

UNITATEA 7-ARTĂ ȘI MESERIE

CONȚINUTURI

- Profesii și meserii (creativitate la locul de muncă);
- Design (grafic, de produs, industrial, vestimentar, ambiental, de exterior);
- Atelier de fantezie (decorațiuni, ceramică, sticlă, lemn, țesături, ornamente, accesorii, bijuterii, peisagistică, machiaj, tatuaj etc.).

PROFESII ȘI MESERII (CREATIVITATE LA LOCUL DE MUNCĂ)

REȚINE!

Profesiile artistice nu sunt printre cele mai căutate în ziua de azi, dar pentru oamenii cu adevărat pasionați acestea pot reprezenta fericirea de a merge la muncă. Astfel putem da exemple de *joburi creative*:

➤ Bijutier

Pentru a crea cercei, brățări, lăncișoare sau inele este nevoie de abilități artistice excelente și de dexteritate. Este o muncă delicată care presupune lipirea metalelor și a pietricelelor.

➤ Sticlar

Meseria de sticlar necesită atenție constantă, deoarece sticla este modelată la temperaturi foarte ridicate, iar arsurile sunt un pericol frecvent. În plus, pentru a produce creații noi, sticlarii repară uneori obiecte vechi din sticlă.

➤ **Tâmplar**

Tâmplarii se ocupă de diverse lucrări complexe de la articole produse în masă, cum ar fi mobilierul dormitorului sau dulapurile de bucătărie, până la creații personalizate cum ar fi rafturile pentru vin. Aceștia utilizează mașini speciale controlate de computer și o varietate de unelte electrice pentru a tăia lemnul și a-i da formă. Pentru a avea succes în acest domeniu este nevoie de abilități mecanice și matematice.

➤ **Sculptor**

Sculpturile sunt realizate din materiale precum marmură, piatră, lemn sau gheață. Unii sculptori lucrează pentru muzee sau studio-uri de artă, dar majoritatea sunt liber-profesioniști care creează proiecte pentru colecționari, întreprinderi sau agenții guvernamentale.

➤ **Restaurator de artă**

Meseria prin care se aduc vechi piese de artă înapoi la forma lor originală. Este o muncă destul de complicată care necesită multă concentrare.

➤ **Fotograf**

Probabil cu toții cunoaștem fotografi amatori, dar, această pasiune poate deveni oricând o carieră care să asigure traiul spunând de fapt povești prin intermediul imaginilor.

➤ **Tattoo artist**

Este nevoie de o atenție sporită și de o precizie deosebită când vine vorba de desenarea unei imagini permanente pe pielea cuiva. De asemenea, există unele proceduri de igienă care trebuie urmate pentru a evita infecțiile.

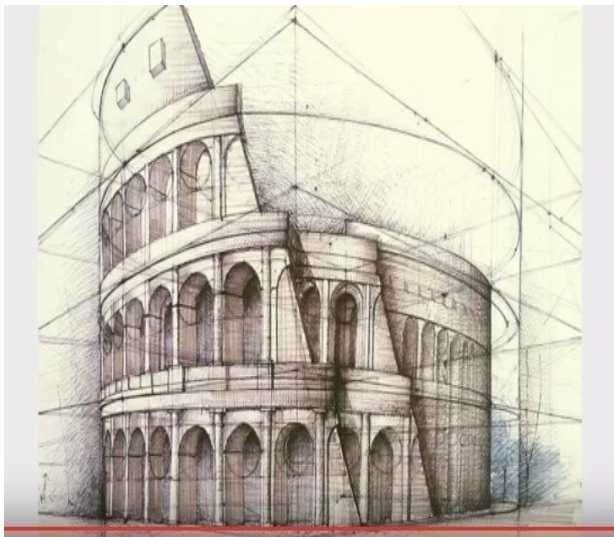

➤ **Art director**

Acest job constă în determinarea aspectului vizual general al reclamelor, ambalajelor, jocurilor video sau filmelor. Un art director stabilește stilul artistic pentru fiecare proiect și supraveghează munca fotografilor, a artiștilor sau a designerilor.

➤ **Arhitect**

Pentru a proiecta clădiri funcționale, dar și atractive este nevoie de abilități matematice și de înclinație artistică. Arhitecții trebuie să cunoască bine atât proprietățile materialelor de construcție, cât și aspectele structurale și mecanice legate de construcția clădirilor.

➤ **Fashion designer**

Designerii de modă creează orice fel de haine, accesorii sau încălțăminte. Ambiția și perseverența pot aduce un succes enorm în acest domeniu, dovada fiind creatorii marilor case de modă, cunoscute la nivel internațional.

➤ **Designer de interior**

Un designer de interior alege iluminatul, pardoseala, mobila și alte materiale ale unei camere, luând în considerare și dimensiunea și aspectul acesteia, precum și reglementările referitoare la construcție.

➤ **Designer floral**

Pentru a alege combinația perfectă de flori și verdeață pentru diferite evenimente, este nevoie de creativitate și abilități artistice deosebite. În plus, o organizare cât mai bună este foarte importantă, știind că aceste aranjamente nu pot fi pregătite cu mult timp înainte.

➤ **Organizator de expoziții**

Organizarea unei expoziții este o experiență unică; de aceea, orice persoană pasionată de pictură, de grafică, de sculptură, de fotografie etc. ar trebui să o încerce.

Pașii posibili în organizarea unei expoziții sunt:

- selecția sau alegerea celor mai reușite exponate;
- panotarea sau așezarea exponatelor în cadrul salonului expozițional sau în spațiul exterior;
- mediatizarea evenimentului prin: realizare și distribuire de afișe, de pliante; realizare de anunțuri pe canalele media, pe internet etc.;
- vernisajul sau deschiderea oficială a unei expoziții.

DESIGN (GRAFIC, DE PRODUS, INDUSTRIAL, VESTIMENTAR, AMBIENTAL, DE EXTERIOR)

Termenul design este utilizat în domenii foarte diferite.

REȚINE!

- *Se poate vorbi astfel despre design de obiect, design industrial, design vestimentar, design de interior, design grafic, etc.*
- *Numărul și diversitatea uneltelor, a instrumentelor și a obiectelor de care ne slujim azi ne indică nivelul spectaculos de dezvoltare la care a ajuns societatea umană.*
- *Designul obiectelor reflectă legătura dintre om și necesitățile și dorințele acestuia, adaptate la condițiile timpului, locului și societății respective.*

Portofoliu

Realizați un set de trei schițe reprezentând obiectele de design care reflectă cel mai bine dorințele și aspirațiile voastre. Notați pe fiecare schiță motivul alegerii aceluia obiect.

Evoluția designului

<https://www.youtube.com/watch?v=1ofW8yT6aoM&list=PLs-oK6akGA1LAMXdmRMmAXUVFMj1pfxUi&index=1>

DESIGNUL GRAFIC

- ✓ În societatea actuală se comunică printr-o mare varietate de modalități, dominantă fiind cea vizuală.
- ✓ Afișele și reclamele publice cu text și imagine transmit atât mesaje obiective, cât și mesaje subiective, cu rolul de a ne furniza informații și de a ne apropia emoțional de punctul de vedere al autorilor lor.

ȘTIAI CĂ?

Înainte de apariția tiparului, textele erau scrise de mână. Textul trebuie să comunice mesajul cu ușurință, așadar forma semnelor grafice scrise de mână trebuia să fie clară, pentru a facilita înțelegerea.

Tiparul cu litere mobile apare în Europa în secolul al XV-lea, fiind inventat de Johannes Gutenberg. Apariția tiparului a transformat radical producerea și răspândirea textelor.

Despre graphic design + teoria culorilor

<https://www.youtube.com/watch?v=KTuHFuo-TNk>

DESIGNUL DE PRODUS

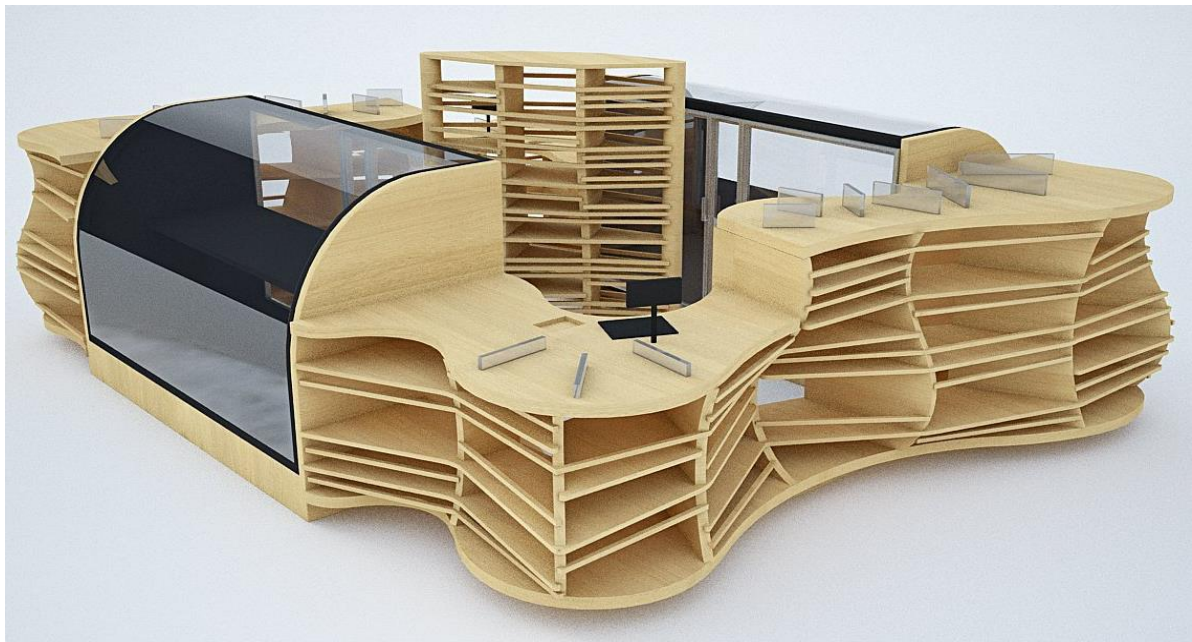
- Până în secolul al XIX-lea obiectele erau produse de meșteșugari individuali sau de manufacturi (ateliere meșteșugărești).
- În Evul Mediu, odată cu dezvoltarea comerțului, anumite orașe au devenit adevărate centre meșteșugărești, printre acestea numărându-se cele italiene și germane.
- Pentru a deveni maeștri meșteșugari, ucenicii lucrau ani în șir într-un atelier pentru a deprinde tehnicile necesare, care adesea erau considerate secrete.
- **Designul de produs**, sau designul industrial, este specializat în proiectarea de obiecte de serie, realizate prin mijloace industriale.

- Bunurile create cu ajutorul designului de obiect se împart în două categorii, în funcție de utilizatorul căruia îi sunt adresate. *produse de consum, produse industriale.*

5 lucruri necesare pentru fotografia de produs

https://www.youtube.com/watch?v=KgMWPnI_nns

ȘTIAI CĂ?

Primele cărți care consemnează informații ce țin de design au apărut în Renaștere. Ele sunt, de fapt, colecții de gravuri cu modele decorative. Prima atestare a termenului „design industrial“ datează din prima jumătate a secolului al XIX-lea, el fiind utilizat într-o publicație londoneză dedicată artei.

DESIGNUL INTERIOR

- ✓ Designerul de interior ia ca punct de plecare spațiul creat de arhitect, proiectând planuri de interior care organizează spațiul în care locuim în funcție de scopul dorit.
- ✓ Un procedeu de proiectare digitală contemporană este modelarea computerizată tridimensională (3D), utilizată de arhitecți, designeri, scenografi etc., pentru realizarea machetelor virtuale ale proiectelor lor.

Cum devii designer de interior?

<https://www.youtube.com/watch?v=8ZWQFI7L378>

DESIGNUL VESTIMENTAR

REȚINE!

- *Designerul vestimentar sau creatorul de modă proiectează articole vestimentare.*
- *De asemenea, designerul vestimentar poate crea costume de teatru sau film în conformitate cu cerințele specifice ale fiecărui rol.*

ȘTIAI CĂ?

- ✓ În China se producea mătase încă de acum 8 500 de ani, ea rămânând timp îndelungat un material extrem de rar în Europa.
- ✓ Negustorii trebuiau să străbată așa-numitul „Drum al Mătăsii“, care lega Asia de est și de sud-est de Peninsula Arabă, estul Africii și sudul Europei.
- ✓ În secolul al VI-lea e.n., au fost aduși în Imperiul Bizantin primii viermi de mătase, dar acest tip de țesătură a continuat să rămână un material foarte rar până în secolul al XVIII-lea, când a devenit accesibil și altor clase mai înstărite, nu doar aristocraților.
- ✓ Până la apariția societăților industriale, în secolul al XIX-lea, veșmintele erau făcute de meșteșugari specializați. Odată cu apariția producției de masă, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte trece printr-o profundă transformare.

Designul vestimentar-pas cu pas

<https://www.youtube.com/watch?v=17-Tsp8Fcbw>

ATELIER DE FANTEZIE

(DECORAȚIUNI, CERAMICĂ, STICLĂ, LEMN, ȚESĂTURI, ORNAMENTE, ACCESORII, BIJUTERII, PEISAGISTICĂ, MACHIAJ, TATUAJ ETC.).

Un atelier este studioul privat al unui artist profesionist, unde un maestru principal și un număr de asistenți și ucenici pot lucra împreună producând artă. Aceasta poate fi în scopul actoriei, arhitecturii, picturii, ceramicii, sculpturii, origami, prelucrarea lemnului, albume, fotografie, design grafic, realizarea de filme, animație, design industrial, difuzare de producție de radio sau televiziune sau realizarea de muzică, etc.

Atelierul lui Robert-Fleury la Académie Julian pentru studentele de artă - pictură de studenta Marie Bashkirtseff (1881)

ȘTIAI CĂ?

Termenul de *meșteșuguri* poate include **artizanat**, **meșteșuguri** și **lucru manual** și se poate referi și la produsele accesibile pentru publicul larg putând fi împărțite în mai multe categorii și ateliere în funcție de materialele folosite:

Folosind materiale textile sau piele	Folosind lemn, metal, lut, os, corn, sticlă sau piatră
<ul style="list-style-type: none"> • Vopsirea firelor • Broderie • Tricotare • Macrame • Fabricarea covoarelor • Confeccionarea • Cusut in general • Filatura (textile) • Tapiserie • Tricou art • Țesut • Genți lucrate manual	<ul style="list-style-type: none"> • Lucru cu mărgel • Dulgherie • Arta ceramica in general • Artele cuprului • Confeccionarea păpușilor • Traforaj • Design de bijuterii • Metalurgie • Mozaice • Confeccionarea păpușilor • Vitraliu • Fabricarea jucăriilor

ATELIER DE ORNAMENTE

- Ornamentul este un decor folosit pentru înfrumusețarea părților unui obiect.
- Ornamentele de Crăciun sunt decorațiuni (de obicei din sticlă, metal, lemn sau ceramică) care sunt utilizate pentru a împodobi un pom de Crăciun.
- Ornamentul de Crăciun din zilele noastre făcut din sticlă modelată colorată, a fost inventat în mica localitate germană Lauscha, la mijlocul secolului al XIX-lea. Globurile de sticlă au fost realizate inițial în Lauscha, Germania, de Hans Greiner (1550-1609), care a produs ghirlande de mărgel de sticlă și figurine de tablă care ar putea fi atârdate pe brad. Popularitatea acestor decorațiuni a crescut în producția de figuri de sticlă realizate de meșteșugari cu înaltă calificare, cu mulaje de argilă.

ATELIER DE CERAMICA

Ceramica este un material ce se obține prin modelarea și arderea argilelor. Ea a fost folosită pentru prima dată acum 26.000 de ani, este o artă străveche care s-a menținut și a luat amploare cu timpul, aceasta nu mai este folosită doar pentru ideea sa inițială, adică vasele, ci stă la baza mai multor industrii.

Ceramica este procesul și produsele de formare a vaselor și a altor obiecte cu lut și alte materiale ceramice, care sunt arse la temperaturi ridicate pentru a le conferi o formă tare și durabilă. Tipurile majore includ faianță, gresie și porțelan.

Fabricarea ghivecelor din ceramica pe roata olarului

<https://www.youtube.com/watch?v=1u9ZXvgVT5E>

ATELIER DE DESIGN INTERIOR

Trucuri practice de amenajare pentru spații mici

- **Alege culorile potrivite**

Nuanțele și culorile alese sunt un aspect important atunci când decorezi un spațiu de mici dimensiuni. Sfatul specialiștilor este să folosești culori deschise pentru a crea impresia de spațiu mai mare. Nu combina mai mult de trei culori.

- **Folosește mobilier multifuncțional pentru un spațiu organizat**

Nu ai nevoie de multe dulapuri și comode pentru a depozita lucrurile. Folosește mobilier multifuncțional ce te va ajuta să depozitezi inteligent și totodată să ai un spațiu organizat.

- **Decorează pereții cu tablouri canvas**

Este recomandat să nu aglomerezi casa, mai ales dacă nu ai foarte mult loc disponibil, însă poți opta pentru tablouri de mici dimensiuni. Poți opta pentru imagini abstracte, peisaje din natură, citate motivaționale, sau un tablou personalizat cu imaginea preferată.

ATELIER DE BIJUTERII

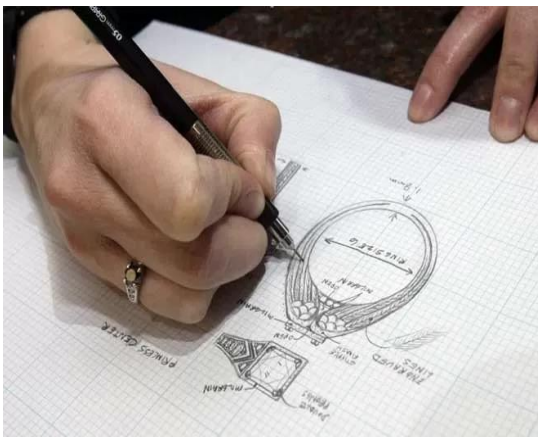
- *Realizarea bijuteriilor implică tehnologii avansate și o cercetare atentă. Procedura este lungă și migăloasă. Fiecare bijuterie trece prin anumite etape specifice, până când se obține o forma finală, de o frumusețe unică.*
- *Elementele unei bijuterii – pietrele, metalul prețios și/sau accesoriile – vor trece printr-o serie de etape, fiind necesar a fi prelucrate independent:*

Realizarea designului

- Etapa implică desen, emoție și poveste, într-o manieră care a dus la nașterea unora dintre cele mai valoroase obiecte ale istoriei.

Realizarea matriței

- După ce s-a realizat schița designului, următoarea etapă constă în crearea unei matrițe de ceară, cu ajutorul căreia se va turna materialul sub forma dorită. În acest moment, se folosește tehnologie de înaltă definiție și de ultimă generație, pentru ca modelul să fie perfect și conform standardelor impuse în timpul creării designului.

Turnarea materialului

- Turnarea materialului este, de asemenea, un proces complex, care necesită atenție sporită din partea bijutierului. Matrița din ceară se așază într-un container de oțel umplut cu pulbere, care se încălzește la o temperatură de 550 grade Celsius. Ceara se topește și solidifică materialul din jurul ei,

creându-se, astfel, o a doua matriță, ce va fi folosită pentru turnarea materialului și realizarea scheletului bijuteriei. În ea este turnat metalul prețios lichefiat, care apoi este răcit.

Pilirea metalului prețios

- Deși pare un proces simplu, pilirea metalului prețios care formează bijuteria necesită abilități speciale, îndemânare, instrumente deosebite și foarte multă răbdare. Acum se elimină imperfecțiunile rămase în urma topirii materialului și se șlefuieste. În aceasta etapă se pot crea unele forme aparte sau realiza modele adiacente.

Șlefuirea

- Următorul pas constă în șlefuire, acum se obține forma finală a materialului. Se operează atent fiecare milimetru al bijuteriei și se șlefuieste până la cel mai înalt grad posibil de strălucire și netezire, folosind instrumente fine. Ulterior, bijuteria este atent spălată cu mâna sau prin băi supersonice,

Finisarea

- Prelucrarea metalului prețios nu se încheie aici. Urmează etapa de finisare.

Placarea

- În unele cazuri, piesele au parte de placare cu anumite metale, pentru a li se spori calitățile precum culoarea sau strălucirea. Pentru aurul alb, de exemplu, se folosește rodiu, însă metalele întrebuițate sunt foarte variate. Și de această dată plăcuțele fine de metal vor trece prin pilire, șlefuire și finisare, pentru ca aspectul final să fie cel dorit.

Testarea calității

- Bijuteria este atent verificată să nu aibă imperfecțiuni.

Cum se fabrica o bijuterie

<https://www.youtube.com/watch?v=zl2vnyAUiKg>

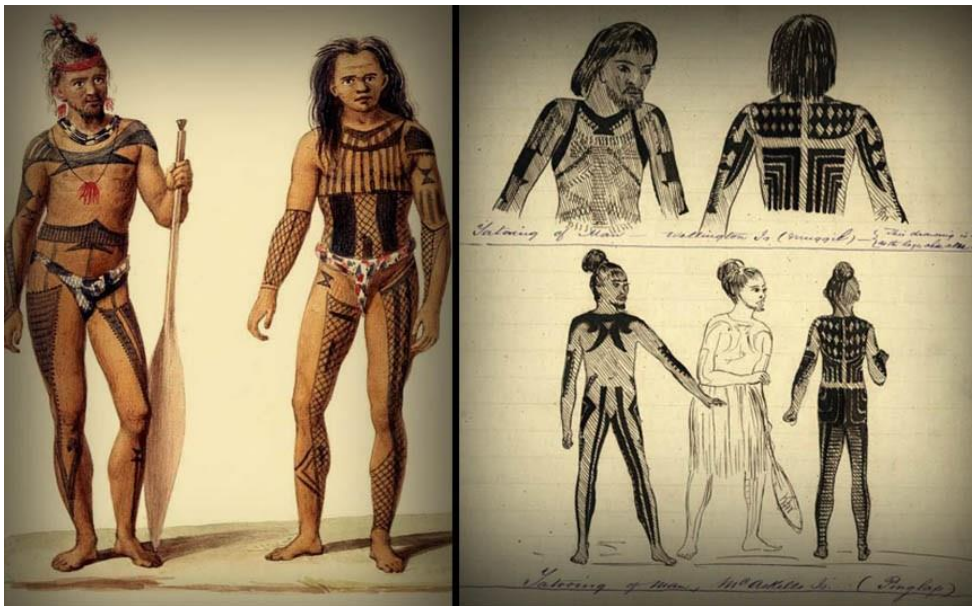

ATELIER DE TATUAJ

ȘTIAI CĂ?

- *Cuvântul tatuaj, în limba engleză tattoo, nu are un loc de origine anume.*
- *Se presupune că, în urma explorărilor lui James Cook în Pacific, acest termen a fost adus în Marea Britanie.*
- *Mai exact, navigatorii au împrumutat termenul Insulei Tahiti, unde cuvântul „tatau” însemna „a lovi”, „a imprima”.*
- *Tatau descrie un obicei al localnicilor de a-și desena pielea.*

Tatuajul se întâlnește la egipteni și vechile triburi care își însemnau corpurile pentru o trecere mai ușoară dincolo, sau, pentru a li se distinge rangul. În anul 1991, în Alpi a fost descoperită o mumie a omului ghețurilor. A fost botezată „Otzi” și se pare ca ar fi trăit acum 3370 sau 3100 BCE, înaintea Erei Comune. Ceea ce este interesant, pe corp i s-au descoperit câteva linii desenate. Acestea ar fi cele mai vechi tatuaje descoperite.

Metoda modernă a fost inventată în anul 1891 de către Samuel O'Reilly. Mașinăria folosită pentru tatuaje avea la bază un sistem de tipografie. Acesta era compus dintr-un ac care pătrundea în piele prin vibrații. El a fost printre primii artiști de tatuaje din New York, metoda fusese împrumutată chiar și de oamenii din circuit. Tatuajele au revenit la modă în Al Doilea Război Mondial, urmând anii '70 și în prezent, când numeroase celebrități își expun corpul tatuat.

Cum se face un tatuaj

<https://www.youtube.com/watch?v=0WKkWAhGEmI>

IDEI ATELIERE CREATIVE

Atelier de creație „Picturi cu nisip”

- În cadrul acestui Atelier de creație se va învăța cum să realizezi picturi cu nisip colorat
- Desenele cu nisip colorat, numite și picturi cu nisip colorat, reprezintă arta de a turna nisip colorat pe o suprafață, având ca finalitate execuția unui desen, pictură sau operă artistică. Procedul a fost folosit încă din cele mai vechi timpuri în diverse părți ale globului.

Atelierul de creație Tricoul Meu

- Participanții la atelier folosesc vopsele speciale, așadar culorile de pe tricouri nu se vor șterge nici după mai multe spălări.
- După ce se pictează modelul dorit, se lasă culorile speciale să se usuce. Pentru ca modelul să se imprime mai bine, se va călca tricoul timp de 5 minute, cu fierul de călcat. Tricourile se pot spăla manual sau în mașina de spălat, la o temperatura de 30 de grade.

Atelierul de creație “Rame Foto”

- Un alt mod de a pune în valoare spiritul creativ este un atelier de creație pentru rame foto. Se pot folosi materiale și culori variate, pentru o diversitate creativă cât mai accentuată.

Idei creative pentru cadouri din carton, panza de iuta si plante uscate!

<https://www.youtube.com/watch?v=kb8Kt055ktI>

Metode și idei de upcycling ale sticlei

<https://www.youtube.com/watch?v=Mt73Ofxia7A>

Atelier tâmplarie - Primii pași în sculptura în lemn

<https://www.youtube.com/watch?v=oVDRm--py0I>

Atelier make-up

<https://www.youtube.com/watch?v=AMV9-pw4Xa8>

BIBLIOGRAFIE

Manual educație plastică -clasa a VI-a, Ed.Ars Libri, 2019

Manual educație muzicala-clasa a VII-a, Ed. Art Klett, București, 2019

Manual educație muzicală- clasa a VIII-a, Editura ArtKlett,2020

Niculescu, Ș. (1980).*Reflecții despre muzică*. București: Editura Muzicală.

https://wikicro.icu/wiki/History_of_music_publishing

<https://historia.ro/sectiune/general/muzica-de-film-universul-din-spatele-imaginii-568877.html>

<https://www.slineamt.ro/apostolul/arte-si-meserii-muzica/importanta-muzicii-in-invatarea-unei-limbi-straine/>

<https://momenteistorice.ro/tatuajul-o-forma-de-arta/>

<https://www.valmand.ro/cum-se-fac-bijuteriile-la-comanda>

<https://pepanza.ro/blog/amenajare-spatii-mici-trucuri-utile-de-pus-in-practica/>

<https://olnafu.com/carier%C4%83/52996-lista-profesiilor-creative-problema-pred%C4%83rii.html>

<https://www.keepfocus.ro/profesii-artistice/>

<https://en.m.wikipedia.org/wiki/Handicraft>

https://ro.m.wikipedia.org/wiki/Tehnici_de_lucru_manual

<https://www.comenzi.ro/la-ce-este-buna-ceramica>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Studio>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Pottery>

