

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Волгоградский государственный технический университет

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ
МОНУМЕНТАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ
СЛОЖНОГО АРХИТЕКТУРНОГО ОБЪЕМА
СРЕДСТВАМИ СТЕНОПИСИ**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ РАЗДЕЛА 8 ДИСЦИПЛИНЫ
«КОМПОЗИЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЙ
ЖИВОПИСИ»**

Составитель Е. М. Пышта

Волгоград. ВолгГТУ. 2018

© Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный
технический университет», 2018

Комплексный проект монументального решения сложного архитектурного объема средствами стенописи [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практических работ раздела 8 дисциплины «Композиция монументально-декоративной живописи» / сост. Е. М. Пышта ; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Волгогр. гос. технич. ун-т. — Электронные текстовые и графические данные (0,96 Мбайт). — Волгоград : ВолгГТУ, 2018. — Учебное электронное издание сетевого распространения. — Систем. требования: PC 486 DX-33; Microsoft Windows XP; Internet Explorer 6.0; Adobe Reader 6.0. Официальный сайт Волгоградского государственного технического университета. Режим доступа: <http://www.vgasu.ru/publishing/on-line/> — Загл. с титул. экрана.

Представлены методические указания по выполнению практических заданий раздела 8 11-го семестра учебной дисциплины «Композиция монументально-декоративной живописи» специальности «Монументально-декоративное искусство».

РАЗДЕЛ 8. КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ МОНУМЕНТАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ СЛОЖНОГО АРХИТЕКТУРНОГО ОБЪЕМА СРЕДСТВАМИ СТЕНОПИСИ (практические занятия — 46 час, самостоятельная работа студентов — 44 час)

Введение. В советской архитектуре, строящейся по ордерной системе, работа художника сводилась к декорированию небольших участков стен между архитектурными конструкциями, которые зачастую и сами были всего лишь декорациями, приставленными или привешенными к истинным конструкциям. Пустотелые приставные колонны, наклепленные или подвешенные и ничего не несущие консоли, арки и другие бутафорские детали заполняли стены. Художникам зачастую оставлялись только узкие фризы, ниши да филленки. Архитекторы строго ограничивали размеры и композицию росписей и рельефов, довольствуясь привычными схемами. Значение изобразительного декора по сравнению с архитектурным было ничтожным и сводилось к роли орнамента. Фальшивая и помпезная архитектура душила монументальное искусство.

Совершенствуя конструкции из металла, бетона и стекла, современные архитекторы в своих работах довольно редко используют произведения монументально-декоративного искусства — ведь архитектура сама по себе обладает достаточной степенью эмоционального воздействия. «Я не против декорации стен, — говорит О. Нимейер, — однако архитектура часто требует простой стены из строгого материала, и в этих случаях скульптура или живопись... только портят ее». Произведения монументально-декоративного искусства появляются в современных ансамблях только тогда, когда нужно усилить выразительность художественного образа, создаваемого самой архитектурой, когда нужно конкретизировать его в изобразительных формах средствами живописи или пластики.

Так как декоративных элементов стало меньше в разумно организованной архитектурной среде, их роль и значение существенно возросли.

Понимание характера архитектуры, знание принципов построения архитектурной композиции совершенно необходимо художнику, работающему в области монументально-декоративного искусства. Ведь разрабатывая декоративную композицию для конкретной архитектурной среды, художник продолжает и развивает замысел архитектора. Перед ним стоит задача увязать с данной архитектурой свое решение. Для этого художник должен чувствовать архитектуру стены, которую декорирует, знать ее назначение и место в общем архитектурном ансамбле, знать и учитывать особенности ее освещения и рассматривания. Чем внимательнее и полнее учтены эти условия в работе, тем меньше будет штампа и однообразия в композиционных приемах.

В распространении шаблонных образцов монументального творчества в какой-то мере повинен уход от конкретности содержания в сторону чрез-

мерно больших и стереотипных обобщений. Во всех городах в экстерьерной монументальной живописи можно встретить абстрактные (не по форме, а по содержанию) живописные композиции. Это схематически изображенный человек «вообще» (мужчина, женщина, ученый или группа людей) со спутником на раскрытых ладонях, с орудиями труда, машинами, книгами, ретортами и колбами, с отвлеченными символическими жестами и такими же «обобщенными поступками; это цепочки взявшихся за руки людей, обозначающих дружбу народов, это многочисленные аксессуары техники, служившие символом прогресса 20 века.

Изображение символов и общих идей необходимо. Необходимо, но недостаточно. Такие символы несут в себе общую информацию, которая нуждается в раскрытии, наполненном конкретными образами и конкретными идеями. Без этого раскрытия выхолащиваются самые высокие и значительные понятия, теряют свою впечатляющую силу и чувственное эмоциональное начало образа.

При работе над эскизным проектом серии росписей в экстерьере следует учитывать возможности конкретизации образов монументального художественного творчества, нужен монументальный эпос, подобный тому, который создавал в своих произведениях Сикейрос, эпос необычайно насыщенный и общими идеями, и изображениями конкретных фактов и уже поэтому действенный, несущий богатство разнообразной и целенаправленной информации. В лучших работах подлинных художников — монументалистов крупные, вечные идеи всегда получают неожиданное и яркое воплощение, раскрывающее их сущность и нравственную ценность.

Тема 8. 1. Комплексный проект монументального убранства экстерьера общественного здания. Серия монументально-декоративных росписей (46 часов)

Учебная задача: требуется разработать эскизный проект серии росписей, объединенных одной темой в экстерьер общественного здания (театр, здание заводоуправления, спортивный комплекс и т. д.)

Цель: приобретение навыков работы в ансамблевой системе, сюжетно-тематически и пластически организовывая акцентные зоны экстерьера. Использование достижений мировой культуры в проектной практике при создании комплексного эскиза серии росписей. Конкретизация индивидуально-творческого почерка студента методом активирования творческого потенциала и применения профессионально-значимых умений в области комплексного ансамблевого мышления, а именно:

Учебные задачи:

1. Научиться композиционной организации пространственной среды, созданию тематических и колористических смысловых акцентов средствами стенописи.

2. Научиться применять особенности организации масштабного строя элементов композиции в соответствии с особенностями специфики восприятия произведения в зависимости от архитектурной ситуации.

3. Научиться владеть спецификой различных трактовок изображения в работе над эскизным проектом в зависимости от материала исполнения

Требования к выполнению задания:

1. Сложносоставная сюжетно-тематическая композиция должна восприниматься цельно.

2. Локальные композиции, входящие в состав ансамбля, должны носить характер законченности, предполагается единство пластической и колористической организации.

3. Степень и характер заполнения плоскости стен должны органично дополнять архитектурный облик экстерьера.

4. Идеино-тематическая концепция ансамблевой стенописи должна быть многосмысловой, чтобы при восприятии согласовываться с каждым из ее последовательных смысловых фрагментов.

5. Материал исполнения — по выбору автора — (мозаика, роспись, сграфитто, цветные цементы, энкаустика, выколотка и т.д.) должен соответствовать возможностям воплощения концепции эскизного проекта.

Состав подачи:

1. Перспектива или макет.

2. Развертки стен.

3. Форэскизные разработки.

4. Эскизы росписей М 1:10.

5. Фрагмент в цвете, масштаб утверждается ведущим преподавателем.

Методическая последовательность выполнения задания:

1. Выбор архитектурного проекта экстерьера здания совместно с преподавателем — 4 часа. На стадии выбора архитектурного объекта для декорирования стенописью желательное взаимодействие с кафедрой архитектурного проектирования. Приветствуется создание эскизов в интерьер реально существующего объекта.

2. Выбор темы и изучение теоретического материала по теме — 20 часов.

Тематика стенописи утверждается на промежуточном просмотре группой ведущих преподавателей кафедры.

3. Изучение аналогового материала — 10 часов.

В процессе сбора материала осуществляются зарисовки, предполагающие анализ структурных композиционных схем организации архитектурных плоскостей, разбор колористических и пластических особенностей экстерьерной ансамблевой системы в стенописи.

4. Создание серии форэскизных разработок в развертке (тоновое решение) — 20 часов. Требуется представить не менее трех вариантов тонового решения эскизного проекта, наиболее удачный принимается к исполнению в цвете.

5. Форэскизные разработки колористического решения в соответствии с выбранным тоновым вариантом — 12 часов.

Поиск наиболее интересного цветового решения достигается выполнением нескольких возможных вариантов в соответствие с общим колористическим строем интерьера.

6. Выполнение эскизной разработки окончательного варианта серии монументально-декоративных композиций в развертке М 1:10 — 50 часов. Большое внимание должно уделяться качественной стороне подачи (умелому использованию материалов и техник исполнения эскизного проекта).

7. Выполнение подачи эскизного проекта в перспективе — 10 часов.

Критерии оценки эскизного проекта:

1. Стилистическая, пластическая и сюжетно-тематическая целостность в трактовке концепции эскизного проекта, оригинальность замысла и мастерство исполнения.

2. Объем и полнота разработок по всем обозначенным этапам работы.

3. Качество подачи: оформление, соответствующее стандартным требованиям.

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, результат которых говорит об умении систематизировать сложный и многовариативный процесс творческого поиска и детализации комплексного замысла в отдельных частях серии монументальных панно.

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 80 % при убедительном решении композиционных задач, демонстрирующая оригинальность в решении и трактовке темы.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 70% объема работ при неубедительном решении поставленных задач и неуверенном владении навыками воплощения и визуализации идеи или в случае отсутствия должного уровня подачи.

Оценка «неудовлетворительно» ставится либо в случае отсутствия работы, либо за работу, выполненную в объеме менее 60 %, не соответствующую сформулированным целям и задачам при отсутствии художественно-эстетического видения.

Самостоятельная работа (44 часа) заключается в подготовке к практическим занятиям, а именно:

1. Изучение теоретического материала по теме, разработка вариантов сюжетно-тематического решения темы и поиск образного языка персонажей композиций, творческие наброски с последующей стилизацией — 24 часа.

2. Подготовка планшетов, составление колеров — 2 часа.

3. Калькирование отдельных узлов композиции — 12 часов.

4. Оформление работы студентом для промежуточного просмотра осуществляется также в отведенное для самостоятельной работы время — 6 часов.

Примеры студенческих работ

Бабанов А. Проект комплексного решения экстерьера Министерства научных исследований. Серия мозаичных панно. Ансамблевое решение. Студенческая работа

Перспектива экстерьера с росписями

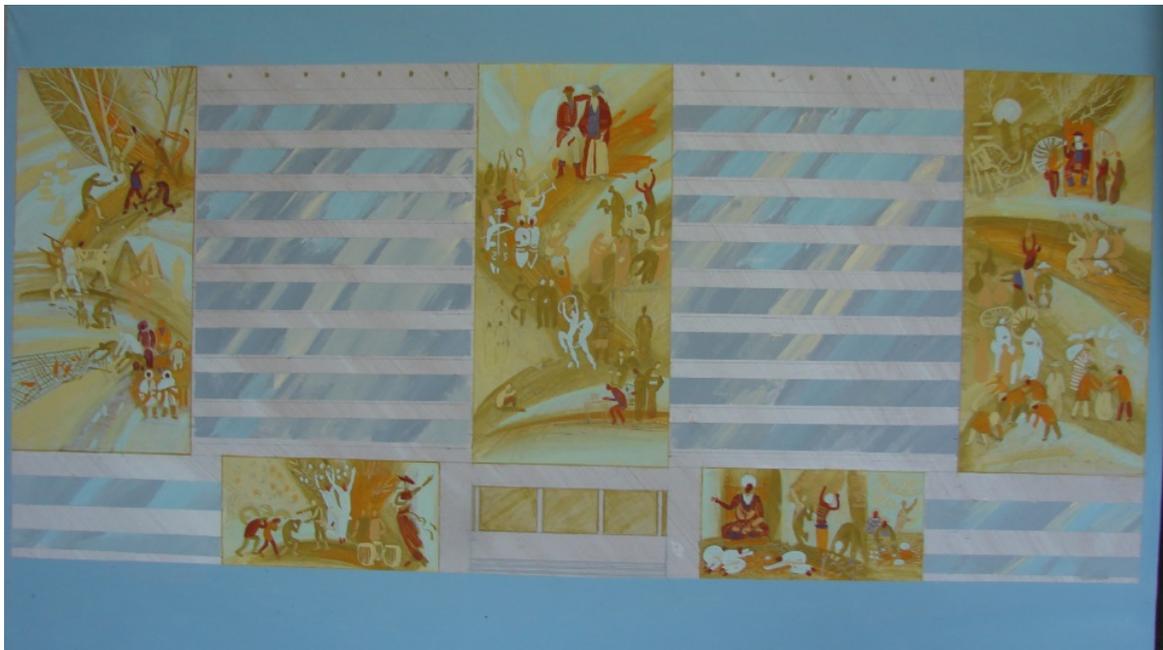
Макарова О. Комплексное решение экстерьера фасада Института генетики. Серия рельефных панно. Студенческая работа

Макарова О. Фрагмент серии рельефных панно в технике выколотка. Алюминий. Гипсовый макет. Студенческая работа

Павлюченко Е. Комплексное решение экстерьера Министерства сельского хозяйства.
Студенческая работа

Эскизный проект мозаичных панно в развертке. Студенческая работа

Фрагмент серии мозаичных панно. Эскиз мозаики «Азия»

Основная литература

1. *Осмоловская, О. В.* Рисунок по представлению: в теории и упражнениях от геометрии к архитектуре : учеб. пособие для вузов по направлению «Архитектура» / О. В. Осмоловская, А. А. Мусатов. — Изд. 2-е доп. — М. : Архитектура-С, 2012. — 410 с.

Дополнительная литература

1. *Голубева, О. Л.* Основы композиции : учеб. пособие для вузов / О. Л. Голубева. — 4-е изд. — М. : В. Шевчук, 2008. — 144 с.

2. *Новосело, Ю. В.* Наброски и зарисовки : учеб. пособие для вузов / Ю. В. Новоселов — М. : Акад.проект, 2009. — 59 с.

3. *Бесчастнов, Н. П.* Черно-белая графика : учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов. — М. : ВЛАДОС, 2008. — 271 с.

4. *Рончевский, К. И.* Римские триумфальные арки и родственные членения в древнем зодчестве — М. : Либроком, 2009. — 159 с.

5. *Якушева, М. С.* Трансформация природного мотива в орнаментальную декоративную форму : учеб. пособие для вузов / М. С. Якушева — М. : В. Шевчук : Изд-во МГХПУ им. С. Г. Строганова, 2009. — 239 с.

6. *Бесчастнов, Н. П.* Изображение растительных мотивов : учеб. пособие для вузов / Н. П. Бесчастнов. — М. : Владос, 2008. — 176 с.

7. *Котляров, А.С.* Композиционная структура изображения : учеб. пособие для вузов / А. С. Котляров. — М. : Унив. кн., 2008. — 148 с.

8. *Макарова, М. Н.* Перспектива: учеб. для вузов / М. Н. Макарова. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — М. : Акад.проект, 2009. — 477с.

Публикуется в авторской редакции

Минимальные систем. требования:
PC 486 DX-33; Microsoft Windows XP; Internet Explorer 6.0; Adobe Reader 6.0.

Подписано в свет 29.12.2018

Гарнитура «Таймс». Уч.-изд. л. 0,34. Объем данных 0,96 Мбайт.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
400074, Волгоград, ул. Академическая, 1
<http://www.vgasu.ru>, info@vgasu.ru