κτίζονται στην Αγγλία Νορμανδικές εκκλησίες.

Οι Βίκινγκς ήταν πολεμιστές από τη Δανία, ο πολιτισμός τους δημιούργησε όπλα και πολεμικά πλοία από μέταλλο και ξύλο. Το 1000 μ.Χ. έφτασαν ως τη Γροιλανδία και την Αμερική, όπου δημιούργησαν οικισμούς.

Ρωμανικό Στυλ 950 μ.Χ. – 1398 μ.Χ. Δημιουργείται το ρωμανικό στυλ που προήλθε από το Ρωμαϊκό. Αυτή την περίοδο παρατηρείται απομάκρυνση από την παράδοση και αναδεικνύεται το ρωμανικό ύφος Αρχιτεκτονικής, που εισάγει τον ρυθμό της Βασιλικής. Το ρωμανικό ύφος στη Δύση άρχισε στη Γερμανία την εποχή της βασιλείας του Όθωνα.

Νορμανδικό Στυλ 1028 –1389 μ.Χ Αγγλία ισοδυναμεί με τη ρωμανική περίοδο.

Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα 1.066 μ.Χ. – 1400 μ.Χ. στην Ευρώπη, χώρες όπως η Αγγλία και η Γαλλία δημιουργούν κτήρια με προσέχοντα ξύλινα πλαίσια. Αρχίζει να αναπτύσσεται ο Γοτθικός ρυθμός, ιδιαίτερα στη Γαλλία. Μέχρι το 1400 μ.Χ. τα κτήρια και τα έπιπλα διακοσμούνται με εξάισια πέτρα και ευλογητική.

Γοτθικός ρυθμός. Θόλος - Καμάρα 1375 – 1435 μ.Χ. Ο Γοτθικός ευρωπαϊκός ρυθμός άνθισε από το 1200 – 1590 μ.Χ. Ο ρυθμός αυτός αναπτύσσεται στη Βόρεια Γαλλία. Είναι η εποχή της οικοδόμησης καθεδρικών ναών. Κατασκευάζονται γλυπτοί τάφοι ιπποτών, βασιλιάδων και βασιλισσών. Στη Δυτική Ευρώπη, η Γοτθική Τέχνη είναι η εξιδανίκευση του Χριστιανισμού. Το Δόγμα της εκκλησίας, οι πάπες, οι ιερείς και οι βασιλείς απεικονίζουν τις χριστιανικές αλήθειες στα έργα της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της αρχιτεκτονικής και στα χειρόγραφα, που στόχο έχουν να προσηλυτίσουν το κοινό τους.

Υπάρχουν διακοσμητικά στοιχεία σε τεράστιο μέγεθος και κλίμακα. Η Τέχνη αυτής της εποχής παρουσιάζει τον Χριστό ως κεντρική μορφή - φιγούρα με όλες τις άλλες εικόνες ως φόντο.

Η περίοδος αυτή προσφέρει εξίσια Τέχνη και Ντιζάιν που επικεντρώνεται σε χριστιανικά θέματα. Οι Καθεδρικοί ναοί και άλλα κτήρια κτίζονται από πέτρα και μάρμαρο, με ξύλινα γλυπτά, τοιχογραφίες, μεταλλοτεχνία και υαλοτεχνία, έχουν παράθυρα με vitraux (βιτρώ) και ταπετσαρίες. Στον εσωτερικό διάκοσμο κυριαρχούν τα χρώματα.

Κυκλοφορούν τα Χειρόγραφα και οι γεωγραφικοί χάρτες.

Το 1225 αρχίζουν οι **Σταυροφορίες** για την απελευθέρωση των Αγίων Τόπων.

Το 1337 κυριαρχεί η ζωγραφική σε πίνακες, αντικαθιστώντας τις σκαλιστές επενδύσεις στους τοίχους.

Στην Ιταλία το 1400 ακμάζει ο Γοτθικός ρυθμός. Στη Βενετία ο ρυθμός απλώνεται σε όλο του το μεγαλείο. Αναπτύσσεται επίσης το εμπόριο, φέρνοντας μεγάλο πλούτο. Οι Τέχνες βρίσκονται σε πλήρη άνθηση.

Στη Βενετία, υπάρχουν θαυμάσια κτήρια από πέτρα, από μάρμαρο, με ξυλογλυπτική και σιδηροκατασκευές. Παλάτια, Καθεδρικοί ναοί και εκκλησίες. Το χρώμα εξακολουθεί να κυριαρχεί στον εσωτερικό διάκοσμο.

Η Τέχνη όμως θεωρείται ως χειροτεχνία για ειδικευμένους τεχνίτες και οι Καλλιτέχνες είναι ανώνυμοι.

Αντιπροσωπευτικά έργα της περιόδου αυτής, δημιουργεί ο καλλιτέχνης **Fra Angelico**. Οι πίνακές του είχαν επίπεδες επιφάνειες δύο διαστάσεων, με θέματα θρησκευτικού περιεχομένου, με διακοσμητικά Ντιζάιν, πλούσια χρώματα και χρυσό χρώμα.

Ισλάμ

Ισλαμ 570 μ.χ **Μωάμεθ** 570 - 635 μ.χ - το **Κοράνι** 685 μ.Χ **Αραβες** 820 – 1490 μ.χ **Ισλαμ Βαγδατή** 1224 μ.χ **Ισπανία οι Μαυριτανοί** 1540 μ.χ **Περσία** 1430 μ.χ **Οθωμανοί** 1281 – 1522 – 1923 μ.χ

Μωάμεθ 635 μ.χ - το **Κοράνι** 685 μ.Χ

Το Ισλάμ ήταν ένας σημαντικός πολιτισμός με βάση τη διδασκαλία του Μωάμεθ 570 - 635μ.Χ.

Από το 616μ.Χ – 1200μ.Χ. Η άνοδος του Ισλάμ με τους **Μαυριτανούς και Άραβες** επεκτεινόταν από το Αφγανιστάν μέχρι την Ισπανία.

Οι κατακτητές του Ισλάμ χρησιμοποίησαν τους προ-ισλαμικούς πολιτισμούς ως βάση για τον δικό τους πολιτισμό. (ελληνορωμαϊκούς και τους πολιτισμούς των Σασανιδών). Αντέγραψαν την επιστήμη και τα μαθηματικά. Λόγω του Κορανίου δημιούργησαν γραφή, διακοσμητικά σχέδια και καλλιγραφία την «Kufic γραφή» και τα στυλ Naski και Tuluth.

Το θρησκευτικό πλαίσιο του Κορανίου ευνοεί τη χρήση και την ανάπτυξη γεωμετρικών και αφηρημένων σχεδίων και το Arabesque (Αραβούργημα). Αυτή η μη-αντιπροσωπευτική, ανεικονική

Τέχνη και Ντιζάιν οδήγησε στη δημιουργία του Αραβουργήματος στον διάκοσμο, τα υφαντά, τα κεραμικά, στο γυαλί και αλλού.

Στο 685 μ.Χ. κτίστηκε στον Βράχο της Ιερουσαλήμ ο «**Ισλαμικός Θόλος**» στο Τέμενος και παρουσιάζει τις επιδράσεις του βυζαντινού και πρώιμου ελληνικού ρυθμού της Ευρώπης.

820 μ.Χ. στη **Βαγδάτη ο πολιτισμός του Ισλάμ** υπό τον ηγεμόνα χαλίφη Αββασίτ Harum-al- Rashid δημιουργεί Λογοτεχνία και διαδίδεται το παραμύθι «Χίλιες και μια νύχτες».

Οι ισλαμιστές εισέβαλαν στην Ευρώπη και επηρέασαν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και επηρεάστηκαν από αυτόν. Αυτό είναι εμφανές σε όλη την Ευρώπη, κυρίως στην Ισπανία.

Ισπανία 1224 μ.Χ. Ισπανία - Οι Μαυριτανοί έκτισαν φρούριο στην πόλη Αλάμπρα.

Οθωμανική Αυτοκρατορία 1299 μ.Χ. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία εισάγει νέα στοιχεία στην Αρχιτεκτονική του Τεμένους.

Περσία 1540 μ.Χ. Στην **Περσία - Βόρειο Ιράν** υφαινεται το Άγιο χαλί Ardebil. Χρησιμοποιείται το μελάνι και το gwash (γκουάς) στο παραδοσιακό περσικό γεωμετρικό Design και στην Καλλιγραφία.

Τον 18ο αιώνα το Ισλάμ στη Δύση επικεντρώνεται στην Αρχιτεκτονική του Τεμένους και στη διακόσμηση. Διακοσμούν στο δέρμα, στο ασήμι και στα υφάσματα.

Αμερική

Νότια Αμερική- Κεντρική Αμερική- Βόρεια Αμερική 350 – 1550μ.Χ. **Αμερική - Sican - Chimu - Υστερος πολιτισμούς των Μάγια** από 500μ.Χ. Οι πόλεις **Τίναςκα και Ηουαί στις Περουβιανές Άνδεις**, 850 μ.Χ. **Αμερική - Κ. Μεξικό Τολτέκοι**, 1000 μ.Χ. Ευρωπαίοι και Νορβηγοί εγκαταστάθηκαν στην Αμερική 1395 - 1550 μ.Χ. **Αμερική Ίνκας / Αζτέκοι** 1395 - 1550 μ.Χ. **Ανακάλυψη της Αμερικής** 1492 μ.Χ.. **Δημιουργία ΗΠΑ** ξεκινά το 1770 μ.Χ.

Η «αρχαία» Αμερική έχει να δείξει τόσο πολλά στην Τέχνη και στο Ντιζάιν, όπως η Ευρώπη, η Ανατολή, η Μέση Ανατολή και η Αφρική.

Υπάρχουν **οι πολιτισμοί της Νότιας Αμερικής** με τεράστιους πέτρινους ναούς, πυραμίδες και ιερογλυφικά, όπως οι πολιτισμοί των Μάγια, των Ίνκας και της Κεντρικής Αμερικής, όπως οι Τολτέκ στην πόλη Τυλα (Τούλα) και οι Αζτέκοι.

Στη **Βόρεια Αμερική** υπάρχει ο αστικός πολιτισμός με τα πέτρινα κτήρια και τα όπλα, το τόξο και τα βέλη.

Το 1492 **Χριστόφορος Κολόμβος ανακαλύπτει τη Νότια Αμερική**. Δημιουργείται έτσι μια σημαντική καμπή και μεγάλη αλλαγή στον πολιτισμό της.

Οι πολιτισμοί της **Κεντρικής Αμερικής**, των Osmecs, Μάγια, Τολτέκων, Mixtecl, Ίνκας και Azteclts που αναφέρθηκαν πιο πάνω, είχαν πόλεις με πολύ εξελιγμένα συστήματα αρδεύσεως, τεράστιους ναούς, πυραμίδες, παλάτια, ζωγραφισμένα ξύλινα και πέτρινα γλυπτά, χρυσά αντικείμενα. Όλα ήταν σχεδιασμένα σε τυποποιημένη μορφή το οποία καταστράφηκαν με την εισβολή των Ισπανών και αντικαταστάθηκαν από το στυλ της ισπανικής αποικιακής Τέχνης που αντιπροσωπεύει το Μέσο-αμερικανικός τρόπος ζωής στην Τέχνη και στο Ντιζάιν, με τη μορφή εικονογραφημένων βιβλίων. Με αυτόν τον τρόπο εξηγούσαν την Ανακάλυψη και την κατάκτηση της Αμερικής.

Ανατολή και Άπω Ανατολή

600 – 1220 μ.Χ **Νοτια Κίνα** 1250 μ.Χ **Ινδία** 1634 – 1770 μ.Χ

Κινεζική ζωγραφική με μελάνι, 600 -700 μ.Χ. μοιάζει με την ελληνική, δημιουργός της ο Yan Liben.

Κίνα 1020 μ.Χ. παρατηρούμε την επιρροή του Βουδισμού στην Τέχνη που εκφράζεται από τη δημιουργική εργασία του Χυ Χι (886 -975μ.Χ.) που τα θέματά του ήταν τα τοπία.

Νότια Κίνα 1220 μ.Χ. οι καλλιτέχνες Μα Υουαν και Ησία Κουεί δημιούργησαν ζωγραφική τοπίων με ομίχλη και νέφη.

Ινδία 1250μ.Χ. Εμφανίζονται στην Ινδία τα κτήρια σε στυλ Παγόδα με τον σχεδιασμό του ναού «Μαύρη Παγόδα».

Ινδία 1545μ.Χ. Αναγείρεται ο οκταγωνικός τάφος.

4. Αναγέννηση (Renaissance) 1350-1600 μ.Χ.

Νότια Ευρώπη

Αναγέννηση 1350 - 1450 μ.Χ. Ιταλία πρώιμη Αναγέννηση 1450 - 1520 μ.Χ. Υψηλής Αναγέννησης 1520 μ.Χ. - 1600 μ.Χ. Ύστερη Αναγέννησης – Μανιερισμός Υψηλη Αναγεννηση (Ακμη) 1450 -1520 μ.χ - Ο 15ος αιώνας είναι η εποχή της ανακάλυψης της Αμερικής από τον Κολόμβο.

Βόρεια Ευρώπη

Φλαμανδική 1558 μ.Χ. - 1588 μ.Χ. Το Αγγλικό Τυδώρ στυλ Tudor 1600 μ.Χ. - 1625 μ.Χ. Ιακωβείο Στυλ 1600 – 1702 μ.χ

Εισαγωγή

Με την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 1.453μ.χ. στους Οθωμανούς, πολλοί Έλληνες μετανάστευσαν στην Ιταλία, παίρνοντας μαζί τους την κλασική Τέχνη και Ντιζάιν.

Αναβιώνει στην Ιταλία το κλασικό στυλ, σε συνδυασμό με ανατολικές και δυτικές επιδράσεις. Αναγεννάτε η ελληνορωμαϊκή κλασική Τέχνη και ο μυθικός της κόσμος. Με την εξουσία της εκκλησίας και τις επιρροές της, δημιουργήθηκε το Αναγεννησιακό στυλ, που προωθεί την επιστήμη, την Τέχνη και το Ντιζάιν.

Ανέπτυξαν τον νατουραλισμό, τη γραμμική με την προοπτική από ψηλά και από κοντά (foreshortened), τη σύνθεση, τις κλασικές ανθρωπιστικές αξίες, τη συμμετρία και τις αναλογίες με βάση τις κλασικές ιδέες στην Αρχιτεκτονική, τη Γλυπτική και τη Ζωγραφική.

Κατά την Αναγέννηση το θέμα των έργων βασιζόταν στον ιδεαλισμό. Η Τέχνη και ο σχεδιασμός εκφράζεται με το κλασικό ιδεώδες, τις ανθρώπινες αξίες, τα συναισθήματα, τις σχέσεις, τη σύνθεση, το χρώμα και τη μορφή, που βασίστηκε στη θεωρία των Ιδεών και των μορφών του Πλάτωνα. «Πλατωνική μορφή» έχουν η Τέχνη και το Ντιζάιν που γέννησε η φαντασία και όχι η μίμηση των φυσικών προτύπων. Αυτές οι ιδέες ή μορφές εκφράζουν την τελειότητα στον κόσμο, είναι απαραίτητες στο σύμπαν, αλλά όχι και στον κόσμο της ύλης. Είναι παραπλανητική, αλλάζει, στερείται πραγματικότητας. Οι καλλιτέχνες Leonardo, Raphael και Michelangelo ακολούθησαν το φιλοσοφικό αυτό κίνημα. Οι ανθρώπινες σχέσεις και οι δραστηριότητές τους είναι ανεξάρτητες, δεν έχουν σχέση με τα θρησκευτικά έθιμα και τους θεσμούς. Τα θέματά τους έχουν ληφθεί από τους κλασικούς μύθους και την ιστορία.

Εισάγεται επίσης η μνημειακή τέχνη που σχεδιάστηκε για να επηρεάσει δυναμικά. Αυτό φαίνεται περίτρανα στο έργο του Michelangelo «The last judgement», στη Sistine Chapel στο Βατικανό.

Το έργο του καλλιτέχνη της Αναγέννησης παρουσίασε τον κόσμο μέσα από τον νατουραλισμό και τη ψευδαίσθηση. Το δούλεψε αυτό μέσα από τη γενική εντύπωση της φυσικής όψης με τη χρήση της γραμμικής, της από ψηλά και από κοντά προοπτικής, το φως, την υφή, το χρώμα, τον τόνο σε όλες τους τις ποιότητες, με αλήθεια και ουσία.

Το στυλ της Αναγέννησης είναι πλούσιο και πολυτελές με εξαιρετική λεπτομέρεια στον διάκοσμο. Υπάρχουν νεοκλασικά κτήρια με τοιχογραφίες που καλύπτουν τους τοίχους και τις οροφές, ενώ οι εσωτερικοί χώροι χρησιμοποούν υφάσματα από μετάξι, χαλιά δαπέδου, εισαγόμενα από την ανατολή.

Τχνη & Ντιζάιν ευδοκμεί στη Ρώμη, Φλωρεντία, Μιλάνο, Βενετία και Βόρεια Ευρώπη και

δημιουργήτε για τους δικούς τους λόγους και ανάγκες.
Οι Καλλιτέχνες τώρα θεωρούνται ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ και όχι τεχνίτες.

Νότιος Ευρώπη

Αναγέννηση 1350 - 1450 μ.Χ. Ιταλία πρώιμη Αναγέννηση 1450 - 1520 μ.Χ. Υψηλής Αναγέννησης 1520 μ.Χ. - 1600 μ.Χ. Ύστερη Αναγέννησης - Μανιερισμός Υψηλη Αναγέννηση (Ακμή) 1450 -1520 μ.χ - Ο 15ος αιώνας είναι η εποχή της ανακάλυψης της Αμερικής από τον Κολόμβο.

Πρώιμη Αναγέννηση - Ιταλία 1350 - 1450 μ.Χ.

Με την εμφάνιση του Αναγεννησιακού στυλ, οι καλλιτέχνες ζωγραφίζουν όχι μόνο στους τοίχους και στα ξύλινα διαχωριστικά αλλά και στον καμβά.

Giotto είναι ο πρώτος που δημιούργησε την ψευδαίσθηση του χώρου στα έργα του, με την εισαγωγή του τρισδιάστατου χώρου σε διδιάστατη επιφάνεια. Δημιούργησε ρεαλιστικές σκηνές και νατουραλιστικά εφέ στις τοιχογραφίες του, επιστρέφοντας στην κλασική νατουραλιστική τέχνη, χρησιμοποιώντας εφέ φωτός και σιάς.

Brunelleschi και ο **Alberti** δημιουργούν γραμμική προοπτική.

Το έργο του **Fra Angelico** είναι ένα μείγμα Γοτθικού ρυθμού και προοπτική.

Το 1420 ο **Masaccio** εισάγει με επιτυχία την προοπτική και την ενιαία πηγή φωτός. Το έργο του δημιουργεί προοπτικές με τρισδιάστατα εφέ φωτισμού και έκφρασης.

Η αδιαφορία για τη συμβατικότητα εισάγεται στην Τέχνη με τους **Paolo Uccello** και **Mantegna**. Οι Κυβιστές και οι Σουρεαλιστές επηρεάστηκαν από τον **Uccello**.

Τα έργα του **Piero della Francesca** και του **Verrochio** εισήγαγαν τον νατουραλισμό, μέσω του φωτισμού και των σουρεαλιστικών συνθέσεων.

Pisano και **Donatello** εισάγουν τα επιδαπέδια (ελεύθερα) γλυπτά. Δημιουργούν κλασικά θέματα και συμμετρία που επηρέασαν όλα τα έργα.

Bellini στην Ιταλία, επηρεάζεται από τον **Van Eyke** της Β. Ευρώπης, εισάγει τη λαδομπογιά και την τέμπερα. Στη ζωγραφική του εκφράζει ατμοσφαιρικές και φωτεινές τοπογραφίες με κιννάβαρι και άλλα ζωηρά χρώματα. Δημιουργεί επίσης γλυπτά.

Giorgione, μαθητής του **Bellini**, εισήγαγε τον καμβά. Αλλάζει το θέμα στη ζωγραφική του ώστε, τα έργα του να μην βασίζονται σε αυτό. Ήταν ο πρώτος που δημιούργησε ατμοσφαιρικά εφέ συνδέοντας όλα τα στοιχεία της ζωής μαζί. Το χρώμα του εκφράζει συγκίνηση και συναίσθημα.

Donatello δημιουργεί το χάλκινο άγαλμα του «Δαβίδ» στη Φλωρεντία.

Το επίτευγμα της μηχανικής επινοεί ο **Philippo Brunelleschi** που δημιούργησε τον **Θόλο σε εκκλησία της Φλωρεντίας βασισμένο στον Γοτθικό ρυθμό**. Μορφές και Αρχιτεκτονική δημιουργήσει και ο **Palladio**, ο οποίος επηρέασε την Αγγλία του 18^{ου} αιώνα.

Υψηλή Αναγέννηση (Ακμή) 1450 – 1520 μ.Χ.

Στυλ Φλωρεντίας: Έμφαση στο Ντιζάιν. Στυλ Βενεσιάνικο: Σημασία στοχρώμα.

Η υψηλή Αναγέννηση στη Ρώμη, Φλωρεντία και τη Βενετία, άλλαξε την εικόνα του καλλιτέχνη. Τώρα ο καλλιτέχνης καθιερώνεται όχι ως τεχνίτης, αλλά ως δημιουργός και ιδιοφυΐα. Το στυλ αυτό άλλαξε την Τέχνη και το Design μια για πάντα.

Leonardo Da Vinci 1503 μ.Χ ζωγράφος, επιστήμονας και ερευνητής δημιούργησε την πρώτη από ψηλά προοπτική και ρεαλιστικές από απόσταση σκηνές. Δημιούργησε τα εφέ του Chiaroscuro και το Sfumato. Με αυτό τον τρόπο, χωρίς απότομες σαφείς γραμμές είναι τα έργα του ο «Μυστικός Δείπνος» και «Μονα Lisa». Αυτά τα εφέ επέδρασαν και στον Velasquez και υιοθετήθηκαν ακόμη και από τους ιμπρεσιονιστές του 19ου αιώνα.

Michelangelo 1475 – 1554 μ.Χ δημιουργεί γλυπτά, όπως ο «David» και «The Dying Slave» και τη ζωγραφική της Sistine Chapel.

Στη Φλωρεντία, **Raphael** επιστρέφει στο ελληνικό ιδεώδες της ομορφιάς. Επηρεάζει την Ευρώπη με τα εφέ του φωτισμού του.

Στη Βενετία 1485 – 1576 μ.Χ, **Tiziano** μαθητής του Bellini, άλλαξε τη Βενετσιάνικη ζωγραφική για πάντα. Απορρίπτει τους ισχύοντες κανόνες σχετικά με τη σύνθεση και δημιουργεί τους δικούς του, με την εισαγωγή της αρμονίας, της έκφρασης και της ισορροπίας με τη χρήση του φωτός, του χρώματος και την ατμοσφαιρική διάθεση (όπως τα τοπία του **Giorgione**). Στο έργο του, το χρώμα συνθέτει την εικόνα και όχι η μορφή. Χρησιμοποιεί συνδυασμό χρώματος και μείγμα φόρμας, τα γεμάτα ελευθερία έργα του, έδωσαν μια νέα κατεύθυνση στη ζωγραφική.

Το έργο του **Tiziano** επηρέασε τον **Tintoretto** Rubens, τον Delacroix, γερμανούς και ολλανδούς ζωγράφους - όπως τον Durer, και τον ισπανό Velasquez.

Να μελετήσετε τα μεταγενέστερα έργα του **Tiziano**, για να δείτε πώς η πινελιά του έχει την αίσθηση των ιμπρεσιονιστών ζωγράφων του 20ου αιώνα.

Botticelli 1445 -1510 μ.Χ

1472 -1517 μ.Χ. **Fra Bartolomeo** επηρεάστηκε από τον **Fra Angelico** και τον **Leonardo Da Vinci**.

Sebastiao de Pablo από το Βενετσιάνικο και το Ρωμαϊκό στυλ.

1489 – 1534 μ.Χ. Η Τέχνη του **Correggio** θα επηρεάσει την εποχή του Baroque και του Rococo 200 χρόνια αργότερα. Συγκρίνετε το έργο του, ο γυμνός Jupiter με το έργο του Boucher Το έργο του με το φως και τη σκιά επηρέασε μεταγενέστερες εποχές.

1492 μ.Χ **Χριστόφορος Κολόμβος και Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν την Αμερική.**

Ύστερη Αναγέννηση - Μανιερισμός 1520 – 1600 μ.Χ.

Μετά την ακμή της Αναγέννησης και πριν από την εποχή Baroque, η Αναγέννηση έχει τη μορφή Μανιερισμού. Προσέδιδε μικρότερη σημασία στην κλασική αρμονική ισορροπία και σύνθεση, χρησιμοποιώντας ποικίλα, διαφορεόμενα θέματα, αμήχανες πόζες και περίπλοκη σύνθεση.

Όλα τα έργα έχουν κλασική ισορροπία και νατουραλισμό, με ψευδή αισθητική, στυλιζάρισμα της γήινης ομορφιάς, προσποίηση και τεχνητή κομψότητα. Το σύνθημά τους ήταν Ομορφιά, όχι Πραγματικότητα. Το στυλ αυτό άρχισε με τον Botticelli και τον Michelangelo. Η τεχνοτροπία των έργων του Michelangelo και του Bellini αντανακλά αυτό το στυλ των δραματικών εφέ στο χρώμα, στο φως και στην κίνηση.

Το έργο του **P. Parmigianino** 1503 – 1540 μαθητή του **Correggio**, είχε το ύφος του Μανιερισμού.

1519 – 1594 **Tintoretto** 1519 – 1594 δημιουργεί, επηρεασμένος από τον **Tiziano** και τον **Michelangelo** με τη συνήθως τυπική τοποθέτηση του κύριου θέματος εκτός κέντρου, σε μια εικόνα, χωρίς ακριβές τελείωμα φινιρίσμα. Η δουλειά του επηρέασε τον El Greco.

El Greco 1541 – 1614 μετακινείται από την Κρήτη στη Βενετία και εγκαθίσταται στο Toledo, στην Ισπανία. Εργαζόταν σε απομόνωση. Ήταν ένας οραματιστής καλλιτέχνης, με προσωπικό και πρωτότυπο στυλ. Το έργο του έχει ίχνη του βυζαντινού στυλ. Στη Βενετία, επηρεάστηκε και από

άλλους καλλιτέχνες, κυρίως τον Tiziano και τον Tintoretto. Δημιουργεί ένα νέο συναισθηματικό τρόπο έκφρασης μέσω σύνθεσης, φυσικής μορφής και χρώματος. Το ελεύθερο στυλ του έχει την έκφραση και συναίσθημα πέραν της πραγματικότητας, πλησιάζοντας την πνευματικότητα. Το έργο του εκτιμήθηκε 300 χρόνια μετά τον θάνατό του. Υπήρξε ο πρώτος «εξπρεσιονιστής ζωγράφος» πριν από τους εξπρεσιονιστές και επηρέασε τους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα.

1528 – 1588 **Paolo Veronese** χρησιμοποιεί το χρώμα και το φως για να δημιουργήσει φόρμες. Αυτό δημιουργεί μεγαλείο στη ζωγραφική του.

Καλλιτέχνες **Brueghel, Hans Holbein** (ζωγράφος με τους Πρέσβεις) και **Bosch**, επεκτάθηκαν στην Αγγλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία.

Μετά το 1530 – 1593 μ.Χ. δημιουργείται συμβολική ζωγραφική από τον **Giuseppe**

Arcimboldo. Τα έργα του μπορεί να συνδεθεί αργότερα, στον 20^ο αιώνα με το έργο του **S. Dali**.

Βόρεια Ευρώπη

Φλαμανδική 1558 μ.Χ. - 1588 μ.Χ. Το Αγγλικό Τυδώρ στυλ Tudor 1600 μ.Χ. - 1625 μ.Χ. Ιακωβείο Στυλ 1600 – 1702 μ.Χ

Στη Βόρεια Ευρώπη, όπως στη Νοτιο Αναγέννηση, παρατηρείται η αφύπνιση της συνειδητής σκέψης και ρήγμα από το εκκλησιαστικό δόγμα. Αυτή την περίοδο εμφανίζεται μια σπουδαία θρησκευτική προσωπικότητα, ο **Martin Luther** διαρρηγνύει τη παλαιά τάξη του δόγματος.

Η Αναγέννηση στη Β. Ευρώπη φέρνει την επανάσταση στην Τυπογραφία. Το 1456 **Gutenberg** χρησιμοποιεί κινητό τύπο τυπογραφίας.

1395 – 1441 μ.Χ. Φλαμανδός ζωγράφος **Jan Van Eyke** ήταν ο πρωτοπόρος στη χρήση της Λαδομογιίας στη ζωγραφική. Δημιουργεί εξαιρετικά λεπτομερείς πίνακες, εκθέτοντας τις μορφές με το φως και τη σκιά. Θα επηρεάσει τον V. Bellini και τον Mantegna der Weyden.

1430 – 1440 μ.Χ. **Hans Memling** γεννήθηκε στη Γερμανία, αλλά έζησε στην Ολλανδία και θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους Ολλανδούς καλλιτέχνες του 15ου αιώνα. Οι πίνακές του είναι λεπτομερείς και ακριβείς, με φως, σκιά, μορφές και βάθος.

Στη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες έδρασαν **A. Dürer** και **H. Bosch** με ευφάνταστα έργα ζωγραφικής.

1450 – 1516 Το έργο του **H. Bosch** βασίζεται στη λεπτομέρεια και σε τοπικό ονειρικό περιβάλλον, μεσαιωνικούς χαρακτήρες και συμβολισμό. Το έργο του θα επηρεάσει τους σουρεαλιστές.

Στη Γερμανία, η οποία βρίσκεται μεταξύ του Βορρά και του Νότου της Ευρώπης, είναι ο **A. Dürer** με τη βόρεια παράδοση και την πνευματική σύνδεση με την ιταλική Αναγέννηση. Ζωγραφίζει λεπτομέρειες με εξπρεσιονιστική χαρακτηριστικά. Τα έργα τους αντανακλούν τις τέλει αναλογίες του ανθρώπου και της φύσης.

M. Grunewald στη Γερμανία, ζωγραφίζει μεσαιωνικά θέματα.

Granach δημιουργεί τοπία με μύθους και γοθικές επιρροές.

Οι Πίνακες του **A. Altdorfer** είναι γεμάτοι πατριωτισμό, εκφράζεται με τεχνικές την Αναγέννησης, αλλά εντός του γερμανικού τοπίου.

Holbein 1497 – 1498 ο νεότερος, εργάστηκε στο στυλ του Μανιερισμού, με επιρροές από τη Μεταρρύθμιση Εργάστηκε ως ζωγράφος πορτρέτου στην Αγγλία για τον Henry VIII.

Hilliard Nicholas 1547 – 1619 Άγγλος ζωγράφος που εισάγει τη μικρογραφία στη ζωγραφική. Στις Κάτω Χώρες, μεταξύ 1525 – 1569 **P. Bruegel** ζωγραφίζει φυσικές σκηνές καθημερινής ζωής, τοπία και αγρότες, όπως τους είδε, με ηθικολογικές κωμικές εικόνες γεμάτες ανθρωπιά, χωρίς θρησκευτικότητα.

Η **Γαλλική Αναγέννηση** αντιπροσωπεύεται από τον **Jean Fouquet** 1420 -1481μ.Χ. και τον **Francois Clouet** 1510-1572

Αυτή τη συγκεκριμένη εποχή η **Ισπανία επηρεάζεται από τους Μουριτανούς.**

Ισπανική κάθοδος στην Αμερική. 1492- 1560 μ.Χ.

Στην Ευρώπη 1435 – 1600 παρατηρείται η επιρροή και η αναβίωση κλασικού στυλ σαν μέρος της Αναγέννησης. Εξελίσσονται τα Baroque και Rococo. Μεταρρύθμιση στη Γερμανία και την Ολλανδία. Στην Ισπανία, η επιρροή των Μαυριτανών (Moor) είναι εκεί για να μείνει.

Αγγλικό Τυδώρ στυλ. (Tudor) 1558 – 1588 μ.Χ.

Κατά την Ελισαβετιανή περίοδο ισχύει το στυλ Τυδώρ με επιρροές από την υπόλοιπη Ευρώπη. Δημιουργήθηκαν ωραίες ταπετσαρίες, ο William Shakespeare είναι ο κορυφαίος συγγραφέας της εποχής.

Στην Αγγλία, η κλασική και όψιμη Αναγέννηση αναδύεται μετά από τη μεγάλη πυρκαγιά του Λονδίνου. Το αγγλικό στυλ της περιόδου βασίζεται στην Αναγέννηση και στη Μεταρρύθμιση 1517 – 1670 επηρέασε την Τέχνη και το Ντιζάιν. Επηρεάστηκαν περισσότερο από το κλασικό στυλ της Αναγέννησης, όπως φαίνεται στο έργο του Ιταλού αρχιτέκτονα **Palladio**.

Αυτή η κλασική επιρροή φαίνεται στο έργο του **Indigo Jones** 1573 -1.652 στο οίκημα Queens, του Greenwich.

Ιακώβειο στυλ. (Jacobean) 1600 – 1702 μ.Χ.

Η διακόσμηση εξακολουθεί να γίνεται από ξύλο, ξύλινα δάπεδα, στερεά σκαλιστή επένδυση και έπιπλα. Εισάγεται η ταπετσαρία.

Στις Κάτω Χώρες της Ευρώπης, όπως η Ολλανδία, βλέπουμε το Ιακώβειο και το Ολλανδικό στυλ. Φαίνεται στην εποχή της Queen Anne (Βασίλισσας Άννας και του William Tell) 1687-1702

5. Νέα Φιλοσοφία και Επανάσταση 1600 – 1.720 – 1.789 – 1.850 μ.Χ.

Μπαρόκ (Baroque) 1600 – 1720 μ.Χ. **Ροκοκό (Rococo)** 1715 – 1789 **Γαλλική Επανάσταση** 1789 μ.Χ. **Ρεαλισμός** 1746 -1789 – 1880 μ.Χ. **Κλασικισμός - Νέο-Κλασικισμός - Ναπολεόντειος εποχή.** 1750 – 1836 μ.Χ.

Μπαρόκ (Baroque) 1600 – 1720 μ.Χ. (μείγμα από ελληνικά, ρωμαϊκά, μεσαιωνικά, γοθικά στοιχεία)

Στην Ευρώπη του 17ου αιώνα, γίνονται μεγάλες αλλαγές σε όλες τις πτυχές της φιλοσοφίας λόγω του πλούτου που ακόμισε ο Νέος Κόσμος. Αν και οι Καλλιτέχνες στη Ρώμη εξακολουθούν να εργάζονται στο ύφος των αρχαίων πολιτισμών, η Βόρεια Ευρώπη απορρίπτει την Καθολική Εκκλησία και καθιερώνετε η Μεταρρύθμιση και η Προτεσταντική πίστη.. Η Ευρώπη βασίζεται πλέον στη φιλοσοφία του Descarte που λέγει : *cogito ergo sum* - **Σκέπτομαι, άρα υπάρχω.**

Τώρα το Φλαμανδικό, Ολλανδικό, Γαλλικό και Ισπανικό στυλ αποτελούν μαζί το βόρειο και νότιο

στυλ. Όλα μαζί αποτελούν τα στυλ Baroque και Rococo.

Μπαρόκ υπάρχει στη Γερμανία, την Αυστρία και Ισπανία. Ωστόσο, η Γερμανία και η Αυστρία δημιούργησαν το Baroque στυλ στις καλύτερες στιγμές του. Στη Γαλλία εκπροσωπήθηκε ως στυλ Rococo. Το στυλ Baroque ακολούθησε τον Μανιερισμό και έφερε μαζί του ένα ύφος γεμάτο υπερβολές, ενθουσιασμό, ασύμμετρη σύνθεση, πολύ βαριά διακόσμηση και μεγαλείο. Υπερβολικά διακοσμητικό, πολυτελείς εικόνες που αντιπροσωπεύουν ρεαλιστικά θέματα από την χλιδή της καθημερινής ζωής και την επίδειξη δύναμης και πλούτου με μελανά χρώματα.

Δεν υπάρχει η κλασική αναλογία, ούτε συμμετρία. Δημιουργεί μια συνολική ενότητα και δράση με την κίνηση και μετασχηματισμό των μορφών και των συναισθημάτων. Το θέμα απεικονίζει το δράμα, με αλληγορία και δύναμη.

Οι αλληγορικές χειρονομίες και τα συναισθήματα των χαρακτήρων αποκαλύπτονται με συγκίνηση, σε στιγμές του δράματος. Τα οικειοποιήθηκε το κράτος και των δύο καθολικών και προτεσταντικών ομάδων για να επηρεάσουν το κοινό τους.

Annibale Caracci 1560 – 1609 Ζωγραφίζει αληθινά τοπία και ανθρώπους, που μελετήθηκαν από την πραγματική ζωή, χωρίς αξιώσεις, πλημμυρισμένοι από φως. Σαν την πραγματικότητα του Caravaggio. Ακμή Αναγέννησης κλασικό στυλ σε συνδυασμό με φωτοσκιάσεις. Παρά το γεγονός ότι, τα έργα του αντιπροσωπεύουν την πραγματικότητα, δημιουργεί ταυτόχρονα χαρακτηριστικές εικόνες του τοπίου με κλασικισμό και ισχυρές επιδράσεις της διάθεσης. Το θέμα του αντανakλά το κλασικό στυλ του Raphael, με μυθολογικά και ιδεαλιστικά τοπία.

Καλλιτέχνες όπως ο Nicolas Poussin, ο Claude Lorraine, ο Constable και άλλοι ζωγράφοι του 19ου και 20ου αιώνα επηρεάστηκαν από το έργο του.

Caravaggio. Italia 1573 – 1610 Οι πίνακες του είναι γεμάτοι ρεαλισμό, χρησιμοποιώντας δραματικές επιπτώσεις με σκούρο εφέ σε αντίθεση φωτός και σκιάς. Ζωγραφίζει την όψη των συνηθισμένων ανθρώπινων στοιχείων της καθημερινής ζωής. Η εκπροσώπηση του των Θεών είναι προς τα κάτω στη γη, που αντιπροσωπεύει την ανθρώπινη συγκίνηση και αδυναμία. Την Τέχνη του, ακολούθησαν καλλιτέχνες από όλη την Ευρώπη.

Σε αντίθεση με τους ρεαλιστές, ζωγράφοι όπως ο **A. Carracci** των οποίων τα έργα αντανakλούν το κλασικό στυλ του Raphael ζωγραφίζουν μυθολογικά και ιδεαλιστικά τοπία.

Guid Reni 1575 – 1642. Το έργο του επηρεάστηκε από τον Caravaggio και τον Carracci. Αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί το δικό του στυλ, με εξιδανικευμένες εικόνες από την κλασική ιστορία και στοιχεία του Raphael. Χρησιμοποιεί Όλα αυτά τα στυλ με το ρέον εφέ του Μανιερισμού σε στυλ Baroque.

P. P. Rubens 1577 – 1640 στη Βόρεια Ευρώπη. Ακολουθεί τον Titiano. Έχει μια μεγάλη ποικιλία έργων και χρησιμοποιεί αλληγορίες και θρησκευτικά Ντιζάινς. Το έργο του Rubens έχει κίνηση, δράση, χρώμα και συναισθήματα. Οι πινελιές του δίνουν ζωή στο ποικίλο έργο του. Στο μέλλον θα επηρεάσει τον A. Watteau, τον Thomas Gainsborough, τον John Constable και τον Eugene Delacroix.

Την ίδια εποχή ο **A. Van Dyke** ζωγραφίζει πορτρέτα – προσωπογραφίες αρχόντων.

Στην Ιταλία, κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους του αιώνα αυτού, στο προσκήνιο επικρατούσε ο Μανιερισμός. Οι Καλλιτέχνες ήθελαν κάτι περισσότερο από το ένδοξο τυποποιημένο περιβάλλον. Οι πρώτοι που επαναστάτησαν ήταν ο M. Caravaggio του οποίου οι πίνακες με τα γλυπτά του Bernini, εκπροσώπησαν το ιταλικό στυλ Baroque.

Artemisia Gentileschi 1593 - 1652 μ.Χ. ακολουθεί το ύφος του Caravaggio.

Nicolas Poussin 1594 - 1664 Δημιουργεί κλασική ζωγραφική με αρχαιοδιφικές (αρχαιοπρεπείς) σκηνές. Ξεφεύγουν από τον πραγματικό κόσμο και τοποθετούνται σε έναν κόσμο αιώνιο, που αντανακλά τις πεποιθήσεις και τα συναισθήματά του.

Francesco Solimena 1657 – 1747 Ιταλός ζωγράφος του στυλ Baroque, ο οποίος δημιουργεί στους πίνακές του δραματικές επιπτώσεις φωτός, χρώματος και δράσης.

Francisco Zurbarian 1598 – 1664 Με το έργο του αποδεικνύει ότι, μπορούν να ζωγραφιστούν τα πάντα και να φαίνονται ωραία με το χρώμα, το φως, τη σκιά και με ώριμο χρώμα.

Diego Rodriguez de Silva Velazquez Ισπανία 1599 – 1660 δημιουργεί έργα με νατουραλιστικές εντυπώσεις της πραγματικής ζωής, με αβίαστη κίνηση. Η ζωγραφική του δημιουργεί τέλειες ψευδαισθήσεις. Θέτει και φιλοσοφικά ερωτήματα, χωρίς όμως να δίνει απαντήσεις. Χρησιμοποιεί τα υλικά και τα θέματά του, όπως ο Caravaggio, ο Rubens και ο Tiziano. Στο στυλ του παρατηρείται προέκταση, για να βελτιώσει την χωρίς εστίαση τεχνική του Leonardo Da Vinci. Κατά τον 19ο αιώνα θαυμάστηκε και αγαπήθηκε από τους ιμπρεσιονιστές. Το 1656, ζωγραφίζει τους πίνακες «Maids of Honou» και «Αφροδίτη στην τουαλέτα της».

Anthony Van Dyke 1599 – 1641 Μαθητής του Rubens. Το έργο του επηρεαστεί τόσο από τον Rubens όσο και τον Tiziano. Ήταν ζωγράφος πορτρέτου της αριστοκρατίας και έζησε στην Αγγλία. Η ζωγραφική του προσέδωσε στο θέμα – προσωπογραφία, αριστοκρατικό μεγαλείο και δύναμη. Η πολυτέλεια των υφασμάτων, και η σύνθεση της ζωγραφικής του, επηρέασαν την προσωπογραφία στην Αγγλία.

Το 1600 στην Ολλανδία, Β. Ευρώπη, οι προτεσταντικές θρησκείες, σε αντίθεση με την Καθολική Ιταλία, δημιουργεί ζωγράφους που ειδικούνται στο θέμα της φυσικής ομορφιάς και στα «τοπία» του ουρανού. Θαλασσογραφίες, νεκρές φύσεις και οικιακοί χώροι που εκφράζουν τον φλαμανδικό ρεαλισμό των απλών ανθρώπων, μια στιγμή στη ζωή τους.

Salomon Van Ruysdael 1600 – 1670 Ολλανδός. Ζωγραφίζει το ολλανδικό τοπίο σε τονικά, ατμοσφαιρικά και σχετικά ήρεμα εφέ, απεικονίζοντας τη φύση, όπως υπάρχει εν αρμονία με τον άνθρωπο. Η εργασία του υπήρξε η έμπνευση για κάποια έργα του Άγγλου John Constable.

Rembrandt van Rijn 1606 – 1669 Άμστερνταμ. Ο πρώτος που εισήγαγε την χαρακτηριστική τέχνη. Οι πίνακές του ήταν το αντίθετο της μόδας της εποχής του. Ζωγράφιζε αυτό που του άρεσε, με συμπόνια και ρεαλισμό. Τα έργα του αποδίδουν με συγκίνηση πραγματικές καταστάσεις με αληθινούς ανθρώπους. Από τα έργα του τα τοπία ήταν ελεύθερα, εκφραστικά και διεισδυτικά. Οι προσωπογραφίες του έχουν απαλότητα, και την επίγνωση που αντανάκλουσε η φιλοσοφία του και η βαθιά του κατανόηση.

Claude Lorrain 1600 – 1682 Γαλλία. Δημιουργεί ιδεολογικά έργα ζωγραφικής τοπίου. Επηρέαστηκε από τον A. Caracci.

Teniers Β. Ευρώπη 1610 – 1690 Το έργο και η ζωγραφική του απηχούν τη νέα μόδα της Συλλογής έργων ζωγραφικής και τη δημιουργία των Γκαλερί (χώροι εκθέσεων).

Salvatore Rosa 1615 -1673 Ήταν ο πρώτος ζωγράφος ρομαντικών τοπίων που πούλησε τα έργα του σε Γκαλερί.

Bartolome Esteban Murillo 1617 -1682 Ο πρώτος ζωγράφος που απέδωσε έργα με ηπιότητα. Με ζεστά ώριμα χρώματα δημιούργησε απαλά περιγράμματα όπως Correggio, ο Rubens και Van Dyke.

Jan Both 1618 – 1652 Επηρεάζεται από τον Claude Lorrain και δημιουργεί τοπία ζωγραφικής που αντικατοπτρίζουν το αυθεντικό αγροτικό σκηνικό και χαρακτήρων αγροτών. Από τα έργα του απουσιάζουν οι κλασικές εικόνες, όπως τις εκφράζει στο έργο του ο Claude Lorrain.

Albert Cuyp 1620 – 1691 Δημιούργησε γαλήνιες τοπογραφίες και θαλασσογραφίες με ακινησία, συνδυάζοντας στο φως της μέρας τη δράση των εμπόρων και των αλιέων.

Jan Vermeer 1632 – 1675 Το έργο του είναι μοναδικό και ιδιαίτερο. Ζωγραφίζει οικιακές σκηνές, που εκφράζουν απλότητα, με την προσδοκία της δράσης και αίσθηση μυστηρίου.

Rachel Ruysch 1664 – 1750 Ζωγράφισε νεκρή φύση, με πολύ λεπτομερείς διευθετήσεις λουλουδιών σε απαλό φως και ζωηρά χρώματα, σε σκούρο φόντο, που συμβολίζει και εκφράζει ψευδαισθηση.

Sir Christopher Wren 1675 – 1723 Αγγλία. Δημιουργεί νεοκλασικά κτήρια.

Meindert Hobbema 1638 – 1709 ζωγράφος τοπίου της ολλανδικής Σχολής.

Ροκοκό (Rococo) 1715 – 1789 μ.Χ.

Από τις ηθικολογικές σκηνές, κατά το τέλος του 1600 και αρχές του 1700, άρχισαν αλλαγές στη Γαλλία στο στυλ Rococo, που ακολούθησαν την ελεύθερη κίνηση των έργων του Tiziano το 1500 και Baroque το 1600. Αποδίδονται τώρα στη ζωγραφική διακοσμητικές, ερωτικές, ποιμενικές και ηδονοβλεπτικές σκηνές με την ευαισθησία των συναισθημάτων και της διάθεσης και εξαπλώθηκαν στην Αυστρία και τη Γερμανία.

Η ιδεολογία στυλ Rococo, με τα επιπόλαια, αισθησιακά έργα ζωγραφικής, στερείται ηθικής. Αντικαταστήστε τις διδασκαλίες της Εκκλησίας και την ηθικολογική δημόσια ζωγραφική του παρελθόντος.

Το Rococo ρομαντικό στυλ, αναδύεται το 1700 στη Γαλλία, την εποχή του Louis Quinze. Οι πίνακες έχουν ποιμενικό, φωτεινό παιχνιδιάρικο θέμα, με βάση την ανέμελη ζωή της αριστοκρατίας.

Η μόδα της εποχής ήταν η ανέγερση μικρών παλατιών. Πολύ δημοφιλής ήταν η έντονη κοσμική κοινωνική ζωή με δεξιώσεις στους κήπους. Εξέφραζε την ελαφρότητα, την απόλαυση και αποδόθηκε με περίτεχνα κομψά εφέ καμπύλης στην εσωτερική διακόσμηση. Μοιάζει με τη μεγαλοπρέπεια του στυλ Baroque.

Η ιδεολογία του στυλ Rococo ελαττώνεται στα τέλη του 18ου αιώνα, με την εμφάνιση της νέας ιδεολογίας του Διαφωτισμού και του νεο-κλασικισμού.

Εκφραστής του στυλ Rococo που δημιούργησε το ρομαντικό κίνημα είναι ο A. Watteau, ο Fr. Boucher, ο Jean Vermeer and ο J.B.S. Chardin με την απεικόνιση καθημερινών σκηνών. Εκφραστής αυτών στην Αγγλία ήταν ο Thomas Gainsborough.

A. Watteau 1684 – 1721 Baroque Φλαμανδός ζωγράφος που έζησε στο Παρίσι και έγινε ο πρώτος ζωγράφος του κινήματος Rococo. Δημιούργησε το γαλλικό στυλ Rococo στην εποχή του Baroque. Το στυλ του επηρεάστηκε από την ελευθερία και τον χρωματισμό του Rubens και του Tiziano, τα τοπία του Poussin και τη σύνθεση του Giorgione.

Ζωγράφισε εξιδανικευμένες βουκολικές σκηνές από δεξιώσεις σε κήπους, με εραστής και πολυτελή ενδύματα μόδας, με ιδανικά ερωτευμένους ανθρώπους, σε ένα ιδανικό περιβάλλον. Τους παρουσίαζε όμως, ως εγωκεντρικούς και επιπόλαιους ανθρώπους. Οι πίνακές του εκφράζουν μια εικόνα από ένα ρομαντικό ιδεώδες της φύσης και της ζωής, με ευτυχισμένη κοινωνική ζωή, που αντανάκλα την άμεση στιγμή. Αν όμως η ζωγραφική μελετηθεί με προσοχή, εκφράζει χαρακτηριστικά με σοβαρά πρόσωπα που ζούν την απόλυτη απόλαυση και ότι, το μέλλον δεν θα διαρκέσει.

Οι ανθρώπινες ποιμενικές σκηνές της αριστοκρατίας επηρέασαν αργότερα τον Άγγλο Th. Gainsborough.

Αργότερα στην αυλή του Louis Quinze, το στυλ Rococo γίνεται ακόμη βαρύτερο από ότι ήταν πριν. Κτίζονται το παλάτι των Βερσαλλιών και τα Loire Chateaux (κάστρα του Λήγγρος). Δημιουργήθηκαν πολυτελείς εσωτερικοί χώροι διακόσμησης της μόδας, στολισμένοι με ζωγραφισμένα γλυπτά με χρυσό και πολυτελείς ταπετσαρίες, μαλακά έπιπλα και αξεσουάρ.

Franscois Boucher 1703 – 1770 ακολούθησε τον Watteau με πιο ερωτικές σκηνές και αγαπήθηκε από την αριστοκρατία. Η ζωγραφική του απεικονίζει γυμνά, σεξουαλικές σκηνές και ζευγάρια χωρίς ηθικές αναστολές.

Jean Honore Fragonard 1732 - 1800 Τα έργα του στυλ Rococo εκφράζουν πλήρως το στυλ Rococo του ερωτισμού, της σεξουαλικότητας, είναι γεμάτο κίνηση και συναίσθημα.

Giovani Paolo Panini, Ιταλία 1691 – 1765 Τα έργα του Panini έχουν φαντασία. Ζωγραφίζει συνθέσεις Ευρωπαϊκών μνημείων στο όνειρο και τη φαντασία.

Sebastiano Ricci, Ιταλία 1659 – 1734 Το έργο του είχε το δικό του στυλ, ελαφρό Rococo και επηρεάστηκε από τον Τίζιανο και τον Caravaggio. Τον ακολούθησε ο Τιερόλο.

Canaleto 1697 – 1768 Ιταλία. Ζωγράφησε Βενετσιάνικες σκηνές με ατμοσφαιρικό και ρεαλιστικό τρόπο. Ακολουθεί ο νατουραλισμός ως επέκταση του ρεαλισμού και εκπροσώπησε τη αλήθεια της φύσης.

Giovani Battista Tiepo Ιταλία 1696 – 1770 Επηρεάστηκε από τον Veronese και τον Correggio. Δημιούργησε το δικό του φωτεινό ατμοσφαιρικό στυλ Rococo και τοιχογραφίες.

Zuccarelli 1702 – 1788 Εκφράζει το Ιταλικό Rococo. Ζωγράφος τοπίων.

Francesco Guardi 1712 – 1793 Βενεσιάνος. Το έργο του είναι παράλογο, σε ένα κόσμο φαντασίας, με ιμπρεσιονιστικό τρόπο. Οι πίνακές του αποδίδουν τις επιπτώσεις της λάμψης και των αντανάκλασεων. Αγαπήθηκε από τους ιμπρεσιονιστές.

Hubert Robert Γαλλία 1733 – 1808 Τα έργα του ήταν εκφραστικά σε στυλ Rococo, με επιπόλαιο συναίσθημα, που δημιουργείται με ελεύθερες πινελιές, ενδεικτικά στοιχεία και εξιδανικεύουν τα τοπία, όπως ο Glaude.

Thomas Gainsborough 1727 -1788 ζωγράφος πορτρέτου στη Αγγλία, στον 18ο αιώνα. Είχε ένα ελεύθερο στυλ και τοποθετούσε τα πορτρέτα σε τοπία, με φόντο την Αγγλική ύπαιθρο. Είχε επηρεαστεί από τους φλαμανδούς καλλιτέχνες, το ελεύθερο στυλ του Rubens, τα πορτρέτα του Van Dyke, καθώς και την επεξεργασία των υφασμάτων και τις συνθέσεις των τοπίων του Watteau.

Στη Γαλλία το στυλ Rococo εγκαταλείφθηκε το 1789 με τη γαλλική επανάσταση, καθώς το λαϊκό γούστο δεν είχε καμιά σχέση με τις αριστοκρατικές και σεξουαλικές σκηνές.

Σε αντίθεση με το Rococo εμφανίζεται τώρα το Ρεαλιστικό στυλ. Ακολουθεί ο Νέο –κλασικισμός.

Γαλλική επανάσταση 1789 μ.χ.

Ρεαλισμός 1746 - 1789 – 1880 μ.χ

Ο Ρομαντισμός του Rococo ήρθε σε αντίθεση με τον Ρεαλισμό. Ο Ρεαλισμός εκφράζει, επικρίνει και κριτικάρει την πραγματικότητα και την εκλαΐκευση της ζωής, τα ανθρωπίνα κίνητρα, τη συμπεριφορά και τα προβλήματα της κοινωνίας. Αντίθετα δηλαδή με την ελαφρότητα και τη μεγαλοπρέπεια των στυλ Baroque και Rococo.

Jean Baptiste – Simeon Chardin 1699 – 1779 Δημιουργεί τα έργα του με στυλιζαρισμένο απλό και άμεσο τρόπο. Παρουσιάζουν εργαζόμενους, απλούς, ανεπιτήδευτους ανθρώπους και χαρακτήρες. Φανερώνουν τη σοβαρότητα και την ανθρώπινη ακεραιότητα. Εκφράζουν τη ζωή των εργατών, των υπηρέτων και νεκρές φύσεις, σατιρικές σκηνές των πάντων, την υποκρισία και την ανηθικότητα του γύρω κόσμου.

William Hogarth 1697 – 1764 ο πρώτος διεθνής Βρετανός καλλιτέχνης με έργα ζωγραφικής που θεωρούνται μια κοινωνική επανάσταση της εποχής του, το αντίθετο του Gainsborough. Ήταν ανεξάρτητος, δεν συνδεόταν με οποιαδήποτε μορφή εξουσίας. Ζωγραφίζει σατιρικές εμπαιγμούς για τους πάντες και τα πάντα, που δείχνουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων, γεμάτα δράση και συγκίνηση. Διακρίνονται ο φόβος, ο πόνος, η τραγωδία, η σκληρότητα, το μίσος, η καλοσύνη. Προσπάθησε να διδάξει την κοινωνία, δείχνοντας την υποκρισία και την ανηθικότητα των πλουσίων, των φτωχών, των αριστοκρατών, των εργαζομένων και των κληρικών. Οι πίνακές του ήταν μια κριτική, με διασκεδαστικές και ηθικολογικές απόψεις, που αφορούν όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων.

Δημιούργησε την πρώτη Σχολή Καλών Τεχνών, τη μελλοντική Royal Academy.

Ρεαλισμός στην Τέχνη και το Ντιζάιν αναδύεται στην **Ισπανία** το 1746

Francisco Goya 1749 – 1828 Ισπανία. Είναι ο πρώτος που θα εκφράσει την πραγματικότητα στα έργα του και το όραμά του να φέρει την Τέχνη σε ένα Νέο Κόσμο.

Το έργο του περιέχει το μείγμα των προκατόχων του, του Titian, του Velasquez και το στυλ Rococo, μαζί με την έκφραση της πραγματικότητας. Τα θέματα του αντανακλούν το σκοτός του στοιχειωμένου και της αγωνίας. Εκφράζονται με εφέ χωρίς λεπτομέρειες, αλλά με τις πινελιές των χρωμάτων παρουσιάζουν την πραγματικότητα και την αίσθηση τρόμου, φόβου, μαρτυρίου, σκληρότητα και καταστροφή. Το έργο του αναζητεί την ανθρώπινη ματαιοδοξία, τη σκληρότητα, το κακό του πολέμου, τις εικόνες του φανταστικού και του υπερφυσικού.

Δεν ασχολείται με τα παραδοσιακά θέματα και την παρελθοντολογία. Εισάγει τον Ρεαλισμό και την ειλικρίνεια στο έργο του. Εκφράζει τις ανησυχίες του για τις ανθρώπινες αξίες και τα αισθήματα του μίσους, της ευτυχίας και της ματαιοδοξίας. Ζωγραφίζει τη φρίκη των πολέμων και την ασχήμια της καθημερινής ζωής του κόσμου μας. (Βλέπε τον πίνακά του «Horrors of the French Revolution»). (Φρίκη της Γαλλικής Επανάστασης).

Τα έργα του αντικατοπτρίζουν την εικόνα της Τέχνης του 20ου αιώνα, με τον κοινωνικό Ρεαλισμό που αναδύεται τον 20ο αιώνα.

Κλασικισμός - Νέο-Κλασικισμός - Ναπολεόντειος εποχή. 1750 – 1836

Στο τελευταίο μέρος του 18ου και τις αρχές του 19ου αιώνα, φαίνεται ο απόηχος της Γαλλικής Επανάστασης ο πόλεμος της Β. Αμερικής για Ανεξαρτησία, οι μορφωμένες τάξεις, η έναρξη της αγγλικής βιομηχανικής επανάστασης, η άνοδος της μεσαίας τάξης και ο πλούτος που δημιούργησε η προσωπική ελευθερία των ανθρώπων. Αυτά αντιπροσωπεύουν τη νέα φιλοσοφία του Διαφωτισμού, της λογικής και του ατόμου. Αυτές οι αλλαγές απέρριψαν τα στυλ Rococo και Baroque και ζωγράφοι όπως ο Boucher και ο Fragonard 1732-1806 μ.Χ, είναι στο προσκήνιο. Επανάφεραν το κλασικό παρελθόν και δημιούργησαν τη νέα κλασική κοινωνία με τις αξίες της ηθικής και της αρετής. Αυτά ταυτίστηκαν με τη φιλοσοφία του Διαφωτισμού και τη Γαλλική Επανάσταση του 1789 και δημιουργήσαν πνευματική ανάπτυξη στον Λόγο και τη λογική διάνοηση.

Η Νέο - Κλασική εποχή ήταν η περίοδος των αρχαιολογικών ανασκαφών και τη σημασία που έχει η διερεύνηση τους στην ανθρωπότητα. Το στυλ της Τέχνης και Ντιζάιν λειτουργεί για να εκφράσει και να διαμορφώσει ηθικολογική συμπεριφορά και να δημιουργήσει μια ιδανική κοινωνία.

Γαλλία 1774 – 1793 Έχει επιρροές από τη Νέο - κλασική εποχή με λεπτές γραμμές, αλλά ταυτόχρονα με πλούσια και βαριά εφέ του αγροτικού στυλ που δημιουργήθηκε με τη γαλλική Επανάσταση. Το 1789 η Γαλλική Επανάσταση έφερε νέα φιλοσοφία, που εμφανίστηκε στην Τέχνη και στο Ντιζάιν μεταξύ 1789 -1799. Ήταν το αγροτικό στυλ που δημιουργήθηκε και κυριάρχησε με

προϊόντα από βαμμένα τοπικά υλικά και βαρύτερα Ντιζάιν, όπου φαίνεται το πνεύμα της Επανάστασης.

Με τη στροφή του αιώνα 1799 – 1800 και 1812 – 1815 η ναπολεόντεια εποχή φέρνει μια νέα φιλοσοφία. Σε αυτή την περίοδο το ναπολεόντειο πνεύμα εκφράζεται με την επιστροφή του αρχαίου κλασικού κόσμου και της ιδανικής ομορφιάς. Στα δύο αυτά στυλ, η νέα μορφή της Τέχνης και του Ντιζάιν που ονομάζεται Νεο-Κλασικό στυλ,

βασίστηκε στην κλασική αρχαιότητα, στα σύγχρονα αισθήματα και στη φιλοσοφία. Αυτές οι νέες ιδέες εκφράζονται στην Τέχνη και Ντιζάιν, ως το Νεο- κλασικό στυλ.

Jacque - Louis David, 1748 - 1825 στη Γαλλία. Δημιουργεί τη ζωγραφική του J.P. Marat, που εκφράζει τη νέα φιλοσοφία στην κίνηση του Νεο - κλασικού στυλ. Φέρνει στο προσκήνιο το αρχαίο δόγμα και τις ιδέες, της ελευθερίας και την ατομικότητα της δημοκρατίας. Είναι ζωγραφισμένο με καθαρές απλές γραμμές, μορφές και με την ισορροπία του Νεο - κλασικισμού. Εγκατέλειψε την υπερβολική παρακμή της επιπόλαιης εργασίας των Boucher και Fragonard και το στυλ Rococo.

Elizabeth Louise Vigee - Le Brun 1755-1842 και Jacques -Louis David 1748-1825 μ.Χ. Στα έργα τους είναι ολοφάνερο το ελληνικό αρχαίο κλασικό πνεύμα με την απαλότητα στο θέμα και τις τεχνικές των Mutilo και Gainsborough.

Στην Αγγλία 1750 – 1770 το στυλιζαρισμένο κλασικό γεωργιανό στυλ δημιουργείται από τη γαλλική Νεο - κλασική επιρροή.

Robert Adams 1770 – 1810 Αγγλία. Αντιπροσωπεύει τη Νεο-κλασική περίοδο με τα καλύτερα αποτελέσματα

Είναι η εποχή της δημιουργίας των αγγλικών κήπων, εξοχικών κατοικιών, ζωγραφικής και γλυπτικής.

Joshua Reynolds 1723 – 1792 Ήταν ο ζωγράφος που βάσισε τα έργα του στην Αναγέννηση και δημιούργησε πολύ τυπική εργασία. Ήταν ο πρώτος πρόεδρος του Royal Academy. Δημιούργησε πορτρέτα με φόντο τοπία με θεατρικές κλασικές σκηνές. Οι πίνακες του είχαν κλασική σταθερότητα και έδειχναν μεγαλείο.

George Stubbs Αγγλία 1724 – 1806 Εισαγάγει τη ζωγραφική των ζώων, τη μελέτη, την κατανόηση της ανατομίας τους, όπως τη μελέτη της ανθρώπινης μορφής. Η λατρεία του για τα άλογα φαίνεται στα έργα του. Τα ζωγράφιζε σε όλη την καριέρα του και τα άλογα ήταν το κύριο θέμα της ζωγραφικής του και σιδήγησε γύρω τους. Το τοπίο και οι άνθρωποι ήταν το φόντο στο έργο του.

Αμερική 1560 – 1820 μ.Χ.

Είναι η μεγάλη μετανάστευση στην Αμερική από την Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία και από άλλες χώρες της Ευρώπης που κατέκλυσαν την Αμερική και άρχισαν να οικειοποιούνται το καθετί από τους ντόπιους. Ο παλαιός αμερικανικός πολιτισμός αλλάζει πρόσωπο με τη μεγάλη εισβολή των νέων εποίκων από την Ευρώπη. Έφεραν μαζί τους τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, ο οποίος έγινε η βάση για τον πολιτισμό που προέκυψε.

Η ανακάλυψη της Αμερικής και οι νέοι άποικοι δημιούργησαν Τέχνες και Ντιζάιν, που εκφράζουν την απλότητα και τη λειτουργικότητα των αναγκών τους.

Στις ΗΠΑ από το 1720 - 1790 άρχισε να αντιγράφεται το ευρωπαϊκό στυλ. Ο πολιτισμός αυτός αλλάζει βέβαια με τους αμερικανικούς πολέμους για την ανεξαρτησία της το 1783

Benjamin West 1738 – 1820 Ήταν ο Αμερικανός ιστορικός καλλιτέχνης ζωγράφος που είχε επηρεαστεί από τα έργα του J. Reynolds. Ζωγράφησε πεδία μάχης μαζί με προσωπογραφίες και ήταν εκείνος που εισήγαγε την αρχή του στυλ της αμερικανικής

ζωγραφικής.

Στις ΗΠΑ 1780 – 1830 παρατηρείται επιρροή από το στυλ **Sheridan** και **Hepelouis**. Δείτε Ντιζάινς του **Duncan Paif** 1768 -1854 Την ίδια εποχή στην Αμερική ο **Anthony Coleridge** δημιουργεί το αμερικανικό διακοσμητικό στυλ.

Ανατολή και Άπω Ανατολή μ.χ

Ινδία 1634 – 1770 Οι ινδικοί πίνακες του 17ου αιώνα βασίζονται σε αφήγηση και παρουσιάζονται σαν μινιατούρες και χειρόγραφα.

Η παραδοσιακή τους Τέχνη επηρεάστηκε από την περσική, Ινδουιστική, Μουσουλμανική και από Καλλιτέχνες που έφερε στην αυλή του ο Akbar.

Η ζωγραφική επηρεαζόμενη από την Ευρώπη αλλάζει πρόσωπο με τρισδιάστατα εφέ .

Basawa 1556 – 1600 δημιουργεί την τέχνη Mugal σε τρισδιάστατους πίνακες και πορτρέτα.

Το Taj Mahal κτίστηκε στην Agra κατά παραγγελία του Akbar και υπάρχει ζωγραφική στο στυλ Kangra που δημιουργείται στη Ν. Ινδία.

Ιαπωνία 1700 μ.Χ.

Τον 16ο αιώνα η Ιαπωνική Τέχνη και το Ντιζάιν καταγράφηκε σε Ιαπωνικούς Βουδιστικούς παπύρους, που δημιουργούνται ως Design με περιγράμμα και καλλιγραφία και κατέγραφαν τον πολιτισμό και τη θρησκεία των ανθρώπων εκείνης τη εποχής. Φαίνονται όλοι οι χαρακτηριστες των ανθρώπων από όλες τις τάξεις στην εργασία τους, ζητιάνοι, εκπαιδευτικοί, όλοι, στην κοινωνία τους. Πρόβαλλαν την ιδέα του Βουδισμού για την αιώνια ευτυχία και τον διαλογισμό που οδηγεί στη νιρβάνα.

Αυτό το είδος του περιγράμματος και της καλλιγραφίας της παραδοσιακής τέχνης συνεχίστηκε μέχρι τον 19ον αιώνα, που εμφανίζεται στη σκηνή το τρισδιάστατο εφέ.

Katshica Hokusai. Ιαπωνία 1760 – 1845 Το έργο του θα αλλάξει τις εικαστικές τέχνες στην Ανατολή και θα επηρεάσει τη Δύση. Ζωγραφίζει το Όρος Fuji.

Κίνα 1700 μ.Χ.

Guiseppo Gastghone 1688 – 1766 Γεννήθηκε στο Μιλάνο και εργάστηκε στο Beijing, Κίνα. Αυτό το διάστημα οι Κινέζοι ενδιαφέρονται να μάθουν για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ο Guiseppo χρησιμοποιεί την ασιατική Τέχνη της δυναστείας των Sung και την ενώνει με την ευρωπαϊκή τρισδιάστατη φόρμα τεχνικής.

6. Η αρχή του σύγχρονου κόσμου και η Βιομηχανική Επανάσταση 1820-1914 μ.Χ.

Ρομαντισμός 1798 – 1840 μ.Χ. Βικτωριανή εποχή, πρώιμη -Μέση- Ύστερη - Βρετανική αυτοκρατορία Φωτογραφία 1844 – 1874 μ.Χ.

Αδελφότης υπέρ του Ραφάηλ αφηρητών), 1848 – 1870 μ.Χ Τέχνη και χειροτεχνία τ56 Κινήματος. Φωτογραφία. 1837 – 1901 μ.Χ .

Ιμπρεσιονιστές 1860 - 1890 μ.Χ. Νέο -Impressionism- Πουαντισμού ή Divisionism 1890 - 1910 μ.Χ.. Μετα-Ιμπρεσιονιστική αφηρημένη

τέχνη. 1890 - 1910 μ.Χ.

Κατά τον 19ο αιώνα ο Διαφωτισμός, ο Ορθολογισμός και η Νεο-κλασική σοβαρή σκόπιμη πολιτική ορθότητα ξεθωριάζουν. Η θρησκεία αμφισβητείται, η εξουσία και η μαζική συνείδηση απορρίπτονται. Είναι τώρα στο προσκήνιο η επιστήμη, σε συνδυασμό με τη φιλοσοφία, την ατομική και την υποκειμενικότητα που αντιπροσωπεύουν ένα εγικεντρικό κόσμο.

Στις Τέχνες οι Ακαδημίες Τέχνης και η αυταρχική άποψη της Τέχνης ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Στη θέση τους στη νέα εποχή, επικρατούν η μη-ακαδημαϊκή δομή, η εξερεύνηση, ο πειραματισμός, το κοινωνικό όραμα, οι εντυπώσεις, τα σύμβολα και η αισθητική ντιζάιν .

Η Βιομηχανική Επανάσταση, με την αυτοματοποίηση και την εμπορευματοποίηση της βιοτεχνίας, δημιουργεί νέους καλλιτέχνες, όπως οι μεσαιωνιστές, οι οποίοι εξιδανικεύουν

το τοπίο και τις Τέχνες.

Υπάρχουν και επιρροές από τις εξερευνησεις στην Εγγύς, Μέση και Άπω Ανατολή. Οι καλλιτέχνες τώρα είναι ιδιώτες, απορρίπτουν την παλαιότερη μέθοδο και ακολουθούν τη δική τους πορεία. Διερωτώνται, δημιουργούν ιδέες, εκφράζουν θεωρίες, εργάζονται με τη διαίσθηση, τα συναισθήματα και τις ιδέες τους, οι οποίες είναι τώρα πιο σημαντικές από τη χειροτεχνία. Στέκονται στον κόρσο ως οραματιστές που διαφωτίζουν το κοινό τους.

Η εποχή αυτή έδωσε στον καλλιτέχνη την ελευθερία να αμφισβητήσει την κοινή γνώμη με την ανθρώπινη πραγματικότητα, όπως τη φτώχεια, την εργασία και την υποκρισία της.

Με την λήξη του 19ου αιώνα οι καλλιτέχνες έχουν αυθεντικότητα και ατομικότητα.

Η βιομηχανική επανάσταση επίσης και η σύγχρονη φιλοσοφία δημιούργησε λειτουργικότητα και ρεαλισμό στην Τέχνη και στο Ντιζάιν με λιτές γραμμές. Αναδύονται και οι παλαιότερες τεχνολογίες που με τις νέες θα επηρεάσουν τον μελλοντικό σύγχρονο κόσμο.

Ρομαντισμός 1798 – 1840 μ.Χ.

Σε αντίθεση με την εποχή του Διαφωτισμού, του Ορθολογισμού και του Νεο-κλασικού κόσμου με τη σοβαρή ορθότητα της λογικής, ο Ρομαντισμός προωθεί την πίστη στη δύναμη της προόδου του ανθρώπου, μαζί με τα συναισθήματα και τη διαίσθησή του. Αυτά παρουσιάστηκαν από το ένστικτο και τη διάθεσή του, μέσα στο περιβάλλον του, με συναισθηματικό, παράλογο μυστικιστικό και συμβολικό τρόπο. Αυτός ο τρόπος αντικατόπριζε το εσωτερικό ανθρώπινο συναισθημα, το πνεύμα και τις εικόνες της φύσης. Έφερε τον «κριτικό» και οραματιστή καλλιτέχνη στη σκηνή, που εξέφραζε την υποκειμενική του ευαισθησία, τα συναισθήματα και τη φαντασία του.

Τέλος του 18ου αιώνα στην Αγγλία βλέπουμε τους

John Constable 1776 – 1836 Αγγλία. Είναι ο ρεαλιστής ζωγράφος τοπίων. Το έργο του ήταν μια αντίδραση στην αυτοματοποίηση της Βιομηχανικής επανάστασης.

Οι πίνακές του συλλαμβάνουν πραγματικές εντυπώσεις από τη φύση και επηρεάζουν τους γάλλους ζωγράφους Delacroix and Gericault.

Joseph Turner 1775 – 1851 Αγγλία. Οι πίνακές του είναι γεμάτοι από προσωπική συγκίνηση, εκφράζουν το όραμα και τη δημιουργία ατμοσφαιρικής εντύπωσης γεμάτης φως. Εισάγει επίθετα χρώματα με ένα νέο εξπρεσιονιστικό και μπρεσιονιστικό τρόπο. Επηρεάζει τους μπρεσιονιστές και τους Εξπρεσιονιστές.

William Blake 1757 - 1827 Αγγλία. Είναι ο καλλιτέχνης που δίνει μια νέα προσέγγιση του θέματος, στην Τέχνη Το έργο του είναι γεμάτο φαντασία και οραματισμό και αντανάκλα την πεποίθησή του ότι, οι πίνακες δεν είναι μόνο όμορφες εικόνες, αλλά ότι έχουν νόημα και μήνυμα στην εικόνα της ζωγραφικής. Το έργο του εκφράζει το υποσυνείδητο και εκπροσωπεί τα οράματα των ονείρων.

Casper David Friedrich 1774 – 1840 Γερμανία. Ζωγραφίζει ρομαντικά τοπία εκφράζοντας την πνευματικότητα και τα έντονα συναισθήματα των χριστιανικών πεποιθήσεών του.

Jean Auguste Dominique Ingress Γαλλία 1780 – 1867 Το έργο του αντικατοπτρίζει τη Νεο -κλασική παράδοση και τη δεξιοτεχνία του 19^{ου} αιώνα. Ήταν το αντίθετο του Ρομαντισμού με το συναισθηματικό στυλ, το χρώμα και το συναισθημα. Τον Ingress ακολουθεί πιστά το στυλ Φλωρεντίας, με σαφήνεια στη γραμμή.

Theodore Gericault Γαλλία 1791 – 1824 Ζωγράφισε με το δικό του δημιουργικό στυλ και Ρομαντικές αρχές. Δημιούργησε με νέο τρόπο, συνδυάζοντας εικόνες του παρελθόντος, πραγματικής φρίκης, πόνου, απελπισίας, και ελπίδας. Περιέλαβε όλες τις επιρροές που πήρε

από τον Rubens, τον Velazquez, τον Michelangelo, το Baroque και τον Constable. Διαβίβασε όλες αυτές τις επιρροές και γνώσεις στον Ρομαντισμό και δημιούργησε το δικό του πρωτότυπο στυλ εργασίας.

Jean – Baptist – Camille, Corot Γαλλία 1796 – 1875 Ήταν ο πρώτος που ζωγράφισε στο ύπαιθρο και από ένστικτο. Ο κόσμος της ζωγραφικής του τοπίου του είναι γεμάτος ατμόσφαιρα, συναίσθημα και μοναξιά. Τα έργα του έχουν πολλά φανταστικά χρώματα.

Το έργο του **Fredrich Schlegel** το 1798 στη Γερμανία, αντανακλά παράλληλα το στυλ προς τον Κλασικισμό και τον Ρομαντισμό.

Eugene Delacroix, Γαλλία 1798 – 1863 είναι ρεαλιστής ζωγράφος. Τα έργα του είναι γεμάτα πάθος και εκφράζουν τη φρικτή πραγματικότητα του πολέμου, της ελευθερίας και της σφαγής. Ζωγραφίζει με έντονα χρώματα και ελεύθερο στυλ κινήσεων όπως οι Tizian και Rubens και επηρεάζεται επίσης από το έργο του Constable.

Gustave Courbet France, 1819 – 1877 Ίδρυσε τη Σχολή του Ρεαλισμού. Στο έργο του παρουσίασε την πραγματική ζωή και την ισορροπία της εξουσίας. Εκφράζει τον υλισμό, τον σοσιαλισμό και το όραμα της συνείδησης.

Jean Francois Millet, Γαλλία 1814 – 1875 Είχε επηρεαστεί από τους ολλανδούς καλλιτέχνες και ιδιαίτερα τον Roussin. Το έργο του εκφράζει Κλασικισμό με Ρεαλισμό σε μια απλοϊκή και ποιμενική σκηνή αγροτικής ζωής που δείχνουν εργαζομένους ανθρώπους που δουλεύουν για τα προς το ζην. Θα επηρεάσει τον Van Gogh και σύγχρονους κοινωνικούς ρεαλιστές.

Frederic Edwin Church Αμερική 1826 – 1900 μ.Χ. εκφράζει στο έργο του τον αμερικανικό Ρομαντισμό και ίδρυσε την αμερικανική ζωγραφική τοπίου. Το έργο του επηρεάστηκε από τον Turner και παρήγαγε πίνακες που δείχνουν την ομορφιά και το μέγεθος της Αμερικής.

Βιομηχανική Επανάσταση - Βικτωριανή εποχή, πρώιμη -Μέση- Ύστερη – Βρετανική αυτοκρατορία - 1837 – 1901 μ.Χ.

Αρχές Βικτωριανής εποχής – Regency 3 - Ροκοκό - Νεογοθική- Μεσο -Βικτωριανή- Βιομηχανική Επανάσταση Αδελφότης υπέρ του Ραφαήλ ασηλιτών), - Κινήμα Τέχνης και χειροτεχνίας

Η Πρώιμη βικτωριανή εποχή 1810 - 1820 regency- rococo. Η νεογοθική επηρεάστηκε από την αιγυπτιακή, Ελληνική, ρωμαϊκή κλασική και το Ανατολικό στυλ. Υπάρχει η αναβίωση του ελληνικού δωρικού ρυθμού, του γοθικού και το κινέζικο στυλ, όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, στο Λονδίνο και το Kew Gardens.

Μεσο- Βικτωριανή εποχή - η Βιομηχανική Επανάσταση. Μεταξύ 1837 - 1901, οι Βικτωριανοί με τον πλούτο και την αυτοκρατορία τους, δημιούργησαν το δικό τους στυλ. Με βαρυφορτωμένες και εξωφρενικές Τέχνες και Ντιζάιν, που αντανάκλανε τον πλούτο τους και τη βρετανική αυτοκρατορία. (Houses of Parliament).

Στην αρχή της βιομηχανικής επανάστασης κατασκευάστηκαν νέα λειτουργικά κτήρια, εσωτερικοί χώροι με ψευδείς προσόψεις σε γοθικό, κλασικό ρυθμό και στυλ Αναγέννησης. Δημιουργείται το χρηστικό περιβάλλον, με την επικοινωνία και τη μεταφορά, που συνδέει τα έθνη.

Η βιομηχανική εποχή του 19ου αιώνα, φέρνει στην αρχιτεκτονική και μηχανική νέα υλικά όπως ο σίδηρος, το γυαλί, ο χάλυβας και το τσιμέντο. Υπάρχουν οικοδομές, όπως ο Πύργος του Άιφελ, το Κρουστάλλινο παλάτι και οι ουρανοξύστες της Αμερικής.

1800 -1900 Η Τέχνη και Ντιζάιν παρουσιάζει ευρεία ποικιλία έργων και καλλιτεχνών με θέματα και εκτέλεση που απέχουν πολύ από την ακαδημαϊκή άποψη του παρελθόντος. Αλλά ταυτοχρόνως

αποτελούν μέρος και συνέχειά του, ακριβώς σαν μια αλυσίδα εξέλιξης από το παρελθόν σε έναν νέο μεταβαλλόμενο κόσμο.

Ruskin είναι ο ζωγράφος των Βιομηχανικών Κτηρίων.

Αδελφότης υπέρ του Ραφαήλ (αφαηλιτών), 1848 – 1870 μ.Χ

Holman Hunt, John Everett Millais, Dante Gabriel, ίδρυσαν την κίνηση υπέρ του Ραφαήλ, που είναι αντίδραση προς την εκβιομηχανοποίηση και το στυλ της εποχής τους. Επιστρέφουν στην αγνότητα, στο πνεύμα του Μεσαίωνα και το στυλ της Τέχνης πριν από τον Ραφαήλ, με αφήγηση από μεσαιωνικά θέματα. Το έργο τους, ήταν χωρίς συναισθηματισμό, με βάση την ομορφιά της πρώιμης Αναγέννησης με την ακαδημαϊκή παράδοση, που εξιδανικεύουν τις φυσικές μορφές με έντονο χρώμα, λεπτομέρεια και συμβολισμό. Δείτε έργα των **D.G. Rossetti, J. Millais**.

John Everett Millais, Αγγλία 1829 – 1896 Είναι ο ζωγράφος, που το έργο του αντανάκλα τον συναισθηματισμό και την ελικρίνεια των μορφών Τέχνης που χρονολογούνται από την εποχή του Raphael. Οι πίνακες του είχαν άσπιλη λεπτομέρεια όπως κατά την πρώιμη Αναγέννηση.

Edward Burne-Jones σχετιζόταν με το Β' Ρομαντικό Κίνημα του Υπερ – Ραφαηλισμού που είναι μια απόδραση από τη βιομηχανοποίηση του 20^{ου} αιώνα. Το έργο του έχει γραμμική ποιότητα που συνέβαλε στο στυλ Art Nouveau. Δείτε τον πίνακα "King Cophetua and the Beggar Made".

Η κίνηση Art and Craft κατά το τέλος της Βικτωριανής εποχής.

Σε αυτή τη βιομηχανοποιημένη εποχή στην Αγγλία, υπάρχουν οι ρομαντικοί της περιόδου, που είναι ο **William Morris** και ο **Charles Voysey** που επηρεάστηκαν από τον **John Ruskin** και **A. Pugin**. Με τον **G. Rossetti** εισαγάγουν το κίνημα Art and Craft. Στόχος τους ήταν να παράγουν χειροποίητα αντικείμενα με λειτουργικές αισθητικές ιδιότητες και ιδιαιτερότητα. Η κίνηση Art and Craft κίνηση ήταν η βάση για τη δημιουργία του στυλ Art Nouveau.

Η εισαγωγή της φωτογραφίας τον 19ο αιώνα, με τις ρεαλιστικές εικόνες και τη φυσική τους εμφάνιση παρακινεί τους καλλιτέχνες να αναζητήσουν εναλλακτικές μορφές έκφρασης.

Ιμπρεσιονισμός 1860 – 1890 μ.Χ.

Το ιμπρεσιονιστικό κίνημα άρχισε στη Γαλλία.

Αντιπροσώπευε την οπτική εντύπωση του χρώματος στον κόσμο, στο φως, τη σκιά, την υφή και την επίδραση της κίνησης στον χρόνο. Το έργο του καλλιτέχνη παρουσιάζεται ως μια οπτική εντύπωση της εικόνας μιας σκηνής, χωρίς τη στερεότητα των αντικειμένων. Ήταν οι συνέπειες και η κληρονομιά όλων των προηγούμενων καλλιτεχνών που τα έργα τους διέκρινε η ελευθερία, η σταθερότητα και ο Ρεαλισμός, όπως οι Tizian, El Greco, Velazquez, Rembrandt, Goya, Corot, Delacroix, Constable, Turner and Courbet.

Το έργο επίσης του Ιάπωνα καλλιτέχνη Hokusai έχει την ποιότητα της ιμπρεσιονιστικής θέας και συνθέσεως, που είχε κληρονομήσει από την ιαπωνική παράδοση, η οποία επηρέασε τους ιμπρεσιονιστές στην Ευρώπη.

Οι ιμπρεσιονιστές εμπνέονται από τη φύση, την ύπαιθρο και την πρόσληψη του κινούμενου χρόνου στον χώρο. Εξέφρασαν στα έργα τους τη λαμπρότητα και τις ατμοσφαιρικές μεταβολές στο φως και εξέφραζαν την εικόνα του στιγμιαίου χρόνου.

Το έργο δημιουργείται από το πως το είδε και προσέλαβε την εντύπωσή του (εικόνα) ο καλλιτέχνης, με το φως του ήλιου και της σκιάς. Του δημιουργούσε τελικά μια ιμπρεσιονιστική εικόνα που απέδιδε την αντίληψη του περιβάλλοντος από τον καλλιτέχνη. Δείτε τα έργα των ζωγράφων Claude Monet, Renoir, Sisley, Pissarro, Degas, Renoir, Manet και τον Thinker του Rodin 'The Thinker' και τα γλυπτά του M. Rosso.

Edward Manet 1832 - 1883 Γαλλία. Ήταν ο ιδρυτής του Ιμπρεσιονισμού. Το έργο του είναι ο ρεαλισμός πέρα από το στενό πνεύμα της εποχής του. Αντιπροσωπεύει την αντι - αστική πραγματικότητα. Εκφράζει την πραγματικότητα της ζωής των ανθρώπων. Ζωγράφισε την πραγματικότητα, όπως την είδε και την κατανόησε ο ίδιος. Οι πίνακες φανερώσουν το τι παρατηρεί ο καλλιτέχνης με κίνητρο ή χωρίς κίνητρο. Εκφράζει πραγματικούς ανθρώπους και καταστάσεις, ευχάριστες, δυσάρεστες, απάνθρωπες, ηθικές, ανήθικες.

Είναι ένα ρεαλιστικό στυλ Τέχνης απαλλαγμένο από την κοινωνική συμβατικότητα και δείχνει πώς η κοινωνία διαμορφώνει τις ζωές των ανθρώπων. Απελευθέρωσε την Τέχνη και τους καλλιτέχνες από τη συμβατικότητα και τους αστικούς τρόπους.

Η τεχνική των έργων του είναι δύο διαστάσεων, με έντονο ηλιακό φως και πυκνή (παχιά) πινελιά. Οι εικόνες του δεν δημιουργήθηκαν τεχνητά, με διάφορους τόνους του φωτός, αλλά από το φυσικό φως, όπου υπάρχει έντονη αντίθεση φωτός και σκότους. Οι επιδράσεις του ανάγονται στους Giorgione, Titian, Velazquez, Goya, Rubens, Gainsborough. Οι νέες εκτιμήσεις για το έργο του είναι: φυσικό περιβάλλον, φως και κίνηση στον χώρο.

Claude Monet 1840 - 1926 Γαλλία. Εισάγει στα έργα του, μαζί με τα εφέ της φύσεως, τις αλλαγές του περιβάλλοντος στον χρόνο και στις καιρικές συνθήκες. Χρησιμοποιούσε παχιά στρώματα χρώματος και δημιουργούσε διαφορετικές διαθέσεις του φωτός. Η εντύπωση της ανατολής στα έργα του, έδωσε το όνομα στη Σχολή του Ιμπρεσιονισμού.

Επηρεάζεται από τον Constable and τον Turner και σε αντάλλαγμα, το εφέ του με τον αλλοιωμένο φωτισμό στον χρόνο, επηρέασε τον αφηρημένο Εξπρεσιονισμό.

Pierre August Renoir 1841 – 1919 Γαλλία. Ιμπρεσιονιστής ζωγράφος, που θαυμάστηκε για τον πειραματισμό του ειδικά τη σχεδιογραφία του (Design). Εκφράζει το ηλιοφώτιστο χρώμα, την αέρινη ατμόσφαιρα και τις μορφές τις συγχωνευμένες σε γραμμή.

Νεο – Ιμπρεσιονισμός, γνωστός ως Πουαντισμός ή Divisionism 1890 μ.Χ.

Το έργο τους ήταν βασισμένο στις επιστημονικές πτυχές του σχεδίου, το χρώμα, τις μορφές και τη θεωρία του χρώματος. Η τεχνική, για τη δημιουργία της εικόνας γίνεται με την εφαρμογή των καθαρών χρωμάτων με μικρές τελείες, παύλες και ακινησία με βάση τη θεωρία των χρωμάτων και την εφαρμογή τους. Pointillist ή Divisionist ζωγράφοι είναι οι: Seurat, Pissarro, Toulouse-Lautrec.

George Seurat 1859 – 1891 Γαλλία. Pointillist ζωγράφος που είχε επηρεαστεί από τις κλασικές μορφές του Ingress' και χρησιμοποίησε την αμιγή τεχνική των χρωμάτων από τους Ιμπρεσιονιστές. Εργάστηκε επίσης με μπογιές καθαρών χρωμάτων, προσθέτοντας τις δικές του επιστημονικές τεχνικές. Υπήρξε ο εισηγητής του επιστημονικού Ιμπρεσιονισμού.

Για να δημιουργήσει τις εικόνες του, σε θέματα συνθέσεως, χρησιμοποίησε την επιστημονική οπτική μέθοδο δημιουργίας εικόνων με κουκίδες από καθαρό χρώμα, βασισμένο στην οπτική θεωρία της φωτεινότητας και την καθαρότητα του χρώματος.

Henri de Toulouse - Lautrec 1864 -1901 Γαλλία. Ζωγραφίζει, δημιουργεί λιθογραφίες και αφίσες με ανθρώπινη πραγματικότητα, χωρίς αισθήματα. Τα θέματά του ήταν συγκεντρωμένο στο περιβάλλον της αίθουσας χορού Moulin Rouge. Επηρέαστηκε από τον Degas και τις Ιαπωνικές στάμπες (εκτυπώσεις).

Pissarro 1830 – 1903 Γαλλία. Ζωγραφίζει εικόνες με θέματα των εργαζομένων ανθρώπων. Επηρέαστηκε από τον Corot και τον ενέπνευσαν οι Turner, Constable. Οι πινελιές του είναι ένας συνδυασμός των στυλ των Ιμπρεσιονιστών και των Μετά - Ιμπρεσιονιστών. Ζωγραφίζει με την αντίληψη, τη φαντασία. Δημιούργησε το δικό του όραμα της Τέχνης και του Ντιζάιν. Το έργο του επηρέασε τους Gaughin και Cezanne.

Μετα - Ιμπρεσιονιστική Αφηρημένη Τέχνη. 1890-1910 μ.Χ.

Καλλιτέχνες που αντέδρασαν στην προκατάληψη των Ιμπρεσιονιστών στη οπτική εμφάνιση όπως οι **Cezanne, Derain, Matisse, Rouault, Van Gogh**, δημιούργησαν πίνακες με σύνθεση της πραγματικότητας και της αφηγημένης έννοιας. Αυτοί είναι οι Μετά – Ιμπρεσιονιστές. Οι Μετά - Ιμπρεσιονιστές εγκατέλειψαν τα παραδοσιακά εφέ του φωτός, στις δομές των γεωμετρικών σχημάτων. Εισάγουν και εκφράζουν φαντασία, παράδοξες ιδέες, το συναίσθημα και τη δομή του Ντιζάιν με έμφαση στη φόρμα στο , στην απλότητα, τον συμβολισμό και στην πνευματικότητα. **Δείτε παρακάτω τα διαφορετικά στυλ.**

Paul Cezanne 1839 - 1906 Γαλλία. Εργάζεται απομονωμένος, δημιουργώντας τρισδιάστατα έργα ζωγραφικής με σταθερότητα, με ζωντανά στερεά χρώματα, όπου το εφέ του φωτός δημιουργεί στερεές γεωμετρικές φόρμες που βλέπονται υπό διαφορετικές γωνίες. Επηρεάστηκε από τον Roussin. Το έργο του προετοίμασε τον Κυβισμό, εμπνέοντας τους Κυβιστές.

Paul Gaughin 1848 – 1903 Γαλλία. Οι πίνακες του εκφράζουν την απλότητα και τον πρωτογονισμό. Αναζήτησε την πρωτόγονη εκφραστικότητα του χρώματος και της μορφής. Αυτή η εκφραστικότητα των χρώματος δημιούργησε στη φαντασία του πίνακες, με φανταστικό απλό τρόπο. Δημιούργησε επίθετες σειρές χρωμάτων. Αυτές αντιπροσωπεύουν, συμβολική δράση και πνευματικά πρωτόγονο συναίσθημα. Το έργο του οδήγησε στον Φωβισμό και τον Συμβολισμό.

Vincent Van Gogh 1853 - 1890 Ολλανδία. Τα έργα του εκφράζουν τη σύλληψη της στιγμής με εφέ φωτισμού, που εκφράζουν συγκίνηση και ένταση. Έχουν ισχυρή σύνθεση με έντονα ζωντανά χρώματα, που δημιουργήθηκαν με παχιά στρώματα από περιδινούμενες ζωγραφιστές πινελιές. Το έργο του παρουσιάζει ένταση, τη πνευματικότητα και συμβολισμό. Επηρέασε τους εξπρεσιονιστές του 20ου αιώνα. Δείτε έργα του Edward Munch που επηρεάστηκε από τον έργο του Gogh. Συγκρίνετε το στυλ πινελιάς στην «Κραυγή» του Munch με τις πινελιές του Gogh. (στο έργο του Van Gogh, «Sunflowers».)

Edgar Degas 1834 - 1917 Γαλλία. Το θέμα της ζωγραφικής του ήταν καθημερινές κοινές σκηνές όπως οι Ιμπρεσιονιστές και το έργο του Hokusai. Δημιούργησε τους πίνακές του με επιδεξιότητα και υλικά του τα παστέλς.

Whisler James Abbot McNeil 1834 – 1903 Αμερική. Επηρεάστηκε από τους Velasquez, Rembrandt και τα έργα ρεαλισμού του Courbet. Ερμήνευσε ότι έμαθε, με αρμονία, σύνθεση και απλό σχεδιασμό. Είναι ο ηγέτης της Aesthetic movement. (Αισθητισμός)

Frederic Chide Hassam 1859 - 1935 Αμερική. Αντιπροσωπεύει τους αμερικανούς Ιμπρεσιονιστές. Σε αντίθεση με τους Ιμπρεσιονιστές όμως, οι πίνακές του έχουν σταθερότητα.

Μοντέρνος Σύγχρονος κόσμος 1914 - 1939 - 1945 - 2000 μ.Χ.

Εξπρεσιονισμός 1850 - 1930 μ.Χ. **Synthetism** 1850 - 1900 μ.Χ. **Πρωτογονισμός** 1850 - 1910 μ.Χ. **Συμβολισμός** 1885-1910 μ.Χ. **Nabis** 1891-1900 μ.Χ. **Art Nouveau**. 1900 - 1914 μ.Χ. **Κοινωνικός Ρεαλισμός ΗΠΑ**. 1898 - 1908 μ.Χ. **Φωβισμός**. 1901 -1914 μ.Χ. **Κυβισμός**, **Φουτουρισμός** 1909 μ.Χ. **Futurism Motion and Light Art** (Κίνηση Φουτουρισμού και φως Τέχνης). 1911 -1914 μ.Χ. **Ορφισμός**. 1878 - 1953 μ.Χ. **Σουπρεματισμός** 1910 - 1920 μ.Χ. **Μεταφυσική Τέχνη**. 1913-1921 μ.Χ. **Κοστροκτιβισμός**. 1866 - 1944 μ.Χ. **Αφηρημένη Τέχνη**. 1914 - 193 μ.Χ. **De Stijl - Neo-plasticism Spiritual values**. Mondrian 1917 – 1965 μ.Χ. **Διεθνές στυλ Ares - Purism** διήρκεσε 7 χρόνια. **Le Corbusier** 1918 - 1924 μ.Χ. **Dadaism**. Προετοίμασε τον δρόμο για τον Σουρεαλισμό. 1919 μ.Χ. **Bauhaus - Νέα ματιά στην Τέχνη και το Design**. 1920 -1945 μ.Χ. **Νέα Αντικειμενικότητα**, 1924 - 1945 μ.Χ. **Σουρεαλισμός** 1930 - 1945 μ.Χ. **Ρεαλισμός στις ΗΠΑ**. 1931 μ.Χ. **Αφαίρεση – Δημιουργία** 1931 μ.Χ. **Αφαίρεση - Δημιουργία Αφαίρεση και Κατασκευή**. **Πειραματισμός** 1919 – 1960 μ.Χ. **Αφηρημένος Εξπρεσιονισμός Νέα Υόρκη - Ζωγραφική δράση** 1945 μ.Χ. **Spatialism** 1945 - 1964 μ.Χ. **Κοινωνικός Ρεαλισμός Αγγλία** 1950 μ.Χ. **Πεδίο Χρώματος Ζωγραφικής ΗΠΑ**, διαφοροποιείται από τη δράση των ζωγράφων 1950-1960 μ.Χ. **Pop Art Αγγλία - ΗΠΑ**. 1950 -1970 μ.Χ. **Happenings**, 1960 - 1970 μ.Χ. **Performance Art** (Παραστατική Τέχνη). 1960 - 1970 μ.Χ. **Op Art**. 1969 - 1970 μ.Χ. **Naturalism**(Νατουραλισμός) 1960 - 1970 μ.Χ. **Minimal art ΗΠΑ** 1960 - 1970 μ.Χ. **Graffitist**. 1960 – 1970 μ.Χ. **Process Art**, 1960 -1970 μ.Χ. **Conceptual Art ΗΠΑ** (Εννοιολογισμός). 1970 μ.Χ. **Μετα - Μοντερνισμός** 1960 - 1980 μ.Χ. **Neo- εννοιολογισμός** 1960-1980 μ.Χ. **Room Installations** (Διαμόρφωση δωματίων). 1960 - 1980 μ.Χ. **Land Art – Earth Art** (Τέχνη τοπίου –Τέχνη της Γης). 1970 - 1980 μ.Χ. **Neo - Εξπρεσιονισμός - Bad Art**. 1970 -1980 μ.Χ. **Photo Realism – Super Realism - Hyper Realism**. **Cartoonists** (Γελοιογραφία) 1970 – 1980 μ.Χ. **Free Abstraction**(Ελεύθερη Αφαίρεση) 1980 μ.Χ. **Sensationalism** 1980 μ.Χ. (Αισθητισμός). **Photography-FilmVideo** (Φωτογραφία, κινηματογράφος, βίντεο 1980 μ.Χ. - έως σήμερα **Computer Art**).

Εισαγωγή

Στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα ο κόσμος της φιλοσοφίας μαζί με την εισαγωγή της φωτογραφίας αλλάζει δραματικά τη ρεαλιστική παράσταση στη ζωγραφική και την οδηγεί στους Ιμπρεσιονιστές, στους Μετα - Ιμπρεσιονιστές και στη μελλοντική εικόνα της Τέχνης και του Ντιζάιν του 20ου αιώνα.

Τίθεται τώρα το φιλοσοφικό ερώτημα, τι είναι η ζωγραφική, προς τι, και αλλάζει δραματικά. Ο Γογα άρχισε αυτές τις αλλαγές δημιουργώντας ρεαλισμό και όραμα στη ζωγραφική. Οι Καλλιτέχνες τώρα εκφράζουν τα συναισθήματά τους για να τα βιώσουν όλοι, με εκφραστικότητα, με συναισθηματικές μορφές χρώματος, συμβολισμό, πνευματικότητα, αντί με νατουραλισμό. Η Τέχνη του 20ου αιώνα είναι πλέον απεριόριστη και με διαφοροποιήσεις.

Στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα, οι Ευρωπαϊκές ιδέες στηρίχτηκαν στη Νέο - Καντιανή φιλοσοφία, τις συναισθηματικές εκφράσεις υπερβολικά απλοποιημένες, παραμορφωμένες εικόνες και μορφές με έντονα χρώματα.

Καλλιτέχνες όπως ο Cezanne, Van Gogh and Gauguin επηρεάζουν τον Μοντερνισμό στον 20ό αιώνα.

Η Τέχνη και το Ντιζάιν εκφράζουν τις λειτουργικές περιβαλλοντικές απλές γραμμές αυτής της περιόδου, που αντιπροσωπεύει αυτό που εισήλθε από την εποχή της βιομηχανίας και της μηχανής. Αυτό είναι μέρος του σύγχρονου στυλ. Σχετίζεται με τις επιστήμες, τις εφευρέσεις και την επικοινωνία μέσω των ηπείρων, με την Αφρική, την Ανατολή και Άπω Ανατολή, με τους Ινδιάνους της Αμερικής και άλλους λαούς. Οι επιρροές αυτές, είναι μέρος του σύγχρονου κόσμου και του περιβάλλοντος μας.

Η Μοντέρνα Τέχνη - Avant guard έφερε παράλληλα την ανάπτυξη διαφόρων Τεχνοτροπιών και την αφηρημένη έννοια.

Ο Μοντερνισμός του 20^{ου} αιώνα, ήταν η κίνηση που απέρριψε το Ακαδημαϊκό και Φυσικό στυλ στην πειραματική Τέχνη. Αυτή αναζητούσε απαντήσεις για την εμπειρία του ανθρώπου σε σχέση με τη φύση της Τέχνης. Εξερευνά τον νέο και διαφορετικό κόσμο. Μερικά από τα στυλ του Μοντερνισμού απορρίπτουν τον εκβιομηχανισμό υπέρ του πρωτογονισμού και άλλες αποθεώνουν την τεχνολογία και τη μηχανή, όπως π.χ. ο Φουτουρισμός. Οι Dadaists (Ντανταϊστές) αμφισβητώντας την εξερεύνηση, εισάγουν το ασυνείδητο στην Τέχνη τους.

Τα παλαιότερα χρόνια παράγγελλαν στους καλλιτέχνες τα θέματα που θα ζωγράφιζαν. Τον 20ο Ντιζάιν τους. Εκφράζουν συναισθήματα φόβου, θυμού, ευτυχίας και τα συσχετίζουν με τη διάθεση και το περιβάλλον μας.

Η Τέχνη και το Ντιζάιν έχουν συγκεκριμένο στόχο, χωρίς διακοσμητικά στολίδια.

Αντικατοπτρίζουν την τεχνολογία, την οικονομία και τη φιλοσοφία της σύγχρονης εποχής, όπου οι κοινωνικές αξίες έχουν αλλάξει μετά τον Α' και τον Β' Παγκόσμιους πολέμους. Η νέα εποχή και τα νέα υλικά από γυαλί, σίδηρο, οι νέες τεχνολογίες του φωτός Νέον, της τηλεόρασης, οι υπολογιστές, τα διαστημικά ταξίδια και οι επιρροές από την Ανατολή δημιουργήσουν τον 20^ο αιώνα.

Έφερε πειραματισμούς και δημιούργησε εξελιγμένες απλές γραμμές και εκφραστικότητα.

Επέστρεψε στις πρωτόγονες τέχνες, στην όραση, στον ήχο, στην κίνηση στον χρόνο.

Θεωρείται τώρα ως περιβαλλοντική εμπειρία και πραγματική δράση.

Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος και οι συνέπειές του έφεραν την καταστροφή των ηθικών, πολιτικών, και αισθητικών αξιών που άλλαξαν το πρόσωπο της Τέχνης και του Ντιζάιν. Η Τέχνη τώρα εκφράζεται με καταστροφική, άσχετη, απελευθερωτική προσέγγιση.

Η Τέχνη όχι μόνο δεν αντιπροσωπεύει, αλλά και αποτελεί μέρος της τεχνολογίας, της βιομηχανίας, του πειραματισμού, του διαφορετικού και της μαζικής παραγωγής. Εκφράζει ταυτόχρονα το ασυνείδητο, την αλήθεια, τον διεθνισμό και τα ερωτήματα τι είναι Τέχνη και τι η Τέχνη αντιπροσωπεύει. Είναι τώρα αβέβαιη και απροσδιόριστη.

Μετά τον **Β' Παγκόσμιο Πόλεμο** ο Μοντερνισμός και οι σύγχρονες τέχνες συνεχίζονται. Στόχος της τώρα είναι η αποκατάστασή της Τέχνης και της κοινωνίας με τη χρήση και εκπροσώπηση του ασυνείδητου συμβολισμού και της παγκόσμιας έννοιας. Τα παγκόσμια σύμβολα δημιουργούν συναίσθημα στην ψυχή και πολιτισμό, διάθεση για ζωγραφική και ρυθμική δράση, χρώμα, ηρεμία και περισυλλογή.

Ο Εξπρεσιονισμός της Αφηρημένης Τέχνης παρουσίασε και εξέφρασε την ανθρωπότητα ως ένα σύνολο άναρχο, χωρίς τάξη, εθνικότητα και φύλο.

Ο Μετά - Μοντερνισμός δημιουργείται και παρουσιάζεται ως κριτικός της Αρχιτεκτονικής, των Εικαστικών τεχνών, του Χριστιανισμού, των ιδρυμάτων, της εξουσίας και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Προκαλεί την εξουσία και την κοινωνία που ανάγονται στον Μοντερνισμό και στον Σχετικισμό. Ευνοεί τον εκλεκτικισμό και την έλλειψη συνεργασίας. Εξερευνά την ποιότητα ύλης και ζωής. Η νέα εικόνα της Ζωγραφικής ερωτά γιατί ζωγραφίζουμε και όχι πώς θα ζωγραφίσουμε. Είναι η εποχή της κυριαρχίας των Μέσων Ενημερώσεως, την Τέχνη της Φωτογραφίας, τον Κινηματογράφο και την ακρίβεια. Οι καλλιτέχνες επίσης, εργάζονται με πίστη φαντασίας, καθαρή μορφή ιδεολογίας και το μοτίο (Σύνθημα) ότι η Τέχνη και Ντιζάιν είναι Ζωή.

Η σύγχρονη Τέχνη είναι η δημιουργία ατέρμωνων κινήσεων στην Τέχνη και στο Design. Αφήνουν πίσω, τους ιστορικούς περιορισμούς και διευρύνουν τις εκφράσεις τους με όλα τα υλικά, όπως το χρώμα, το κολάζ, τη φωτογραφία, το βίντεο, τον ήχο, την τηλεόραση, τις ταινίες, τις εγκαταστάσεις, τις παραστάσεις και την τέχνη του υπολογιστή. Συνεχώς προσβλέπουν στο μέλλον, όπου θα εκπληγάζουν πάντα περισσότερα πράγματα.

Η σημασία για τη δημιουργία Τέχνης είναι πιο σημαντική από το τελικό προϊόν του αντικειμένου της και η δημιουργία της Τέχνης και του Ντιζάιν βασίζεται στο τι γνωρίζουμε και όχι τι βλέπουμε. Τώρα η Τέχνη δεν είναι τέλεια, προσίτη και διαθέσιμη. Ο νέος στόχος της Τέχνης και του Ντιζάιν είναι να μην αντιγράψει, αλλά να δημιουργήσει κάτι νέο και μοναδικό.

Εξπρεσιονισμός 1850 - 1930

Ο Εξπρεσιονισμός και η εικονική εκφράζουν τόσο την ασχήμια όσο και την ομορφιά της ζωής. Περιγράφουν την πραγματικότητα διαταραγμένη και εκφράζουν τα συναισθήματα και τις εσωτερικές εικόνες των Καλλιτεχνών.

Εκφράζεται με έντονα χρώματα, παραμόρφωση, αφαίρεση, αλλοτριώση, κοινωνική κριτική και ακραίες συναισθηματικές καταστάσεις. Είναι γεμάτος αναταραχές, προς αναζήτηση της αλήθειας και ασκεί κριτική στην κοινωνία. (Δείτε το έργο του Kandinsky που είναι γεμάτο στρεβλώσεις και εξαγνισμό).

Τα έργα του El Greco και του Grunewald επηρέασαν τους εξπρεσιονιστές. Ο δε Van Gogh θεωρείται ως ο πρόδρομος του Εξπρεσιονισμού του 20ου αιώνα.

Παραδείγματα στην Τέχνη και στο Ντιζάιν που χαρακτηρίζουν αυτή την περίοδο βρίσκονται στα έργα των καλλιτεχνών: Στον Νορβηγό Edward Munch, Emile Nolbe, Ernst, Ludwig Kishner. Στους γλύπτες (Sculptors) Rodin, Brancisi, Kollwitzes, Weston, Oskar Kokoschka, Max Beckman, Francois Gruber Bernard Buffet. Φαίνεται επίσης ο Εξπρεσιονισμός στην Αρχιτεκτονική, στο κτήριο Steiner.

Edward Munch 1863 -1944 Σουηδία. Το έργο του εκφράζει την πραγματικότητα και τα αισθήματά του. Ζωγραφίζει τα σκοτεινά συναισθήματα, τον φόβο, τη μοναξιά, με συμβολισμό, βίαια χρώματα και πινελιές σαν ριπές. Με όλα αυτά μαζί, δημιούργησε τον σκοτεινό του κόσμο και τις τραγικές του εικόνες.

Είχε επηρεαστεί από τον κοινωνικό Ρεαλισμό, τις πινελιές του Van Gogh και το χρώμα των Νεο-μπρεσιονιστών. Ήταν ο κύριος εκπρόσωπος του γερμανικού Εξπρεσιονισμού.

Ernest Ludwig Kirchner 1880 – 1938 Μόναχο. Εξπρεσιονιστής ζωγράφος. Τα έργα του εκφράζουν συναισθήματα άγχους σε εικονιστικό τεχνητό χρώμα. Δημιουργεί τεχνητές διαταραγμένες μορφές, σε ένα καταστροφικό περιβάλλον. Επηρέαστηκε από τον Van Gogh, τους Fauves (Φωβιστές) τον Εξπρεσιονισμό, τον Gauguin και τον Munch.

Oskar Kokoscha 1886-1980 Αυστρία. Εκφράζει τη φύση όχι μέσω της μίμησης, αλλά με τα συναισθήματα.

Synthetism 1850 - 1900

Το δημιούρημα είναι η εικόνα της σύνθεσης των εντυπώσεων και εμπειριών, οι οποίες

δημιουργούνται από τη μνήμη. Η εργασία γίνεται με επίπεδο χρώμα και μαύρα περιγράμματα. Αυτού του είδους ζωγραφική είναι του Gauguin, E. Bernard, Pont-Aven.

Πρωτογονισμός 1850 - 1910

Ο Πρωτογονισμός είναι το αντίθετο του Ακαδημαϊσμού. Αναζητεί στο πρωτόγονο την έμπνευση και την ανανέωση εικόνων. Το έργο του έχει εκφραστική απλότητα, διαίσθηση και έντονα συναισθήματα.

Βασίζεται στη λαϊκή Τέχνη της υπαίθρου, στον πρωτογονισμό και την προϊστορική Τέχνη.

Η Τέχνη και το Ντιζάιν στηρίζονται στην πρωτόγονη δημιουργία των βασικών στοιχείων, που δημιουργούν την εικόνα με μορφές. Η απλοϊκότητα των εικόνων έγινε με το φως και το χρώμα. Τα έργα του Henri Rousseau έχουν απλότητα και επιτήδευση εικόνων, για να εκφράσουν το πρωτόγονο στυλ.

Συμβολισμός 1885 – 1910

Το κύριο μέλημα του Συμβολισμού είναι η μη απεικόνιση. Είναι υποκειμενικός και οι ιδέες του αντιπροσωπεύονται με σύμβολα. Δημιουργεί θρησκευτικές παρακμιακές και ερωτικές εικόνες. Συμβολιστές καλλιτέχνες είναι οι Redon Moreau Holder, Klimt, Segantini.

Nabis 1891 - 1900

Είναι η ομάδα ζωγράφων που το στυλ τους έχει επιρροές από το έργο του Gauguin και βασίζεται στο επίπεδο μοτίβο. Τα έργα τους περιλαμβάνουν εικονογράφηση βιβλίων και Ντιζάιν θεάτρου.

Art Nouveau 1890 - 1914

Οι ρίζες της Art Nouveau προήλθαν από το κίνημα Τέχνη και Χειροτεχνία και η σχέση τους με τις οργανικές γραμμές, σχήματα και μορφές από τη φύση. Επηρεάζεται από τα κελτικά και ιαπωνικά Ντιζάιν.

Το στυλ Art Nouveau παρουσιάζει σχηματοποιημένα άνθη, γυναικείες μορφές και δίνει την εικόνα του πλούτου με φόντο λουλούδια, διακοσμητικά γραμμικά εφέ, μερικές φορές ασύμμετρα, που επηρεάζουν όλες τις πτυχές της Τέχνης και του Ντιζάιν της. Εξαπλώθηκε στην Ευρώπη και την Αμερική, και γίνεται γνωστό ως Secessionism (Αποχωριστικότητας) στη Βιέννη, Jugendstil στη Γερμανία, Stile Liberty στην Ιταλία και Modernismo στην Ισπανία.

Παράδειγμα, τα έργα του **Andonio Gaudi** του Ισπανού αρχιτέκτονα, η εκκλησία της Βαρκελώνης. Ο **Gustav Klimt** 1862 – 1918 μ.Χ. στη Βιέννη ανέπτυξε το στυλ Art Nouveau, δημιουργώντας τη γραμμική ροή εικόνων που εκφράζουν χρωματικές μορφές. Η Art Nouveau οδηγεί αργότερα στον Εξπρεσιονισμό.

Κοινωνικός Ρεαλισμός ΗΠΑ 1900 – 1914

Τα έργα εκφράζουν και περιγράφουν το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής των μεσαίων και εργατικών τάξεων. Προκαλεί τη συνείδηση και για αγώνα της φτώχειας και της πολιτικής. Αυτό το στυλ είναι ρητό και κριτικό για τις επικρατούσες κοινωνικές καταστάσεις, αναζητεί την κοινωνική δικαιοσύνη, παρουσιάζει την πολιτική πάλη, την ασχήμια της κοινωνίας και εκθέτει τις δυσάρεστες αλήθειες.

Αρχικά ο Κοινωνικός Ρεαλισμός εμφανίστηκε εκθέτοντας τις συνθήκες των εργαζομένων, τις πολιτικών, κοινωνικές, καλλιτεχνικές αξίες και δικαιοσύνη, που ανεφύησαν τον 19^ο αιώνα από τους πίνακες του Gustave Courbet.

Fauvism (Φωβισμός) 1898 - 1908 Άρχισε στη Γαλλία σε αντίθεση με τον Ιμπρεσιονισμό, επηρεάζεται από την αφρικανική Τέχνη και έχει απλές φόρμες και ζωηρά επίπεδα χρώματα. Εκπροσωπείται με απλές σκηνές χωρίς νατουραλιστικές εικόνες που εκφράζονται σε απλή μορφή και απλές επίπεδες επιφάνειες και σχήματα. Ζωγραφίζεται με χοντρές σαν ριπές πινελιές με επίπεδα μοτίβα και έντονα ισχυρά και λαμπερά χρώματα. Ζωγράφοι του Φωβισμού είναι οι Henri Matisse, Dufy, Rousseau, Braque.

Henri Matisse 1869 – 1955 Μέλος του κινήματος Fauvism χρησιμοποιεί καθαρό χρώμα, γραμμή, σχήμα, κομμένο χρωματιστό χαρτί για να δημιουργήσει τα θέματά του σε δύο διαστάσεων Αφηρημένη Τέχνη. Στο έργο του δεν υπάρχει απομίμηση της πραγματικής ζωής ή συμβολισμός, όταν χρησιμοποιεί το χρώμα, το σχήμα και άλλα. Είναι τα δικά τους χαρακτηριστικά που τον ενδιαφέρουν και τίποτα άλλο.

Τα χρώματα στο μοτίβο δείχνουν μεγαλείο με τη φωτεινότητά τους, τα σχέδια των φιγούρων των ανθρώπων και οι νεκρές φύσεις εκφράζονται με τέτοιο τρόπο ώστε, να φανεί η αρμονία του Ντιζάιν τους.

Κυβισμός 1901 - 1914

(Ευρώπη, αρχές του 20ου αιώνα). Cezanne, Picasso, Braque.

Τα πολλαπλά σημεία άποψης της ζωγραφικής του Cezanne επηρέασαν τους Κυβιστές. Η σύνθεση, ανάλυση και κολάζ μαζί δημιουργούν την εικόνα του έργου των Κυβιστών. Εργάζονται με τη φυσική αναπαράσταση, με απλό θέμα από τη νεκρή φύση. Η εικόνα αποσυναρμολογείται σε θραύσματα, παραμορφωμένη, δίνοντας διαφορετικές οπτικές γωνίες στην εικόνα. Δημιουργούν επίπεδη εικόνα συγχύσεως, σε κολάζ με πολλαπλές οπτικές γωνίες και αγνοούν τις προοπτικές.

Υπάρχει μια αναλυτική σύνθεση του θέματος. Δείχνει τη δομή των αντικειμένων σε διαφορετικές γωνίες, που εκφράζουν διάφορες απόψεις ταυτοχρόνως με τη μορφή γεωμετρικών σχημάτων. Ο Κυβισμός είναι ο δρόμος προς την Αφαίρεση, αλλά δεν εκφράζει δημιουργίες Αφηρημένης Τέχνης. Ο Κυβισμός επηρεάζει καλλιτέχνες του 20ου αιώνα. Δείτε έργα των Braque και Picasso.

George Braque και **Picasso** ακολούθησαν και ανέπτυξαν περαιτέρω το έργο του Cezanne και δημιούργησαν το στυλ Κυβισμού. Χρησιμοποιούν τις δικές τους ιδέες για να δημιουργήσουν τις εικόνες τους. Ζωγράφισαν το θέμα τους από πολλές οπτικές γωνίες και αφήνουν τους θεατές να δημιουργήσουν την τρισδιάστατη εικόνα, μόνοι τους.

Pablo Picasso 1881 – 1973 Ισπανία.

Το έργο του εκφράζει την εικόνα σε απλές γραμμές με έντονα τεχνητά, ζωντανά και φωτεινά χρώματα. Το θέμα εικόνας και χρωματισμού και τα εφέ του έργου του έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διαθέσεις της ζωής του. Εμφανίζονται ως οι διαφορετικές περίοδοι του έργου του, όπως η μπλε περίοδος, η κυβιστική και ούτω καθεξής.

Συνέχισε αυτό που είχε δημιουργήσει ο Cezanne. Εισήγαγε μαζί με αυτό την Τέχνη της Αφρικής, δημιούργησε και ξεσήκωσε την εικονιστική τέχνη, που δεν δείχνει και δεν εκφράζει τα γεγονότα για να τα δει ο κόσμος. Αντί αυτού, έδωσε το έργο του στο κοινό, για να βιώσει την εμπειρία και να δημιουργήσει τη δική του υποκειμενική αντίληψη της εικόνας.

Futurism - motion - Classical Formalism.(Φουτουρισμός - κίνηση – Κλασικός Φορμαλισμός). 1909 Ιταλία,

Ο Φουτουρισμός δημιουργεί την ομορφιά της καθαρής μορφής και του χρώματος. Είναι η γιορτή της σύγχρονης τεχνολογίας της ταχύτητας και της ζωής στην πόλη. Εξερευνά τη μηχανοποίηση και τον ορθολογισμό, εκφράζει και παρουσιάζει τη σωματική δραστηριότητα σε σχήμα, χρώμα, κίνηση μέσα από το φως, ταχύτητα κίνησης και δράσης με δυναμικά αποτελέσματα. Οι πίνακες είναι γεμάτοι από το αστικό περιβάλλον της νέας τεχνολογίας, την πρόοδο στην κίνηση. Κατεδάφισε σιδήποτε παλιό. Τώρα είναι μόνο η κίνηση της μηχανής, που έχει μεγαλύτερη σημασία από το ίδιο το αντικείμενο. Τώρα η δύναμη της ταχύτητας, η ενέργεια, και η επιθετική δύναμη είναι στο προσκήνιο.

Αυτή η τάση τερματίστηκε τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο. Φουτουριστές ζωγράφοι είναι οι Baccioni, Balla, Giacomo, Gino Sererini και ο φωτογράφος Bragaglia.

Gino Sererini 1883 - 1966 Ιταλία . Εκφράζει στα έργα του την ομορφιά της μηχανής και την κίνηση στον σύγχρονο κόσμο. Οι εικόνες του δείχνουν την αγάπη για την κίνηση και την ταχύτητα που δημιουργείται από τα μηχανήματα.

Στην Αρχιτεκτονική ο **Frank Lloyd Wright** αναπτύσσει το κτήριο από τον εσωτερικό χώρο προς τον εξωτερικό. Είναι μια εσωτερική ανάγκη για τη δημιουργία ενός αποδεκτού εξωτερικού χώρου.

Ορφισμός. 1911 – 1914

Τα έργα Τέχνης πειραματίζονται με ρυθμικούς κύκλους και τμήματα. Δημιουργοί τους Delaunay και Sonia Terk.

Diego Rivera 1886 -1957 Μεξικό. Ήταν ο καλλιτέχνης που άρχισε την πρώτη μεγάλη κίνηση στη σύγχρονη Τέχνη εκτός Ευρώπης. Ζωγράφισε την εργατική τάξη και ήταν ο ηγέτης των Μεξικανών Muralists (Ζωγράφοι των τοίχων).

Σουπρεματισμός 1878–1953 Τον εκπροσώπησε ο Καζιμίρ Μάλεβιτς. Το έργο του είναι μονόχρωμο και αντιπροσωπεύει τη γεωμετρική αφαίρεση και την κίνηση που εκφράζει την πνευματική καθαρότητα.

Μεταφυσική Τέχνη 1910 -1920

Ζωγραφικής και έργα του ονείρου, Αρχιτεκτονικές φαντασιώσεις. Έργα του **De Chirico** και **Carra**.

Georgio De Chirico 1888 – 1978 Το έργο του δημιουργεί απρόσωπες και ασυνήθιστες σκέψεις και εικόνες. Αναζητεί μια βαθύτερη, παράλληλη πραγματικότητα που είναι αληθινή και αιώνια. Στοχεύει να προσεγγίσει την πραγματικότητα με τον ίδιο τρόπο που την προσέγγισε με το έργο του ο Mondrian.

Marc Chagall 1887 - 1945 Αμερική. Ζωγράφισε με λαϊκή παιδική απλότητα αθώα θέματα και έργα φαντασίας. Εκφράζουν την πραγματικότητα με μια απλοποιημένη πολύχρωμη ποιητική μορφή, που κατανοείται από τον καθένα.

Κονστρουκτιβισμός 1913–1921

Αναπτύχθηκε στη Ρωσία είναι η Τέχνη που η κυβέρνηση των Μπολσεβίκων εγκρίνει ως την κατάλληλη μορφή Τέχνης. Παρουσιάζεται ως αφηρημένο γεωμετρικό έργο που εκτελείται από σύγχρονα βιομηχανικά υλικά, όπως πλαστικό και κινητική τεχνολογία και χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει την Τέχνη αναπαράστασης και της γεωγραφικής εικόνας. Προσπάθησε να δείξει ότι, όταν συνδυαστούν Τέχνη, Κοινωνική πρόοδος και Τεχνολογία μπορούν να μετασηματίσουν την κοινωνία προς το καλύτερο. Ο Κονστρουκτιβισμός είναι το υπόστρωμα του δρόμου προς την εργασία του Bauhaus.

Αφηρημένη Τέχνη

Είναι η δημιουργία ανεικονικής εργασίας που δημιουργεί καθαρή, μη παραστατική Τέχνη. Τα πρώτα βήματα στην Αφηρημένη τέχνη δοκίμασε ο Ρώσος ζωγράφος Vasily Kandinsky.

Vasily Kandinsky. 1866 – 1944 Ρώσος που ζούσε στη Γερμανία. Το έργο του, ήταν η Τέχνη της Αφαίρεσης στον Εξπρεσιονισμό. Εισήγαγε τον μυστικισμό και την πνευματικότητα, τα συναισθήματα και τον εσωτερικό εαυτό στην Τέχνη. Δείχνει πώς τα χρώματα, σχήματα και οι ήχοι μπορούν να επηρεάσουν τους ανθρώπους. Στη ζωγραφική του υπάρχει μια αμυδρή εικόνα με μορφές χωρίς νόημα, αλλά γεμάτες από ισχυρό συναισθηματικό χρώμα και μορφή. Αυτή δημιουργείται χωρίς θέμα και παρουσιάζεται ως μια ανεικονική πνευματική εικόνα, όπου το χρώμα και το Ντιζάιν είναι καθαρές μορφές εκφράσεως και παρουσιάζουν πνευματικά συναισθήματα.

Η Ιδεολογική του αναζήτηση και έκφραση ήταν η ίδια με του Mondrian. Το έργο του Kandinsky ακολουθείται από τους Abstract εξπρεσιονιστές (Αφηρημένος Εξπρεσιονισμός) Pollock και Rothko στη μεταπολεμική Νέα Υόρκη.

De Stijl - Neo-Plasticism 1914 – 1931

Neo-Plasticism βασίζεται στις πνευματικές αξίες, στην ανατολική φιλοσοφία και θεοσοφία. Εκπροσωπεί τη διαχρονική πνευματική τάξη με τα ατέλειωτα μεταβαλλόμενα πρόσωπα και εικόνες

του κόσμου. Η Neo – Plasticism ζωγραφική βασίζεται στην Κάθετη και Οριζόντια σύνθεση που αντανακλά καθαρή αφαίρεση και τη δημιουργία πλεγμάτων από τα βασικά χρώματα, μαύρο και άσπρο, που αντιπροσωπεύουν πνευματική τάξη.

Mondrian 1872 – 1944 Αντιπροσωπεύει την Αφηρημένη Τέχνη και απορρίπτει την πραγματική και συμβολική αναπαράσταση. Το έργο του αναζητεί την αντικειμενική πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας καθαρά μαθηματικά και τους αιώνιους νόμους του σύμπαντος. Εισαγάγει τη δική του φιλοσοφία της καθαρότητας των χρωμάτων την ισορροπία των γραμμών και της κίνησης. Το έργο βασίζεται στη γεωμετρία του δικτύου, τη μαθηματική δομική απλότητα και αφαίρεση με κύβους, ορθογώνια και με τα βασικά χρώματα. Στους πίνακές το όραμα δεν ολοκληρώνεται, ούτε έχει κεντρική ιδέα. Το όραμα του θεατή κινείται, επεκτείνεται μέσα και έξω και βιώνετε σαν επέκταση μέσα στον κόσμο.

Ο ίδιος ακολουθεί τους νόμους De-Stijl της καθολικής ισορροπίας και μαζί με τους καλλιτέχνες του Bauhaus τις ουτοπικές αντιλήψεις που φέρνουν μαζί την πνευματικότητα της Τέχνης και της κοινωνικής προόδου, που όταν συγχωνευτούν σαν αμάλγαμα, δημιουργούν μια αρμονική σειρά στον κόσμο. Τα έργα αυτά εηρεάζουν τον (Κονστρακτιβισμό, Κυβισμό, Σουρεαλισμό, Εννοιολογισμό) - Constructivism, Cubism, Surrealism, Conceptualism.-

Διεθνής Τεχνοτροπία

Le Corbusier Γάλλος αρχιτέκτονας δημιούργησε το διεθνές στυλ Ares - Purism που διήρκεσε 7 χρόνια.

Ντανταϊσμός 1915 - 1918

Δημιουργήθηκε στη Ζυρίχη και εξαπλώθηκε μέχρι τη Νέα Υόρκη - Παρίσι. Εκφράζει τον κοινωνικό ρόλο της Τέχνης σε μια καπιταλιστική και αστική κοινωνία και είναι ενάντιον του πολέμου. Αντανακλά μια νέα πραγματικότητα, ενάντια στον υλισμό και τον εθνικισμό που οδήγησε στον Α' Παγκόσμιο πόλεμο. Είναι ένα κίνημα που εκφράζει την αναρχία, το φυσικό συναίσθημα, το διαισθητικό, το παράλογο, το πνευματικό και επιτρέπει στους καλλιτέχνες να δημιουργήσουν οτιδήποτε. Τώρα όλα προχωρούν, με φιλελεύθερη προσέγγιση, περισπασμό, το ασυνείδητο, τη δημιουργία ανοησίας και εικόνες αντιαστικές. Το κίνημα Dada ερωτά και προβληματίζεται στο τι είναι η Τέχνη της ζωγραφικής. Για τα έργα τους χρησιμοποιούν διάφορα υλικά. Είναι σε εγρήγορση σχετικά με τα επίπεδα των προτύπων, όταν χαρακτηρίζεται ή κρίνεται το σύγχρονο έργο Τέχνης και το Μπιζαιν, το παρουσιάζουν δε ως δευτερεύον στην ίδια την Τέχνη.

Το κίνημα Dada προετοίμασε τον δρόμο για τον Σουρεαλισμό - **Max Ernst, Jean Hans Arp.**

Kurt Schwitters 1887 – 1948 Κίνημα κατά της Τέχνης. Ντανταϊσμός Μοντερνισμός.

Bauhaus Νέος τρόπος θέασης της Τέχνης και του Νπιζάιν 1919- 1933

Δημιουργήθηκε από τον **Gropius** στη Γερμανία και φέρνει την ενότητα μεταξύ όλων των Τεχνών Αρχιτεκτονικής, Καλλιτεχνών και τεχνικών. Ανέπτυξε και συντόνισε τις Τέχνες, την Τεχνολογία, την εσωτερική Αρχιτεκτονική, Διακόσμηση, Υφάσματα, Έπιπλα, Φωτογραφία και Ταινίες. Δημιουργούν τον οργανικό χώρο και Αφηρημένης Designs. Διαμορφώνει το διεθνές στυλ.

Νέα Αντικειμενικότητα 1920 -1945

Το πρόσωπο της Τέχνης και Νπιζάιν εκπαιδεύεται με αυτό το κίνημα, για μια βιομηχανική καπιταλιστική κοινωνία. Καλλιτέχνες **Grosz, M. Beckmann.**

Σουρεαλισμός 1924 – 1954

Ακολούθησε το κίνημα Dada που διερευνά το ασυνείδητο. Περιγράφεται ως καθαρός αυτοματισμός. Είναι η Τέχνη του παράξενου, του ασυνείδητου, του παράλογου, του αυτοματισμού, του περισπασμού, του ερωτισμού και των ονείρων. Είχε βασιστεί μερικώς στη ψυχολογία του Φροϋντ. Ο στόχος του Σουρεαλισμού είναι η ανάμειξη του λογικού με το παράλογο, τα ονειρικά

τοπία, που δεν ελέγχουν τις αισθητικές ή ηθικές αρχές και αντιπροσωπεύει μια νέα πραγματικότητα, του παράξενου και της τρομακτικής φαντασίας. Η τεχνική αυτών των έργων ζωγραφικής διερευνά και εκφράζει καλλιτεχνική αναπαράσταση και γίνεται με λεπτομέρεια.

Rene Magritte 1898 -1967 Βέλγος σουρεαλιστής ζωγράφος που επηρεάστηκε από το μεταφυσικό έργο του De Chirico. Τα έργα του βασίζονται σε θέματα παράλογα.

Salvador Dali 1904 – 1989 Ισπανία. Το έργο του σουρεαλιστή ζωγράφου Salvador Dali βασίζεται στη φιλοσοφία του Σίγκμουντ Φρόϊντ, που οι θεωρίες του βασίζονται στο συνειδητό και το υποσυνείδητο. Αναπτύσσει τις εικόνες του ως μέρος ενός ονείρου. Προσπαθεί να συσχετίσει το ασυνείδητο και το συνειδητό με την πραγματικότητα.

Ρεαλισμός στις ΗΠΑ 1930 – 1945

Το 1930 ο Horpfer στις ΗΠΑ, σε αντίθεση με το έργο των ευρωπαϊών καλλιτεχνών δημιούργησε ρεαλιστικά έργα ζωγραφικής του αμερικανικού περιβάλλοντος, με σκληρές αντιθέσεις φωτός και σκιάς.

Αφαίρεση-Δημιουργία της Αφαίρεσης και Κατασκευή. 1921 – 1938

Πειραματισμός από τους Delaunay, Kupka, .Gabo, Pevsner Duchamp.

Marcel Duchamp 1887 - 1968 Στο έργο του η Τέχνη θεωρείται Σκέψη και όχι Χειροτεχνία. Οι ιδέες αντιπροσωπεύουν την Τέχνη και δεν έχει σημασία ποιος δημιουργεί ένα αντικείμενο, εκείνο που μετρά είναι το πώς πρόκειται αυτό να χρησιμοποιηθεί. Το έργο του επηρεάζει τον Εννοιολογισμό, τη Minimal Τέχνη, την Pop, την Κινητική και την υπερρεαλιστική Τέχνη.

Avan Guard Ομάδα 1948 –1951

Στις Κάτω Χώρες η Avan Guard ομάδα του Cobra σηματοδοτεί την μετά τον πόλεμο σύγχρονη Τέχνη και Ντιζάιν με έκφραση αφηρημένων μορφών. Αποδεικνύει την αγάπη του για την ανεπιτήδευτη, προϊστορική και πρωτόγονη Τέχνη.

Αφηρημένος Εξπρεσιονισμός - Νέα Υόρκη - Ζωγραφική Δράση 1919 – 1960

Στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο η Σχολή της Νέας Υόρκης, δημιουργεί με την αρχή της αυθόρμητης δράσης και την πνευματική αλήθεια με βάση τον Ζεν Βουδισμό.

Εκφράζει κάτι πρωτότυπο και μοναδικό και όχι αυτό που βλέπουμε μέσα από τον φακό της φωτογραφικής μηχανής.

Το έργο Τέχνης δημιουργείται και αντιπροσωπεύει την διεθνή εικόνα των ίσων δικαιωμάτων, χωρίς διακρίσεις τάξεων, εθνικοτήτων, φύλου και ατομικότητας. Αυτό φαίνεται στα έργα των Rothko, Pollock, Ernest, Jimmy Urlich.

Mark Rothko 1903 – 1970 Αμερική. Abstract εξπρεσιονιστής που χρησιμοποιούσε ομάδα (block) χρώματος με συμπληρωματικά χρώματα. Η ζωγραφική του σχετίζεται με την ενότητα της ανθρωπότητας, εκφράζει τα ανθρώπινα συναισθήματα και θέλει τον θεατή μέρος αυτής της ενότητας.

Jackson Pollock 1912 – 1956 Αμερική. Εξπρεσιονιστής Αφηρημένης Τέχνης που εκφράζει τα συναισθήματα με τη ρίψη, πιπίλισμα, ανάμιξη διαφορετικών χρωμάτων στον καμβά, έτσι ώστε το χρώμα να δημιουργεί τις δικές του εικόνες στον χώρο. Χωρίς κανένα ρεαλιστικό θέμα ή απεικόνιση. Καθαρή αφηρημένη Τέχνη, χωρίς αναφορά στη σύνθεση, χωρίς αρχή ή τέλος. Αυτή η δημιουργία εφέ χρώματος, ήταν μέρος της ίδιας της μορφής της Τέχνης.

Οι θεατές αποτελούν μέρος αυτών των έργων Ζωγραφικής και κατανοούν μόνοι τους την έννοια.

Όλοι οι δεσμοί της Τέχνης του παρελθόντος έχουν σπάσει και αρχίζει μια νέα κατεύθυνση για τη ζωγραφική.

Επηρέαστηκε από τους σουρεαλιστές Picasso και τους μεξικανούς muralists.
Η δουλειά του επηρέασε επίσης αργότερα τους Lucio Foritana, Gilbert και George.

Σπαταλισμός 1899-1968 Ιταλικό

Κίνηση μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο που δημιούργησε την Τέχνη ως ένα φυσικό περιβάλλον, που επηρέασε, την Παραστατική και Περιβαλλοντική Τέχνη.

Lucio Fontana 1899-1968 Νότιο αμερικανός- Αργεντινή. Ιδρυτής του Spatialism, συνδυάζει την Τέχνη και την εξέλιξη στον τομέα της επιστήμης. Το έργο του αντιπροσωπεύει την ενέργεια της δημιουργίας, σαν γλυπτό μείγμα ζωγραφικής υφής, με κοπτές ρωγμές (κοψίματα) πάνω στον καμβά.

Κοινωνικός Ρεαλισμός Αγγλία. Ο νεροχύτης της κουζίνας - Σχολή στη Βρετανία. 1945 – 1964

Οι πίνακες του Κοινωνικού Ρεαλισμού στη Βρετανία εμφανίστηκαν μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο. Εκφράζουν την πραγματική ζωή, τις πολιτικές απόψεις και τις αθλιότητες της βρετανικής ζωής. Απαιτούν αλλαγές και βελτιώσεις. Ήταν μια κραυγή έκκληση προς μια ριζική επίλυση του κοινωνικού προβλήματος στην Αγγλία. Το 1945 εμφανίζεται στην ανατολική Ευρώπη, ο Σοσιαλιστικός ρεαλισμός, την εποχή του Στάλιν.

Πεδίο Χρώματος ζωγραφικής ΗΠΑ. Διαφοροποιείται από τη ζωγραφική δράση. 1950

Pop Art - Αγγλία - ΗΠΑ 1950 – 1960

Εμφανίζεται μαζί με την Αφαίρεση, σε διάφορα σχήματα, μορφές, μοτίβα, χρώμα και οπτικά εφέ. Το 1961 μ.Χ αντανakλά καθημερινά γεγονότα σε ολόκληρο το περιβάλλον. Αναπτύχθηκε στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Είναι μηχανική, βιομηχανική διαφήμιση και αντικατοπτρίζει την απλή πραγματικότητα της καθημερινής ζωής.

Ονομάστηκε ως Ρεαλισμός Νουveau, εκφράζει τον λαϊκό πολιτισμό σε μορφές κολάζ. Παρουσιάζει το ανθρωπογενές περιβάλλον και εκδηλώσεις. Είναι ο νέος Ρεαλισμός των μηχανημάτων, η βιομηχανία, η διαφήμιση και ο άνθρωπος.

Αυτό γίνεται ως μοντάζ από διάφορα αντικείμενα, δημιουργεί σύμπλεγμα γλυπτών και σκουπίδια. Μέρος αυτού του Ρεαλισμού είναι η Αφαίρεση και η Φωτογραφία.

Εκδηλώσεις Happenings 1950 – 1970

Τα έργα αυτά εκφράζουν την ευαισθησία για τη βιωματική εμπειρία ενός καλλιτεχνικού γεγονότος. Οι επισκέπτες συμμετέχουν ενεργά, για να πραγματοποιηθεί η Τέχνη

Performance Art (Παραστατική Τέχνη). 1960 – 1970

Στη δεκαετία του 1970 οι Τέχνες Performance, εκφράζουν την απληστία και τη βία.

Op Art. 1960 – 1970

Τα έργα αυτά εκφράζουν την ευαισθησία για την εμπειρία ενός καλλιτεχνικού γεγονότος. Οι επισκέπτες συμμετέχουν ενεργά, για να υλοποιηθούν οι Παραστατικές Τέχνες. Παρουσιάζονται με Αφαίρεση, με διάφορα σχήματα, μορφές, μοτίβο, χρώμα και οπτικά εφέ.

Νατουραλισμός. Barbara Hepworth, Henry Moore – Αγγλία. Roszak – Αμερική.

Δημιουργούν και διαμορφώνουν την εικόνα από ό, τι υπάρχει, σε σχέση με το υλικό που χρησιμοποιήθηκε, με παιδική απλούστευση της εικόνας.

Tsugouhara Foujita 1886 – 1968 Ιάπωνας Καλλιτέχνης στην Ευρώπη μετά τον Hokusai. Η έμπνευση των έργων του δημιουργήθηκε από δυτικά θέματα με την υφή της γραμμικής ποιότητας από κινεζικές και ιαπωνικές επιρροές.

Sir Sidney Nolan 1917 – 1992 Αυστραλία

Minimal Art-ΗΠΑ (Μίνιμαλισμός) 1960 – 1970

Μη αντικειμενική Τέχνη, Μετα- Μίνιμαλ ή Μετα- Μοντέρνα, ή διαδικασία της Τέχνης που βασίζεται στην κίνηση, το φως και είναι μέρος της φύσης. Εκφράζει την απλοποίηση, αυστηρότητα και παίρνει το χρώμα της από τη ζωγραφική πεδίο χρώματος.

Η εικόνα και η σύνθεση δημιουργούνται από πολλαπλά ομοιόμορφα στοιχεία που συνδέονται. Χρησιμοποιούν στη ζωγραφική απλές επαναλαμβανόμενες βασικές μορφές π.χ. τετράγωνο, ορθογώνιο, κύκλο με την επανάληψη της εικόνας και ταυτόχρονα τη δική τους ακεραιότητα. Όλα μαζί πολλαπλασιάζονται δημιουργώντας ολόκληρη την εικόνα. Έχει σχέση με τον Conceptualism, τον Ιδεαλισμό, Κονστρουκτιβισμό, Neo – Plafisism, Κυβισμό και τον Εξπρεσιονισμό (Expressionism) της Αφαίρεσης. Δείτε το έργο του **Carl**

Andre, Jude 1972, S. Lewitt 1982

Σε αντίθεση έχουμε τον Φωτο - Ρεαλισμό τον Νεο-Εξπρεσιονισμό και Νεο - Σουρεαλισμό.

Graffitist (Γκραφιτι) 1960 – 1970

Είναι ένα στυλ, που οι Καλλιτέχνες επιδιώκουν να εκφράσουν την περιφρόνησή τους στην εξουσία. **Frank Stella. Keith Haring.**

Process Art 1960 – 1970

Μια μορφή Τέχνης που χρησιμοποιεί υλικά που πρόκειται να αλλάξουν μορφή με την πάροδο του χρόνου. Όπως η Γη και τα έργα που δημιουργούν φυσική αισθητική και ατμοσφαιρική βιωματική εμπειρία, από τα φυσικά υλικά μαζί με τους ανθρώπους και το φυσικό περιβάλλον. Ονομάστηκε επίσης ως Conceptualism Αντίληψη

Μετα - Μοντερνισμός. 1970

Κίνημα του 20ου αιώνα, ενάντιον του καπιταλισμού μέσα από όλες τις Τέχνες, την Αρχιτεκτονική, τη Μουσική, τη Φιλοσοφία, τα Οικονομικά.

Εννοιολογισμός- Εννοιολογική Τέχνη ΗΠΑ 1960 1970

Το 1967 κομίζει την πεποίθηση ότι, οι ιδέες είναι το πιο σημαντικό μέρος της δημιουργίας της Τέχνης και του Ντιζάιν. Η υλοποίησή τους είναι το μόνο μηχανικό μέρος τους.

Δημιουργείται μια Τέχνη και Ντιζάιν που δεν είναι εμπορεύσιμο αγαθό. Θεωρείται ως Έννοια και όχι ως υλικό, χρησιμοποιεί έτοιμα αντικείμενα για την υλοποίησή της. Τα ίχνη της γυρίζουν πίσω στον Dadaism και στον Marcel Duchamp.

Αντιπροσωπεύει τις Τέχνες ως έννοια ιδέα, με πρόθεση, κριτική και επικοινωνία. Εξερευνά τις ιδέες επικοινωνίας για να πετύχει χειραγώγηση και εξερεύνηση της δημιουργίας του καλλιτέχνη και την ανταπόκριση των θεατών, που είναι ένα και το αυτό. Είναι μέρος του έργου και ταυτόχρονα ο κριτικός της εμπορικής αξίας στα εμπορεύσιμα αντικείμενα, έτσι ώστε αντί να πρόκειται για έργο Τέχνης, χειραγωγείται από την καπιταλιστική εμπορική του αξία. Έτσι η Τέχνη είναι ιδέα και όχι το υλικό αντικείμενο. Το Κίνημα αυτό θεωρεί τελικά ότι, η έννοια της δημιουργίας του έργου Τέχνης, είναι η έμφαση στη σύλληψη της ιδέας. Την ίδια στιγμή σπάζει τη διαδικασία των ψεύτικων αξιών μας, όπως της ιδιοκτησίας, της εξουσίας, του κοινωνικού κατεστημένου και τη δυνατότητα της ιδιοκτησίας της Τέχνης, από τους συλλέκτες. Διότι λόγω του πλούτου τους αγοράζουν Τέχνη και όχι επειδή γνωρίζουν από Τέχνη. Η Τέχνη με τη σειρά της μπορεί να επιλέξει αυτό που θέλει το κοινό να δει, και θα δημιουργηθεί μέσα από την αντίληψη του θεατή.

Νεο – Εννοιολογισμός. 1960–1980

Είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα της Μετα- Μοντέρνας κουλτούρας. Εκπροσωπεί την εγρήγορση της αποδόμησης που μας οδήγησε στην κατανόηση και όχι στους δεδομένους ορισμούς. Επικρίνει τη σχέση μεταξύ του Καπιταλισμού και της Τέχνης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το άτομο και την ταυτότητα. Ρωτά και επικρίνει τη δύναμη, την εθνικότητα και τη σεξουαλική ταυτότητα. Εκθέτει και επιτίθεται στις πολιτιστικές αξίες που σχετίζονται με τη σπουδαιότητα και στη δύναμη που δόθηκαν στην εξουσία και πρωτοτυπία, δημιουργία, που χρησιμοποιήθηκε στο τι είναι

Τέχνη, τι δεν είναι τέχνη, ποιος είναι ο Καλλιτέχνης και ποιος δεν είναι. Η συσχέτιση της εμπορευματοποίησης της Τέχνης του γυναικείου σώματος δημιουργήθηκε από τους άνδρες για τους άνδρες. Διερευνά τη σχέση των εθνικών μειονοτήτων με πρωτόγονα κίνητρα φωτεινά χρώματα, αίσθησιασμό και δεισιδαιμονία.

Room Installations - Εγκαταστάσεις δωματίου 1960 – 1980

Περιβαλλοντική Τέχνη – Τέχνη της Γης 1960 – 1980

Εισάγει φυσικές καταστάσεις και το τοπίο στο έργο Τέχνης. Τα έργα εκφράζονται με τη φωτογραφία, με τοποθεσίες και πραγματικά γεωλογικά υλικά.

Εκφράζει τη γη σαν ζωή και σαν δωρητή ζωής. Εξερευνεί την ανάπτυξη της ζωής, τα περιβαλλοντικά στοιχεία, όπως η γη, ο ουρανός και ο τρισδιάστατος χώρος σε σχέση με την ανθρώπινη κλίμακα, τα παροδικά φαινόμενα και αντίληψης του χώρου και του χρόνου.

Νεο-Εξπρεσιονισμός-Bad Art 1960 -1980

Αναβίωση Εξπρεσιονιστικής Τέχνης στη Γερμανία, ΗΠΑ, Ιταλία και Γαλλία ως *Figurative Libre*. Ήταν γνωστή επίσης ως «Άσχημη Ζωγραφική» και δημιουργήθηκε ως επανάσταση στην Αφαίρεση της σύγχρονης ζωγραφικής.

Άρχισε το 1970 δημιουργώντας παραστατικά έργα που είχαν ωμότητα, τραχύτητα και πρωτογονισμό με συναισθηματικό περιεχόμενο.

Το κίνημα για τον Εικαστικό Νεο - Νατουραλισμό και φαντασία επιστρέφει στον Ντανταϊσμό και τον Σουρεαλισμό - Alberto Giacometti, Dubuffe, Francis Bacon - Αγωνία της Ανθρωπότητας. Συνδέεται με την ψυχή και επηρεάζεται από τον Jung, τον Εξπρεσιονισμό, τον Πρωτογονισμό και τον Εξπρεσιονισμό της Αφηρημένης Τέχνης

Jean Dubufet 1901 – 1985 μέλος της Art Brut που επηρέασαν το έργο του 20ου αιώνα, αντι-ιστορισμός. Η εργασία του βασίστηκε στις εικόνες έξω από τον κανονικό πολιτισμό και εκφράζονται με καθαρό ένστικτο και όχι την εικόνα των κανονικών αρχών.

Francis Bacon 1909 - 1992 Αγγλία. Ιρλανδός ζωγράφος. Το έργο του εκφράζεται εναντίον της ανθρωπότητας. Ζωγραφίζει απομονωμένα κρέατα, όμοια με σώματα που εκφράζουν τις ανθρώπινες συνθήκες της ματαιότητας, απομόνωσης και ανθρώπινης απόγνωσης.

Cartoonists Γελοιογράφοι

Ελεύθερη Αφαίρεση (Free Abstraction) 1970 – 1980

Φωτογραφία- Ρεαλισμός - Σούπερ Ρεαλισμός – Υπερ- Ρεαλισμός. 1970 -1980 Ζωγραφική με βάση την άμεση αντιγραφή των φωτογραφιών με γλυπτική εργασία με άμεσα εκμαγεία ανθρώπινης μορφής.

Εντυπωσιασμός- Sensationalism 1980 (Young British Artists)

Είναι η εξερεύνηση της ζωής, του θανάτου, η γνώση και οι εμπειρίες ζωής. Εκφράζει ειρωνεία, σκοτεινό χιούμορ, ανελικρινεία, την τακτική του σοκ (Saatchi), διερευνά την ηθική και την ανθρώπινη ταυτότητα.

Για τη δημιουργία της εικόνας, χρησιμοποιούν οποιοδήποτε είδος και ποικίλα υλικά, όπως η ζωγραφική ή έτοιμα αντικείμενα.

Το στυλ αυτό επηρεάστηκε από τον Εννοιολογισμό, Νεο- Εννοιολογισμό, Νεο - Εξπρεσιονισμό, Ντανταϊσμό, Σουρεαλισμό και Εξπρεσιονισμό

Φωτογραφία- Κινηματογράφος- Βίντεο 1980 - έως σήμερα Στηρίζουν τις εικόνες τους στην καθημερινή ζωή και τη φαντασία του τηλεοπτικού σεξ- ειδύλλιο, την πολιτική, την ψυχολογία, την πολιτιστική ιστορία, τα θρησκευτικά σύμβολα και την αίσθηση της έκφρασης σε άσχημες καταστάσεις. Επίσης στη σημερινή καπιταλιστική κοινωνία με τις εικόνες δημοσιότητας της πειθούς,

με τη μορφή της αίγλης της τηλεόρασης, τις ταινίες, τις αφίσες, τις διαφημίσεις που παρουσιάζουν τα όνειρα για μια καλύτερη ζωή. Είναι η πολιτιστική συνέχεια της Τέχνης και του σχεδιασμού του παρελθόντος στον σύγχρονο κόσμο.

Gerhard Richer 1932 – μέχρι σήμερα

Gilbert και George 1943 – μέχρι σήμερα

(Computer Art) - Τέχνη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1980 - έως σήμερα Είναι η εποχή των εικόνων πληροφορικής που χρησιμοποιούνται στην Τέχνη και στο Ντιζάιν. Μπορεί να τα χρησιμοποιεί και να τα επεξεργάζεται χωριστά για να δημιουργηθεί Art and Ντιζάιν. Τα προγράμματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών φέρνουν νέους τρόπους πειραματισμού με καινοτόμες δυνατότητες και δημιουργικά αποτελέσματα για την Τέχνη και το Ντιζάιν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ - ΙΣΤΟΡΙΑ

7. Συμπέρασμα - Περίληψη στην Ιστορία Τέχνης & Ντιζάιν

Από την Ανατολή στη Δύση, η ιστορία της Τέχνης και του Ντιζάιν αντανακλά στον χρόνο τη δημιουργική εξέλιξη και την προσαρμογή της στο περιβάλλον μας.

Η Δύση ήταν γοητευμένη από τη Μέση Ανατολή, την Ινδία, την Ανατολή, την Αφρική και την Ωκεανία και η Ανατολή το αντίστροφο.

Κατα τη διαδρομή της ιστορίας της Τέχνης και του Ντιζάιν υπήρξαν επιρροές και δεσμοί μεταξύ των ηπείρων, στον πολιτισμό και στις πεποιθήσεις των ανθρώπων, και αποτελούν μέρος της κληρονομιάς της.

Με τη σημερινή ευκολία των ταξιδιών από τη μια ήπειρο στην άλλη, αυτές οι αλληλένδετες επιρροές της Τέχνης και του ντιζαίν διαπιστώνονται πολύ εύκολα σε όλο τον κόσμο.

Η Τέχνη, το Ντιζάιν και η ιστορία τους είναι η σπικτή γλώσσα του παρελθόντος και του παρόντος, με τη μορφή του παγκόσμιου πολιτισμού και του φυσικού περιβάλλοντος. Αντιπροσωπεύουν και επικρίνουν δημοσίως, τις εικόνες του υλικού πλούτου και της δύναμης της άρχουσας τάξης, που προσπαθεί να τα εκμεταλλευτεί, να κερδοσκοπήσει και να πουλήσει «όνειρο». Ταυτόχρονα η Τέχνη απεικονίζει την άδικη αντίθεση του κόσμου μας - τη φτώχεια, την τραγωδία, το έγκλημα και τη φρίκη του πολέμου. Αμφισβητεί τη δύναμη της εξουσίας και των θεσμών.

Η Ιστορία της Τέχνης και του Ντιζάιν μας κρατά σε εγρήγορση για τον κόσμο και ταυτόχρονα μας διδάσκει ότι η Τέχνη δεν είναι σταθερή, αλλά μεγαλώνει και αλλάζει πρόσωπα ανάλογα με τον χρόνο, τα διαθέσιμα υλικά, τις κοινωνικές και τις πολιτιστικές ανάγκες των λαών της. Παρουσιάζει μια σπικτή κληρονομιά από το παρελθόν μας και προσφέρει ένα όραμα για το μέλλον μας. Η φιλοσοφία της είναι η διαρκής αναζήτηση για να προσφέρει στον κόσμο Ουτοπία.

Η Τέχνη και το Ντιζάιν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κατανόησης του παρελθόντος και του παρόντος μας. Το σπουδαιότερο είναι ότι μας βοηθά να δημιουργήσουμε το μέλλον μας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. Εκτιμώντας την Τέχνη & το Ντιζάιν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

1. Εκτιμώντας την Τέχνη & το Ντιζάιν

Το να εκτιμούμε την Τέχνη & το Ντιζάιν είναι απολαυστικό και διασκεδαστικό. Εκτιμώντας τα μαθαίνουμε ότι, η Τέχνη και το Ντιζάιν μπορεί να είναι μερικές φορές Αφηρημένης Τεχνοτροπίας αλλά και προσιτή και κατανοητή κάποιες άλλες φορές. Μαθαίνουμε ακόμη ότι, είναι μια διεθνής γλώσσα που μπορεί να γίνει αντιληπτή και κατανοητή από όλους ανεξαρτητως ηλικίας, υποδομής και πολιτισμού. Μας διδάσκει να κρίνουμε, να εκτιμούμε τη φύση, την ιστορία, τη γεωγραφία, τον πολιτισμό, την ηθική, τις ανθρώπινες καταστάσεις, τις πεποιθήσεις και τις προσωπικότητες. Μας διδάσκει επίσης, να είμαστε σε εγρήγορση για όσα καλά ή άσχημα συμβαίνουν, για τις αντιξοότητες της ζωής μας και του κόσμου μας.

Για να εκτιμήσουμε την Τέχνη και το Ντιζάιν, πρέπει να βιώσουμε και να κατανοήσουμε τη γλώσσα της, να μάθουμε πότε, πώς, γιατί και από ποιον δημιουργήθηκε.

Όταν κατακτήσουμε τη γνώση πώς να μαθαίνουμε και πώς να βιώνουμε εμπειρικά την Τέχνη και το Ντιζάιν θα γνωρίσουμε τα συναισθήματά μας και θα έχουμε τη δυνατότητα να ερευνούμε τη δική μας δημιουργία. Έτσι, θα τα εκφράσουμε με ειδικά εφέ και τεχνικές δικής μας επιλογής.

Σήμερα ο καλλιτέχνης έχει την ευελιξία να ακολουθεί τον δικό του τρόπο και στυλ εργασίας, είτε είναι ζωγράφος, γλύπτης, σχεδιαστής, αρχιτέκτονας ή φωτογράφος. Δεν έχει σημασία το αποτέλεσμα της εργασίας του, το πιο σημαντικό είναι η γνώση και η κατανόηση που έχει κερδίσει κατά τη διαδικασία της δημιουργίας.

Όταν εκτιμούμε την Τέχνη και το Ντιζάιν σκεπτόμαστε τους κανόνες, όπως το θέμα, την αισθητική, την αρμονία, την αντίθεση, τις τεχνικές, την ιστορία της Τέχνης και τις επιδράσεις και τα στυλ της. Βιώνουμε έτσι εμπειρικά τη δική μας εργασία καθώς και των άλλων.

Με τον πειραματισμό και τη δημιουργία του δικού μας έργου Τέχνης και Ντιζάιν, μαθαίνουμε να κατανοούμε και να εκτιμούμε τα κίνητρά του, τις ιδιότητες του σε σχέση με τις ιδέες, τις πεποιθήσεις, τα έθιμα, τις δεξιότητες, την ιστορία, τη φύση, τους ανθρώπους και κάθε άλλη μορφή ζωής.

Μπορούμε να εκτιμήσουμε, να εκφράσουμε, να μεταδώσουμε την Τέχνη και το Ντιζάιν μας όχι μόνο με ό, τι βλέπουμε και σκεπτόμαστε, αλλά και με αισθήματα όπως, την ευτυχία, τη θλίψη, την ομορφιά, την ασχήμια αλλά και τις πολιτιστικές, κοινωνικές και ηθικές αντιλήψεις. Μπορούμε να τα εκφράσουμε με χρώμα, υφή, μοτίβο, και με όλες τις εκφράσεις του Λεξιλογίου Τέχνης με θεωρητικές αφηρημένες μορφές ή με ρεαλιστικές πρακτικές μορφές.

Η Τέχνη και Ντιζάιν, θα μας βοηθήσει να διευκρινίσουμε με καθαρότητα, να δημιουργήσουμε και να μεταδώσουμε τις ιδέες μας, από παρατηρήσεις, το πιστεύω και τη φαντασία μας. Μαθαίνουμε να διερευνούμε, να βιώνουμε, να εκτιμούμε το παρελθόν και το παρόν. Να έχουμε εμπιστοσύνη στις ιδέες μας, που θα είναι οι βάσεις που θα μας βοηθήσουν να εκφράσουμε τα οράματα του μέλλοντος.

Θα πρέπει ήδη να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, πώς η Τέχνη και το Ντιζάιν βιώνονται εμπειρικά, δημιουργούνται, εκτιμούνται και επηρεάζουν την αντίληψή μας, την προσωπικότητα, την κατανόηση και τις σχέσεις μας μέσα στον φυσικό κόσμο και τους άλλους γύρω μας.

Ελπίζουμε ότι μέχρι τώρα, έχουμε δώσει αρκετές πληροφορίες για την κατανόηση της Τέχνης και του Ντιζάιν, ώστε να είμαστε σε θέση να τα βιώνουμε και να τα εκτιμούμε εμείς οι ίδιοι.

Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, να πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε, δεν έχουν σημασία τα αποτελέσματα. Μαθαίνοντας για την Τέχνη και Ντιζάιν, παρατηρούμε, αξιολογούμε,

επιλύουμε προβλήματα, αποκρυσταλλώνουμε ιδέες και ταυτοχρόνως συνειδητοποιούμε τον εαυτό μας, τον κόσμο γύρω μας και την ίδια την ζωή.

Όλα αυτά, θα μας εξοπλίσουν με στοιχεία και εργαλεία που θα βοηθήσουν να εκτιμήσουμε την Τέχνη και Ντιζάιν και την ίδια στιγμή όλη την ζωή. Δεν έχει σημασία πόσο μικρή και αφανής μπορεί να είναι αυτή. Μας διδάσκει να συμπεριφερόμαστε με κατανόηση, υπομονή, συμπόνια και αγάπη.

Από ό, τι συζητήσαμε και δοκιμάσαμε πειραματιζόμενοι στον κύκλο των μαθημάτων, μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής: Όταν βιώνουμε την Τέχνη και το Ντιζάιν κερδίζουμε τη γνώση να βλέπουμε τις εικόνες στο μυαλό μας και να αναπτύσσουμε τη διαδικασία της σκέψης των ιδεών μας. Να μεταφέρουμε τις ιδέες μας στην πραγματικότητα, ακολουθώντας τη διαδικασία της δημιουργίας της Τέχνης και του Ντιζάιν.

Αυτή η πορεία θα μας βοηθήσει, όχι μόνο να εκτιμήσουμε και να δημιουργήσουμε την Τέχνη και το Ντιζάιν μας, αλλά αυτά να γίνουν μέρος του εαυτού μας και των άλλων.

Με τη συμμετοχή σας στο κύκλο αυτό των μαθημάτων πιστεύουμε ότι, έχετε μάθει να διερευνάτε, να αξιολογείτε, να βιώνετε εμπειρικά, να δημιουργείτε, να εκτιμάτε το παρελθόν, το παρόν και πιο πολύ απ' όλα να πιστεύετε στις ιδέες σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να αναπλάσετε την εικόνα στην πραγματικότητα και να εκφράσετε τις νέες ιδέες του μέλλοντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

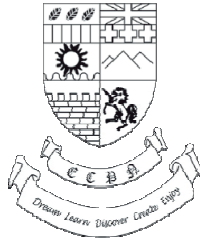
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ασκήσεων Μελέτης

1. Μελέτη Άσκηση - Διαγράμματα αξιολόγησης σ. 101-121
2. Μελέτη Άσκηση - Τέχνη & Ντιζάιν, Εξοπλισμός, Υλικά και Τεχνικές
3. Μελέτη Άσκηση - Τέχνη & Ντιζάιν, Λεξιλόγιο
4. Μελέτη Άσκηση - Σκίτσο - Σχέδιο
5. Μελέτη Άσκηση - Ζωγραφική
6. Μελέτη Άσκηση - Διακόσμηση
7. Μελέτη Άσκηση - Δημιουργώντας το δικό σας Σχέδιο Τέχνης & Ντιζάιν
8. Μελέτη Άσκηση - Βιώνοντας εμπειρικά την Τέχνη & Ντιζάιν - Τα βασικά

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

αδ Εισαγωγή / Βασική Μελέτη
Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΜΑΘΗΜΑ Η Διαδικασία

7. Διαγράμματα αξιολόγησης 101-121

2 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΝΤΙΖΑΙΝ Γενική εισαγωγή

2. Εξοπλισμός Τέχνη & Ντιζάιν, Εξοπλισμός Υλικά και τεχνικές

3 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΝΤΙΖΑΙΝ Γενική εισαγωγή

3. Art & Ντιζάιν Λεξιλόγιο.

1. Σύνθεση.
2. Ατμόσφαιρα.
3. Κίνηση.
4. Γραμμή.
5. Υφή.
6. Μοτίβο.
7. Μορφή . Φως - Σκιά.

8. Χρώμα
 9. Κλίμακα - Αναλογία.
 10. Χώρος -Προοπτική.
-

4 ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ Μέρος 1 Σκίτσο / Σχέδιο,

1. Άσκηση Σκίτσο - Σχέδιο Έρευνα - Σχετικά με την ιστορία της Τέχνης
 2. Άσκηση Μολύβι
 3. Άσκηση Πέννα
 4. Άσκηση Κάρβουνο
 5. Άσκηση Παστέλς
-

5. ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ Μέρος 2 Ζωγραφική,

1. Άσκηση για Ζωγραφική Έρευνα / σχετικά με την ιστορία της Τέχνης
 2. Άσκηση για Νερομπογιά - Ακουαρέλα
 3. Άσκηση Γκουάς.
 4. Άσκηση για Ακρυλικό
 5. Άσκηση σε Λαδομπογιά.
-

6. ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

Μέρος 3 Διακόσμηση

1. Άσκηση στην Ενημέρωση
2. Άσκηση σε Έρευνα χώρου
3. Άσκηση Σχέδιο σε Κλίμακα
4. Άσκηση για τον Σχεδιασμό κατόψεως σε κλίμακα χώρου / κυκλοφορία
5. Άσκηση για τον Σχεδιασμό κατόψεως σε κλίμακα Διατάξεις Σχεδίου Επίπλων,
6. Άσκηση για τον Σχεδιασμό κατόψεως σε κλίμακα Διατάξεις φωτισμού
7. Άσκηση για τον Σχεδιασμό κατόψεως σε κλίμακα Διατάξεις Σχέδιο Υδραυλικά
8. Άσκηση για τον Σχεδιασμό κατόψεως σε κλίμακα Διατάξεις Σύστημα / Σύστημα κλιματισμού & Θερμάνσεως
9. Άσκηση για τον Σχεδιασμό κατόψεως σε κλίμακα Διατάξεις Εσωτερικού & Εξωτερικού κήπους.
10. Άσκηση Έρευνας.

11. Άσκηση Σύνθεση
 12. Άσκηση Ατμόσφαιρα.
 13. Άσκηση Αρμονία / Αντίθεση
 14. Άσκηση Ισορροπία
 15. Άσκηση Κίνηση
 16. Άσκηση Αναλογία / Κλίμακα.
 17. Άσκηση Χρώμα
 18. Άσκηση Μορφή
 19. Άσκηση Μοτίβο
 20. Άσκηση Υφή
 21. Άσκηση. Υλικά Κύρια δομή και αρχικά Τελειώματα
 22. Άσκηση Έπιπλα
 23. Άσκηση Μαλακά έπιπλα.
 24. Άσκηση Αξεσουάρ
 - 25 Άσκηση Φωτισμός
 26. Άσκηση Παρουσίαση
 27. Άσκηση Λεπτομέρεια και διαρθρωτικά Σχέδιο
 28. Άσκηση Κατάλογος Υλικών
 29. Άσκηση Προδιαγραφές
 30. Άσκηση. Εκτίμηση και Αγορές Υλικών
 31. Άσκηση Συντονισμός και Επίβλεψη των επαγγελματιών και εργολάβων στο χώρο εργασίας
-

7.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Δημιουργώντας το δικό σας θέμα Εργασίας Τέχνης & Design

8.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ

1. Βιώνοντας την Τέχνη και Design.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

ΜΑΘΗΜΑ Η Διαδικασία

1 Διαγράμματα αξιολόγησης 101-121

Τα παρακάτω διαγράμματα αξιολόγησης είναι για να ολοκληρωθούν σύμφωνα με την πρόοδο της μελέτης που επιλέχθηκε.

Διάγραμμα Αρ. 101 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Να συμπληρωθεί από τον φοιτητή.

Διάγραμμα Αρ. 102 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Να συμπληρωθεί από τον φοιτητή ή σπουδαστή επικουρούμενο από τον δάσκαλο.

Διάγραμμα Αρ. 103 ΑΥΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1 Περιγράψτε το έργο της εργασίας σας (θέμα / έργο)

Να συμπληρωθεί από τον φοιτητή.

Διάγραμμα Αρ 104 ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

2. Σε τι σας αρέσει να εργαζοσθε περισσότερο απ' όλα ;

Να συμπληρωθεί από τον φοιτητή

Διάγραμμα Αρ 105 ΑΥΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

3 Πώς θα μπορούσε να ήταν καλύτερο;

Να συμπληρωθεί από τον φοιτητή

Διάγραμμα Αρ 106 ΑΥΤΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

4. Τι έχετε μάθει από αυτή την εργασία - ενασχόληση; ;

Να συμπληρωθεί από τον φοιτητή

Διάγραμμα Αρ 107 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

1 Σύντομη περιγραφή του έργου;

Να συμπληρωθεί από τον φοιτητή ή σπουδαστή με τη βοήθεια του εκπαιδευτή

Διάγραμμα Αρ 108 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

2 Ποιες δραστηριότητες ενεπλάκησαν;

Να συμπληρωθεί από τον φοιτητή ή σπουδαστή με τη βοήθεια του εκπαιδευτή.

Διάγραμμα Αρ 109 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

3 Τι έμαθες;

Να συμπληρωθεί από τον φοιτητή ή σπουδαστή με βοήθεια από τον εκπαιδευτή.

Διάγραμμα Αρ 110 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

4 Πώς να κάνετε την έρευνά σας;

Να συμπληρωθεί από τον φοιτητή ή σπουδαστή με τη βοήθεια του εκπαιδευτή

Διάγραμμα Αρ 111 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

5. Πόσο καλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό και τα υλικά; Τι μπορούσε να σας βοηθήσει ώστε να βελτιωθείτε;

Να συμπληρωθεί από τον φοιτητή ή σπουδαστή με βοήθεια από τον εκπαιδευτή

Διάγραμμα Αρ 112 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

6. Είσαι ικανοποιημένος με το έργο σου; Τι θα άλλαζες ή θα έκανες διαφορετικά;

Να συμπληρωθεί από τον φοιτητή ή σπουδαστή με τη βοήθεια του εκπαιδευτή

Διάγραμμα Αρ 113 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

7. Σχόλιο Μαθητή

Να συμπληρωθεί από τον φοιτητή ή σπουδαστή με τη βοήθεια του εκπαιδευτή.

Διάγραμμα Αρ 114 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

8. Σχόλιο δασκάλου

Να συμπληρωθεί από τον φοιτητή ή σπουδαστή με τη βοήθεια του εκπαιδευτή.

Διάγραμμα Αρ 115 ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ / ΣΤΑΣΗ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

1 Τι σας άρεσε και τι όχι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων;

Να συμπληρωθεί από τον φοιτητή ή σπουδαστή με τη βοήθεια του εκπαιδευτή

Διάγραμμα Αρ 116 ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ / ΣΤΑΣΗ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

2. Είσαι ευχαριστημένος με τη δυνατότητα να εργάζεσθε ανεξάρτητα;

Να συμπληρωθεί από τον φοιτητή ή σπουδαστή με τη βοήθεια του εκπαιδευτή

Διάγραμμα Αρ 117 ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

3. Εργάζεστε αυθόρμητα;

Να συμπληρωθεί από τον φοιτητή ή σπουδαστή με τη βοήθεια του εκπαιδευτή

Διάγραμμα Αρ 118 ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ / ΣΤΑΣΗ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

4. Πώς αξιολογείτε τις ικανότητές σας στην παρατήρηση;

Να συμπληρωθεί από τον φοιτητή ή σπουδαστή με τη βοήθεια του εκπαιδευτή

Διάγραμμα Αρ 119 ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ / ΣΤΑΣΗ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

5 Ποια είναι τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία σας;

Να συμπληρωθεί από τον φοιτητή ή σπουδαστή με τη βοήθεια του εκπαιδευτή

Διάγραμμα Αρ 120 ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ / ΣΤΑΣΗ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

6 Πώς νομίζετε ότι το έργο σας έχει αναπτυχθεί και έχει προοδεύσει;

Να συμπληρωθεί από τον φοιτητή ή σπουδαστή με τη βοήθεια του εκπαιδευτή

Διάγραμμα Αρ 121 ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ / ΣΤΑΣΗ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

7 Ιδέες για μελλοντική μάθηση ...

Να συμπληρωθεί από τον φοιτητή ή σπουδαστή με τη βοήθεια του εκπαιδευτή

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

Διάγραμμα Νο.101

ΣΤΑΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Όνομα

Εγγραφή αριθμού μέλους *πηαδ*

Μελέτη.....

Ημερομηνία.....

1 Επιλέξτε το έργο σας, αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε και να προβληματιστείτε.

2. Να ερευνήσετε το θέμα/έργο σας. (Μουσεία, πινακοθήκες, βιβλιοθήκες, περιβάλλον κ.λπ.)

3. Να συζητήσετε το έργο με άλλους και να εξετάσετε την άποψή τους.

4. Να αποφασίσετε τι εξοπλισμό / υλικά θα χρησιμοποιηθούν .

5. Να δημιουργήσετε προσχέδια, να κρατάτε σημειώσεις και να συλλέξετε πληροφορίες και σχετικό υλικό.

6. Να πειραματιστείτε με τις ιδέες σας

7. Να αρχίσετε να δουλεύετε το έργο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

Διάγραμμα Νο.102

Όνομα.....

Εγγραφή αριθμού μέλους rhab

Μελέτη.....

Ημερομηνία.....

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡΑ

ΩΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

Διάγραμμα Νο.103

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ

Όνομα.....

Εγγραφή αριθμού μελους πηαd

Μελέτη.....

Ημερομηνία.....

1. Περιγράψετε το έργο που δημιουργείτε (Θέμα / έργο)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

Διάγραμμα Νο.104

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ

Όνομα.....

Εγγραφή αριθμού μέλους rghad

Μελέτη.....

Ημερομηνία.....

2. Τι σας άρεσε περισσότερο στην εργασία σας:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

Διάγραμμα Νο.105

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ

Όνομα.....

Εγγραφή αριθμού μέλους rghad

Μελέτη.....

Ημερομηνία.....

3 Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η εμπειρία σας :

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

Διάγραμμα Νο.106

ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ

Όνομα

Εγγραφή αριθμού μέλους rghad

Μελέτη.....

Ημερομηνία.....

4. Τι έχετε μάθει από αυτή την εμπειρία:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

Διάγραμμα Νο.107

ΕΚΤΙΜΗΣΗ / ΜΑΘΗΤΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Όνομα

Εγγραφή αριθμού μέλους rthad

Μελέτη.....

Ημερομηνία.....

Στάδιο Μελέτης

Εκπαιδευτής.....

Σύντομη περιγραφή του έργου.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

Διάγραμμα Νο.108

ΕΚΤΙΜΗΣΗ / ΜΑΘΗΤΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Όνομα.....

Εγγραφή αριθμού μέλους rghad
Μελέτη.....

Ημερομηνία.....

Στάδιο Μελέτης

Εκπαιδευτής

Ποιες δραστηριότητες εμπλέκονται;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

Διάγραμμα Νο.109

ΕΚΤΙΜΗΣΗ / ΜΑΘΗΤΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Όνομα.....

Εγγραφή αριθμού μέλους rghad

Μελέτη.....

Ημερομηνία.....

Στάδιο Μελέτης

Εκπαιδευτής.....

Τι μάθατε;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

Διάγραμμα Νο.110

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Όνομα

Μελέτη.....

Στάδιο Μελέτης.....

Εκπαιδευτής.....

Ημερομηνία.....

Πώς κάνατε την έρευνά σας:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

Διάγραμμα Νο.111

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Όνομα.....

Εγγραφή αριθμού μέλους rghad

Μελέτη.....

Ημερομηνία.....

Στάδιο Μελέτης.....

Εκπαιδευτής.....

Πόσο καλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό και υλικά; Τι θα μπορούσατε να κάνετε να βελτιώσετε την τεχνική σας;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

Διάγραμμα Νο.112

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Όνομα.....

Εγγραφή αριθμού μέλους πηαd
Μελέτη.....

Ημερομηνία.....

Στάδιο Μελέτης

Εκπαιδευτής.....

Είστε ικανοποιημένοι με το έργο σας; Τι θα αλλάζατε ή να είχατε κάνει διαφορετικά

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

Διάγραμμα Νο.113

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Όνομα

Εγγραφή αριθμού μέλους rghad

Μελέτη.....

Ημερομηνία.....

Στάδιο Μελέτης

Εκπαιδευτής.....

Σχόλια του Μαθητή

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

Διάγραμμα Νο.114

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΑΘΗΤΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Όνομα.....

Εγγραφή αριθμού μέλους πηαδ

Μελέτη.....

Ημερομηνία.....

Στάδιο Μελέτης

Εκπαιδευτής.....

Σχόλια Εκπαιδευτή

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

Διάγραμμα Νο.115

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ / ΣΤΑΣΗ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Όνομα.....

Εγγραφή αριθμού μέλους πηαδ

Μελέτη.....

Ημερομηνία.....

Στάδιο Μελέτης

Εκπαιδευτής.....

Τι σας αρέσει και τι αντιπαθείτε στη μελέτη σας:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

Διάγραμμα Νο.116

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ / ΣΤΑΣΗ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Όνομα.....

Εγγραφή αριθμού μέλους πηαδ

Μελέτη.....

Ημερομηνία.....

Στάδιο Μελέτης.....

Εκπαιδευτής.....

Είστε ικανοποιημένοι με την ικανότητά σας να εργάζεστε ανεξάρτητα; Συζητήστε την προσωπική σας εμπειρία:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

Διάγραμμα Νο.117

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ / ΣΤΑΣΗ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Όνομα.....

Εγγραφή αριθμού μέλους ιηθαδ

Μελέτη.....

Ημερομηνία.....

Στάδιο Μελέτης.

Εκπαιδευτής.....

Εργάζεστε αυθόρμητα:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

Διάγραμμα Νο.118

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ / ΣΤΑΣΗ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Όνομα.....

Εγγραφή αριθμού μέλους πηαδ

Μελέτη

Ημερομηνία.....

Στάδιο Μελέτης

Εκπαιδευτής.....

Πώς θα αξιολογούσατε τις ικανότητες παρατήρησής σας:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

Διάγραμμα Νο.119

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ / ΣΤΑΣΗ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Όνομα.....

Εγγραφή αριθμού μέλους πηαδ

Μελέτη.....

Ημερομηνία.....

Στάδιο Μελέτης.....

Εκπαιδευτής.....

Αναφέρετε με τη σειρά τις δυνατότητες σας και τις αδυναμίες σας:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

Διάγραμμα Νο.120

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ / ΣΤΑΣΗ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Όνομα.....

Εγγραφή αριθμού μέλους πηαδ

Μελέτη.....

Ημερομηνία.....

Στάδιο Μελέτης.....

Εκπαιδευτής.....

Πώς αισθάνεστε το έργο σας, έχει αναπτυχθεί και έχει εξελιχθεί:

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

Διάγραμμα Νο.121

ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ / ΣΤΑΣΗ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Όνομα.....

Εγγραφή αριθμού μέλους πηαδ

Μελέτη.....

Ημερομηνία.....

Στάδιο Μελέτης.....

Εκπαιδευτής.....

Ιδέες για μελλοντική μελέτη.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ Γενική εισαγωγή

2. Τέχνη & Ντιζάιν Εξοπλισμός, υλικά και τεχνικές

Αφού διαβάσετε προσεκτικά το τμήμα Εξοπλισμού, Υλικών και Τεχνικής και αγοράσετε τα υλικά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να ξεκινήσετε την άσκησή σας με το να πειραματίζεσθε με αυτή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό σας για να δημιουργήσετε αποτελέσματα με διαφορετικά εφέ π.χ. Να δείτε πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό σας για να δημιουργήσετε διαφορετική γραμμή, σκιά, τόνο, υφή, μοτίβο και σκιά εφέ.

Μπορείτε να δείτε πώς λειτουργούν από μόνα τους και με ανάμειξη διαφορετικών διαλυτικών, καθώς και με άλλα τα υλικά σας.

Πριν από την έναρξη πειραματισμού, τι νομίζετε πως θα είναι χρήσιμο:

- Να διαβάσετε μαζί με τα υλικά και με τις τεχνικές το μέρος Λεξιλογίου, ώστε να μπορέσετε να γνωρίσετε τα διάφορα εφέ που είναι δυναστών να δημιουργήσουν τα υλικά.
- Να δείτε την εργασία άλλων και να βιώσετε εμπειρικά πώς χρησιμοποιούνται τα υλικά τους, για να δημιουργήσουν το έργο τους. Μπορείτε ακόμη και να τα αντιγράψετε, για να δείτε αν έχετε το ίδιο αποτέλεσμα και μετά, να δημιουργήσετε το έργο σας.

Παράγετε – δημιουργείστε πολλά εφέ ώστε να γνωρίσετε τα υλικά σας. Όταν τελειώσετε αυτή την άσκηση, να συζητήσετε τα αποτελέσματα με τον καθηγητή σας και άλλους.

Αυτό θα σας κάνει να δείτε σαφέστερα πώς τα δημιουργήσατε και πώς τα βλέπουν οι άλλοι.

Όταν ολοκληρώσετε τα διαγράμματα της αξιολόγησής σας, να τα διαβιβάσετε στον καθηγητή σας.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΕΧΝΗ & ΝΤΙΖΑΙΝ Γενική εισαγωγή

3. Art & Ντιζάιν λεξιλόγιο. Επεξήγηση

1. Σύνθεση.
2. Ατμόσφαιρα.
3. Κίνηση.
4. Γραμμή.
5. Υφή.
6. Μοτίβο.
7. Μορφή - Φως / Σκιά
8. Χρώμα
9. Κλίμακα - Αναλογία.
10. Χώρος / Προοπτική

Αφού έχετε διαβάσει όλα τα 10 τμήματα του παρόντος κεφαλαίου, να ερευνήσετε και να βρείτε εικόνες και να δημιουργήσετε ένα έργο για το κάθε ένα, εκφράζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε υλικό και εξοπλισμό ή ένα συνδυασμό αυτών για να εκφράσετε τις ιδιότητες για τις πιο πάνω 10 εικόνες

Μπορείτε να επιλέξετε και να στείλετε κάθε έργο χωριστά ή και τα 10 μαζί ..

Όταν ολοκληρώσετε το έργο σας και το διάγραμμα αξιολόγησής σας, να τα διαβιβάσετε στον καθηγητή σας.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

4. Σκίτσο / Σχέδιο

Άσκηση Σκίτσο / Σχέδιο Έρευνα / σχετικά με την ιστορία της τέχνης

Άσκηση Μολύβι

Άσκηση Στυλό

Άσκηση Κάρβουνο

Άσκηση Παστέλ

Μετά από τη μελέτη σας και αφού έχετε κατανοήσει και έχετε πειραματιστεί με όλα τα παραπάνω υλικά θα είστε τώρα σε θέση, να δημιουργήσετε ένα πλήρες Σκίτσο ή Σχέδιο, χρησιμοποιώντας όλες τις βασικές γνώσεις που έχετε.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα υλικά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή να χρησιμοποιήσετε ένα συνδυασμό τους.

Επιλέξτε ένα θέμα όπως π.χ. νεκρή φύση, τοπίο, πορτρέτο ή ακόμα, ένα δικό σας θέμα εικόνας και αρχίστε να σκισάρετε / σχεδιάζετε.

Όταν τελειώσετε την εικόνα σας και έχετε ολοκληρώσει το διάγραμμα αξιολόγησής σας, μπορείτε να το διαβιβάσετε στον καθηγητή σας.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

5. Ζωγραφική

Άσκηση Ζωγραφικής Έρευνα / σχετικά με την ιστορία Τέχνης

Άσκηση Υδατογραφία.

Άσκηση Γκουάς

Άσκηση Ακρυλικό

Άσκηση Λαδομπογιά.

Μετά από τη μελέτη σας και αφού έχετε κατανοήσει και έχετε πειραματιστεί με όλα τα παραπάνω υλικά θα είστε τώρα σε θέση να δημιουργήσετε ένα πλήρες σκίτσο ή σχέδιο, χρησιμοποιώντας όλες τις βασικές γνώσεις που έχετε.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα υλικά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή ένα συνδυασμό τους.

Επιλέξτε ένα θέμα όπως νεκρή φύση, τοπίο, πορτρέτο ή ακόμα μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας θέμα εικόνας και να αρχίσετε να ζωγραφίζετε.

Όταν τελειώσει την εικόνα σας και έχετε ολοκληρώσει το διάγραμμα αξιολόγησής σας, τότε μπορείτε να το διαβιβάσετε στον καθηγητή σας.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΗΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ

6. Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική / Διακοσμητική

1. Άσκηση Ενημέρωση
2. Άσκηση Έρευνα χώρου
3. Άσκηση Σχέδιο σε κλίμακα
4. Άσκηση Σχεδιασμός κατόψεως σε κλίμακα χώρου / κυκλοφορία
5. Άσκηση Σχεδιασμός κατόψεως σε κλίμακα / Διάταξη επίπλων
6. Άσκηση Σχεδιασμός κατόψεως σε κλίμακα / Διατάξη Φωτισμού
7. Άσκηση Σχεδιασμός κατόψεως σε κλίμακα / Διάταξη Υδραυλικών
8. Άσκηση Σχεδιασμός κατόψεως σε κλίμακα / Διάταξη Θερμάνσεως / Σύστημα κλιματισμού
9. Άσκηση Σχεδιασμός κατόψεως σε κλίμακα / Διάταξη Εσωτερικού και Εξωτερικού κήπου
10. Άσκηση Έρευνα
11. Άσκηση Σύνθεση
12. Άσκηση Ατμόσφαιρα
13. Άσκηση Αρμονία / Αντίθεση
14. Άσκηση Ισορροπία
15. Άσκηση Κίνηση
16. Άσκηση Αναλογία / κλίμακα
17. Άσκηση Χρώμα / χρωματισμοί περιβάλλοντος
18. Άσκηση Μορφή
19. Άσκηση Μοτίβο
20. Άσκηση Υφή
21. Άσκηση Υλικά για τη βασική δομή. Κύρια δομή και αρχικά Τελειώματα /
22. Άσκηση Έπιπλα
23. Άσκηση Ελαφρα επίπλωση
24. Άσκηση Αξεσουάρ
25. Άσκηση Φωτισμός
26. Άσκηση Παρουσίαση
27. Άσκηση Λεπτομέρειες και Διαρθρωτικό Σχέδιο
28. Άσκηση Κατάλογος Υλικών
29. Άσκηση Προδιαγραφές Υλικών
30. Άσκηση Εκτίμηση και Αγορές υλικών
31. Άσκηση Συντονισμός και επίβλεψη των επαγγελματιών και τεχνικών στον χώρο εργασίας

Αφού έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πειραματιστεί με όλα τα παραπάνω 31 θέματα, είστε τώρα σε θέση να πραγματοποιήσετε τις ασκήσεις σας και να δημιουργήσετε ξεχωριστά έργα, για το κάθε ένα από αυτά, χρησιμοποιώντας όλες τις βασικές γνώσεις που έχετε

αποκτήσει.

Στη συνέχεια επιλέγετε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσετε.

Επιλέξετε ένα θέμα, ας πούμε την ενημέρωση, έρευνα χώρου, σχέδιο σε κλίμακα, χρώμα και ούτω καθεξής. Τότε μπορείτε να αρχίσετε να δημιουργείτε το θέμα της επιλογής σας. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να αποφασίσετε, να επικοινωνήσετε με τον εκπαιδευτή σας για υποστήριξη.

Όταν τελειώσετε το έργο σας και έχετε επίσης ολοκληρώσει το διάγραμμα αξιολόγησης σας, τότε μπορείτε να το διαβιβάσετε στον καθηγητή σας.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

7. Δημιουργώντας το δικό σας θέμα Μελέτης Τέχνης & Ντιζάιν

Είστε τώρα σε θέση να επιλέξετε το δικό σας θέμα και να δημιουργήσετε τη δική σας μελέτη.

Όταν τελειώσετε την εικόνα σας και έχετε επίσης ολοκληρώσει το διάγραμμα αξιολόγησής σας τότε μπορείτε να το διαβιβάσετε στον καθηγητή σας.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ

ad Εισαγωγή & Βασική Μελέτη

Σκίτσο, Σχέδιο / Ζωγραφική / Διακόσμηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ

8. Βιώνοντας την Τέχνη και Ντιζάιν. Τα βασικά

Τώρα που διανύσατε όλη τη διαδικασία της μελέτης σας και έχετε όλες τις βασικές γνώσεις για την Τέχνη και το Ντιζάιν θέλουμε να κάνετε τη δική σας έρευνα και να βρείτε ένα έργο Τέχνης ή Ντιζάιν που θαυμάζετε.

Να το δείτε, να το μελετήσετε, μπορείτε να το αντιγράψετε, να το φωτογραφίσετε, να κρατήσετε σημειώσεις ώστε αργότερα να θυμάστε όλες τις λεπτομέρειες.

Όταν αισθάνεστε ότι γνωρίζετε το θέμα, τότε να το περιγράψετε χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο της Τέχνης και του Ντιζάιν εκφράζοντας πώς το βιώσατε και πώς μπορείτε να κάνετε και άλλους να το βιώσουν. Στη συνέχεια θα μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας έργο Τέχνης σκίτσο / σχέδιο / ζωγραφική ή Ντιζάιν που θα είναι βασισμένο πάνω στο ίδιο θέμα του επιλεγμένου έργου Τέχνης που θαυμάζετε..

Όταν τελειώσετε την εικόνα σας και έχετε ολοκληρώσει το διάγραμμα αξιολόγησής σας τότε μπορείτε να το διαβιβάσετε στον καθηγητή σας.

Ένας Απολογισμός

Το παρόν βιβλίο είναι προϊόν μακροχρόνιας μελέτης και έρευνας σε Βιβλιοθήκες, Μουσεία, Πινακοθήκες και Ιδρύματα σε θέματα Τέχνης και Ντιζάιν.

Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν μια μοναχική εμπειρία. Ήταν όμως πολύ ευχάριστη. Ήταν ένα όνειρο που κράτησε πολλά χρόνια και που τελικά πραγματοποιήθηκε,

Οφείλω την πραγματοποίηση του στους καθηγητές μου στην Τέχνη και Ντιζάιν από το 1962 -1970 στο Royal College of Art & Design, Kingston College of Art & Design και Norwich College Art & Ντιζάιν.

Οι καθηγητές, με δίδαξαν τα βασικά και το σπουδαιότερο, να εμπιστεύομαι τον εαυτό μου, για να δημιουργώ και να αναπτύσσω την αγάπη μου για Τέχνη & Ντιζάιν.

Αμέτρητα ευχαριστώ στην οικογένειά μου και ιδιαίτερα στα παιδιά και στα εγγόνι μου, Nema, Catti και Jake-Alexander. που με τους θησαυρούς της υπομονής και της υποστήριξή τους, τις ώρες της δημιουργικής μου διάθεσης άντεξαν, το να μην είμαι κοντά τους συνεχώς. Τους εκφράζω την απεριόριστη αγάπη μου. Είμαι πολύ τυχερή που τους έχω στη ζωή μου, στη σκέψη μου και στην καρδιά μου.

ερατώ

Συγγραφέας

erato MDEsRCA, BA Hons Dip.A&D

Γεννήθηκε στην Κερύνεια Κύπρου.

Απόφοιτος του Royal College of Art & Design, Kingston College of Art & Design και Norwich College Art & Design

Εξειδικεύεται σε, Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση, Σκηνικά Κινηματογράφου και Θεάτρου, Ζωγραφική και Γράψιμο.

Ταξίδεψε και εργάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ελβετία, Ελλάδα, Γερμανία, Νιγηρία, Κύπρο, Δανία, την Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Φινλανδία, ΗΠΑ, Βέλγιο, Ιταλία.

Ίδρυσε τις εταιρείες περιβαλλοντικής αρχιτεκτονικής – Διακόσμησης και σύμβουλοι επιμόρφωσης Τέχνης & Design, en design group Κύπρος 1970 -1974, erato design Co Ltd στο Ηνωμένο Βασίλειο 1981 - 2013, Rock Ruby Holdings Ltd στην Κύπρος 2012 – μέχρι σήμερα, ad art & design for all 2014 - μέχρι σήμερα

Έγραψε το εκπαιδευτικό βιβλίο, Τέχνης & Ντιζάιν για Όλους που δημοσιεύθηκε στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

ISBN 978-9963-2069-3-3 (χαρτόδετο βιβλίο)
ISBN 978-9963-2069-1-9 (ebook)
ISBN 978-9963-2069-2-6 (cd)

Rock Ruby / ecprn academy of arts & design for all