

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Волгоградский государственный технический университет**

ПЛАФОННАЯ ЖИВОПИСЬ

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ РАЗДЕЛА 6 ДИСЦИПЛИНЫ
«КОМПОЗИЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЙ
ЖИВОПИСИ»**

Составитель Е. М. Пышта

Волгоград. ВолГТУ. 2018

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

Плафонная живопись [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практических работ раздела 6 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 (0,85 Мбайт). — Волгоград : ВолГТУ, 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 6 9-го семестра учебной дисциплины «Композиция монументально-декоративной живописи» специальности «Монументально-декоративное искусство».

РАЗДЕЛ 6. ПЛАФОННАЯ ЖИВОПИСЬ (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ — 126 ЧАС, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ — 36 ЧАС)

Введение. В течение 9-го семестра обучения студенты изучают законы и правила создания тематических плафонных композиций как плоскостного, так и пространственного характера. Изучаются лучшие образцы как классического наследия, так и лучшие современные решения в этой области. В советской монументальной живописи тематические пространственные плафоны были очень популярны: их стиль значительно ориентировался на ампир, а многие композиционные и перспективные решения опирались на аналогичные приемы в барочных росписях.

На протяжении всей истории развития плафонной живописи выделяются две принципиально различные тенденции в организации композиционной и перспективной системы использования плоскости: «открытые» и «закрытые» плафоны и своды. В «открытых» ограничивается иллюзия глубины (византийское искусство, западное средневековье, маньеризм, неоклассицизм). «Закрытые» расширяют пространство с помощью перспективы (эпоха Барокко)

Открытая система в плафонной живописи характеризуется подчиненным положением по отношению к архитектурно-тектоническому строю интерьера, имеет в своей основе плоскостной или малоглубинный принцип.

В зависимости от функции плафонная живопись делится на пространственную — сюжетно-тематическую, подразумевающую трансформацию пространства интерьера, и декоративную, дополняющую и усиливающую эмоциональную выразительность ансамблевого решения.

Декоративная живопись, являясь частью архитектурного ансамбля или произведения декоративного искусства, имеет специальное назначение — украшать внутреннее пространство архитектуры, а также служит для выявления и подчеркивания архитектурных конструкций и деталей в интерьере. К декоративной живописи относятся орнаментальные росписи и изобразительные композиции, рассчитанные на декоративный эффект. Для выявления целостности художественного образа, достижения выразительности изображения в условной пространственной среде в декоративной живописи используется прием уплощения объекта с передачей минимальной глубины пространства. Создаваемые с ее помощью изображения проявляют черты символизма, условности и декоративности, изощренной тонкости цветового решения, изысканности и локальности.

На протяжении последних десятилетий в оформлении интерьеров наблюдается востребованность плафонных композиций растительно-геральдического характера, выполненных в пластически-плоскостной и малоглубинной системе. Симметричность в организации декоративной плоскости, тонкая детализировка в разработке элементов, плоскостной изобразитель-

ный принцип, применение альфрейной живописи — плафонные композиции, напоминающие росписи потолков в русских интерьерах 19 века.

**Тема 6.1. Декоративный плоскостной плафон
в интерьере общественного здания
(практические занятия — 63 часа, самостоятельная работа — 12 часов)**

Учебная задача: требуется разработать эскизный проект декоративно-геральдического характера плоского перекрытия (плафона), расположенного в интерьере общественного здания.

Цель: совершенствование навыков работы в пластически-плоскостной системе и изучение возможностей применения изученных схем композиционной организации плоскости. Использование достижений мировой культуры в проектной практике при создании эскиза росписей плафонного характера. Конкретизация индивидуального творческого почерка студента методом активирования творческого потенциала и применения профессионально-значимых умений, а именно:

1. Совершенствование таких качеств в работе над композицией, как равновесие, ритм, доминанта, гармония контрастов и нюансов, пропорциональность.

2. Применение особенностей организации масштабного строя элементов композиции в соответствии с требованиями специфики фрагментарного восприятия.

Требования к выполнению задания:

1. Выбор объекта для создания эскизного проекта малоглубинной плафонной росписи декоративного характера должен осуществляться в соответствии с задачей придания выразительности пространству интерьера.

2. Степень условности в стилизации образов должна соответствовать специфике стилевого принципа общего решения интерьера.

3. Масштабные соотношения элементов композиции должны соответствовать пропорциональному строю в соответствии с рядом чисел Фибоначчи.

Состав подачи:

1. Варианты форэскизных разработок (тоновое решение).

2. Варианты колористических решений в соответствии с цветовым решением интерьера.

3. Чистовой эскиз в развертке М 1:5 или в макете (по выбору).

Методическая последовательность выполнения задания:

1. Выбор архитектурного проекта интерьера совместно с преподавателем — 2 часа.

2. Выбор темы и изучение теоретического материала по теме — 12 часов. Стилистика росписи утверждается на промежуточном просмотре группой ведущих преподавателей кафедры.

3. Изучение аналогового материала — 9 часов. В процессе сбора материала осуществляются зарисовки, предполагающие анализ композиционных схем организации пространственной структуры плафонной росписи, разбор колористических и пластических возможностей в трактовке декоративных узлов композиции.

4. Создание серии форэскизных разработок в развертке (тоновое решение) — 6 часов. Необходимо 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 — 4 часа. Поиск наиболее интересного цветового решения достигается выполнением нескольких возможных вариантов в соответствии с общим колористическим строем интерьера.

6. Выполнение эскизной разработки окончательного варианта монументально-декоративной композиции в развертке М 1:10 — 20 часов.

7. Выполнение подачи эскизного проекта в перспективе или макете — 12 часов.

Критерии оценки эскизного проекта:

1. Изящество замысла и мастерство исполнения.
2. Объем и полнота разработок по всем обозначенным этапам работы.
3. Качество подачи: оформление по стандартным требованиям.

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, на 90...100 %, результат которых говорит о наличии у студента способностей и знаний, наличии художественно-эстетического видения и вкуса.

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 76...89 %, при убедительном решении композиционных задач, демонстрирующая недостаточное мастерство исполнения эскиза при поверхностном подходе к гармоничному сочетанию цветовых отношений.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 61...75 % объема работ при неубедительном решении поставленных задач и неуверенном владении навыками воплощения композиции 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 (12 часов) заключается в подготовке к практическим занятиям, а именно:

1. Изучение теоретического материала — 4 часа.
2. Подготовка планшетов, которые требуется натянуть и загрунтовать — 2 часа.
3. Калькирование отдельных узлов композиции — 4 часа.
4. Оформление работы студентом для промежуточного просмотра — 2 часа.

Примеры студенческих работ

Чадаева У. Эскизный проект росписи плафона в плоскостной изобразительной системе

Иванова М. Решение композиции в гамма-сближенном колорите. Малоуглубленная система

Ярцев А. Эскизный проект росписи плафона в макете интерьера

Тема 6.2. Тематический пространственный плафон в интерьере общественного здания (практические занятия — 63 часа, самостоятельная работа — 12 часов)

Введение. Особая техника плафонной перспективы заключается в том, что можно расширить и продавить плоскость, что позволяет создать иллюзию безграничного пространства. То есть создается эффект иллюзорного прорыва в открытое или продолжающееся за плоскостью листа (полотна) пространство. Изображение фигур и архитектурных деталей выполняется в сильных ракурсах, позволяющих достигать иллюзионистических эффектов прорыва пространства в глубину. Построения выполняются с таким расчетом, чтобы изображенные фигуры и предметы казались не лежащими, а находящимися в вертикальном положении, и для этого они должны быть расположены в надлежащем ракурсе. Картинная плоскость плафонной перспективы располагается горизонтально, над наблюдателем. Следовательно, на произведение надо смотреть снизу вверх, а изображаемые объекты как бы стоят на самой картинной плоскости. Построения, идущие в центральную точку схода, создают своего рода иллюзию — иллюзию бесконечности, уходящей вверх. Для достижения такой оптической иллюзии чаще всего плафонную перспективу изображают, как бы взглядом в небо, иногда этот взгляд направлен в условное отверстие в потолке под открытым небом.

При выполнении эскизного проекта пространственной росписи плафона в интерьере общественного здания (по выбору автора) студентам необходимо учитывать углы рассматривания композиции, а также высоту помещения. Лучше выбирать интерьеры, высота потолков которых позволяла бы воспринимать изобразительную плоскость целиком. Такая ситуация благоприятна для раскрытия серьезной тематической концепции; в противном случае имеет место фрагментарное прочтение и художник вынужден придумывать структурную схему декоративно-плоскостного характера, в которую вписываются пространственные тематические вставки.

Учебная задача: выполнить эскизный проект тематической росписи пространственного характера для плафона в интерьере общественного здания.

Цель: приобретение навыков работы в глубинно-изобразительной системе с применением ракурсных изображений. Использование достижений мировой культуры в проектной практике при создании эскиза пространственной росписи плафонного характера. Конкретизация индивидуального творческого почерка студента методом активирования творческого потенциала и применения профессионально-значимых умений в области рисунка и живописи, а именно:

1. Применение навыков академического рисунка в композиционной организации плоскости с учетом эффектов создания пространственной среды.

2. Применение особенностей организации масштабного строя элементов композиции в соответствии с требованиями специфики фрагментарного восприятия.

Требования к выполнению задания:

1. Выбор объекта для создания эскизного проекта пространственной плафонной росписи тематического характера должен осуществляться в соответствии с целесообразностью преобразования пространства интерьера.

2. Степень условности в стилизации образов должна соответствовать трактовке темы.

3. Оригинальность в подходе к раскрытию сюжетно-тематической направленности работы.

Состав подачи:

1. Зарисовки, графический материал по теме.

2. Форэскизные разработки эскизного проекта панно в контексте выбранной архитектурной ситуации.

3. Эскизный проект в развертке М 1:10

4. Перспектива или макет.

Методическая последовательность выполнения задания:

1. Выбор архитектурного проекта интерьера совместно с преподавателем — 2 часа.

2. Выбор темы и изучение теоретического материала по теме — 12 часов. Тематика росписи утверждается на промежуточном просмотре группой ведущих преподавателей кафедры.

3. Изучение аналогового материала — 9 часов. В процессе сбора материала осуществляются зарисовки, предполагающие анализ композиционных схем организации пространственной структуры плафонной живописи, разбор колористических и пластических возможностей в трактовке глубинно-образительных смысловых узлов композиции.

4. Создание серии форэскизных разработок в развертке (тоновое решение) — 6 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 — 4 часа. Поиск наиболее интересного цветового решения достигается выполнением нескольких возможных вариантов в соответствии с общим колористическим строем интерьера.

6. Выполнение эскизной разработки окончательного варианта монументально — декоративной композиции в развертке М 1:10 — 30 часов.

7. Выполнение подачи эскизного проекта в перспективе — 2 часа.

Критерии оценки эскизного проекта:

1. Наличие навыков изображения пространственной среды на плоскости, 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, на 90...100 %, результат которых говорит о наличии у студента знаний в области анатомии и опыта рисования фигуры в ракурсе, владении приемами создания иллюзии пространства при наличии художественно-эстетического видения и вкуса.

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 76...89 %, при убедительном решении композиционных задач, демонстрирующая недостаточное мастерство в рисунке фигур в ракурсе при недостаточно гармоничном общем строе композиции.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 61...75 % объема работ при неубедительном решении поставленных задач и неуверенном владении навыками воплощения композиции 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 (12 часов) заключается в подготовке к практическим занятиям, а именно:

1. Выполнение копий ракурсных рисунков старых мастеров, изучение законов плафонной перспективы — 8 часов.

2. Подготовка планшетов для выполнения эскизных разработок, составление колеров — 2 часа.

3. Калькирование отдельных узлов композиции — 2 часа.

Примеры студенческих работ

Шепилова Л. Эскизный проект плафона пейзажного характера с элементами альфрейной живописи в интерьере театра Музыкальной комедии. Студенческая работа

Мазур С. Эскизный проект пространственного плафона для интерьера актового зала строительного техникума. Студенческая работа

Чадаева У. Эскизный проект пространственного плафона в интерьер актового зала Качинского летного училища

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. *Новоселов, 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. — 477 с.

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.0,43. Объем данных 0,85 Мбайт.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Волгоградский государственный технический университет»

400074, Волгоград, ул. Академическая, 1

<http://www.vgasu.ru>, info@vgasu.ru