

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

ПЛОСКОСТЬ И ОБЪЕМ

**Методические указания
по выполнению практических работ 4-го семестра
дисциплины «Основы композиции
в монументально-декоративной живописи (пропедевтика)»**

Составила Е. М. Пышта

Волгоград. ВолгГТУ. 2018

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

Плоскость и объем [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практических работ 4-го семестра дисциплины «Основы композиции в монументально-декоративной живописи (пропедевтика)» / сост. Е. М. Пышта ; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Волгогр. гос. технич. ун-т. — Электронные текстовые и графические данные (0,67 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 4-го семестра учебной дисциплины «Основы композиции в монументально-декоративной живописи (пропедевтика)» для студентов 2-го курса специальности «Монументально-декоративное искусство».

РАЗДЕЛ 4. ПЛОСКОСТЬ И ОБЪЕМ

Стенопись почти всех эпох является одним из самых активных носителей цвета в архитектуре. Фрески, керамические панно, росписи красками, стойкими к атмосферному воздействию, позволяют этим видам техники монументальной живописи сохранять для нас в течение многих столетий культуру цвета в архитектуре. Говоря о стенописи фигуративного характера, можно условно разделить ее на два составляющих элемента, которые сливаются воедино в художественном произведении: идейно-художественное и формально-художественное начала. Первое определяется эпохой, ее мировоззренческими идеалами и меняется с изменением общественной формации, с появлением новых идеалов. Второе имеет такие критерии оценки, как цветовая гармония, выявление или разрушение стенописью плоской поверхности или объема, ее соответствие структуре данного архитектурного сооружения.

Виды стенописи в интерьере и открытом пространстве имеют некоторые особенности, обусловленные дальностью восприятия, условиями естественного или искусственного освещения. В зависимости от места в архитектурной композиции монументальная живопись может приобретать различные пластические трактовки. Используя нюансную или контрастную полихромии, монументалист добивается создания формальными средствами цвета выразительности архитектурного образа. Он может зрительно сохранить нерушимость стены, подчеркнув ее тектонические качества, образовать расположением и моделировкой цветowych пятен иллюзорный рельеф или, если того требует общий замысел, зрительно ее расчленить и даже разрушить. Эти формальные приемы взаимодействия полихромии и несущей ее стены использовались мастерами прошлого вне характера изображения: сюжетного, орнаментального или абстрактного. Взаимосвязь полихромии стенописи с тектоникой сооружения придает ей черты подлинного монументализма, который коренится во взаимодействии стенописи с характером архитектуры, в соответствии их масштабов и ритмов.

С целью изучения возможностей работы с архитектурным объемом средствами стенописи студентам предлагается выполнить две сюжетно-декоративные композиции в интерьере в рамках определенной архитектурной ситуации, предполагающей:

в первом случае — визуальное разрушение несущей конструкции, во втором случае — ее зрительное сохранение и акцентирование.

Тема 4.1. Сохранение, зрительное подчеркивание и обогащение объема путем декорирования плоскостей (практические занятия — 63 часа, самостоятельная работа — 12 часов)

Тема 4. 2. Зрительное разрушение архитектурного объема путем создания замещающей структуры изнутри (практические занятия — 63 часа, самостоятельная работа — 11 часов)

Учебные задачи:

1. Научиться разработке эскизного проекта монументально-декоративного оформления объемной формы.
2. Научиться применению основных законов пластической организации композиционной структуры изобразительных плоскостей объемной формы в контексте определенной архитектурной ситуации.
3. Научиться применять основные принципы колористических решений в работе с объемной формой.
4. Совершенствование методов и навыков разработки монументально-декоративной композиции от структурно-пластического решения на стадии форэскизных разработок до детализированной трактовки изображения на завершающей стадии эскизирования.

Цель: Приобретение знаний закономерностей построения композиции монументально-декоративной стенописи на объемной форме. Изучение взаимосвязей монументальной росписи с масштабным строем архитектурного объекта. Совершенствование навыков работы в пластически-плоскостной системе, разработки монументально-декоративной композиции от структурно-пластического решения на стадии форэскизных разработок до детализированной трактовки изображения на завершающей стадии эскизирования. Совершенствование навыков применения в пластической организации плоскости стены статичных и динамичных композиционных схем и их комбинаций. Приобретение навыков работы с объемной формой и владение принципами конструирования и макетирования.

Требования к выполнению задания темы 4.1:

1. Единство и целостность пластической организации композиции.
2. Наличие взаимосвязей монументальной росписи с масштабным строем архитектурного объекта.
3. Эскизный проект выполняется в пластически-плоскостной или мало-глубинной системе по выбору автора.
4. Оригинальность в подходе к пластическому решению направленности работы.
5. Конкретизация индивидуального творческого почерка студента методом активирования творческого потенциала и применения профессионально-значимых умений.
6. Сохранение визуальных качеств объема должно осуществляться посредством создания соответствующей структуры композиции;
7. Колористическое решение должно соответствовать тематике росписи и характерным особенностям выбранного интерьера.

Требования к выполнению задания темы 4.2.

1. Единство и целостность пластической организации композиции.
2. Наличие взаимосвязей монументальной росписи с масштабным строем архитектурного объекта.
3. Эскизный проект выполняется в пластически-плоскостной или мало-глубинной системе по выбору автора.
4. В контексте задачи визуального разрушения объема в интерьере нежелательно применение иллюзорных методов построения пространства на плоскости;
5. Разрушение визуальных качеств объема должно осуществляться посредством создания соответствующей структуры композиции;
6. Колористическое решение должно соответствовать тематике росписи и характерным особенностям выбранного интерьера.

Состав подачи:

1. Макет.
2. Форэскизные разработки.
3. Эскиз — 2 шт., М 1:10.

На каждую тему раздела отводится по 63 часа, на самостоятельную работу по двум темам раздела — 10 часов.

При выполнении этого задания совместно с преподавателем выбирается несложный по тектоническим характеристикам объем, выполняется макет интерьера и развертки стен. Назначение интерьера должно предоставлять возможность выбора вариантов — например, столовая или кафе, которая может находиться в здании школы (музыкальная, художественная, математическая и т. д.), специализированного предприятия (завод по производству товаров бытовой химии, автомобилей, фармакологической продукции, мороженого и т. д.), театра (музыкального, драматического, кукольного и т. д.).

Тематически-содержательная сторона определяет характер структурной основы композиции и колористическое решение интерьера.

Специфической особенностью задания является работа именно со структурой композиционных построений, что в случае разрушения тектонических характеристик объективно существующего объема исключает применение методов иллюзорных изображений — ставится задача замены одного объема другим путем создания нового структурного пространства. То есть допускается использование перспективных построений (ракурсные изображения, падающие тени и т. д.), но без использования приемов световоздушной перспективы.

В контексте задачи сохранения всех объективных характеристик архитектурных параметров интерьера используются методы максимального акцентирования целостности изобразительной плоскости — использование плоскостной системы в пластическом решении композиции, что означает отсутствие ракурсных изобразительных элементов, уменьшения масштаба изображения по мере удаленности от зрителя и т. п.

Задача зрительного разрушения стены предполагает создание композиции с применением приемов деконструктивизма, что может быть достигнуто построением неглубокого пространства.

Работа над этими двумя композициями ведется параллельно. Один из вариантов (по выбору) помещается в макет, второй показывается в развертке.

Методическая последовательность выполнения каждого из заданий:

1. Выбор архитектурного проекта интерьера совместно с преподавателем — 4 часа. Приветствуется создание эскизов в интерьер реально существующего объекта.

2. Выполнение макета интерьера — 6 часов.

3. Выбор темы и изучение теоретического материала по теме — 9 часов.

Тематика росписи утверждается на промежуточном просмотре ведущим преподавателем.

4. Изучение аналогового материала — 8 часов.

В процессе сбора материала осуществляются зарисовки, предполагающие анализ структурных композиционных схем организации плоскости стены.

5. Создание серии форэскизных разработок в развертке (тоновое решение) — 10 часов.

Представить не менее трех вариантов тонового решения эскизного проекта, наиболее удачный принимается к исполнению в цвете.

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

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

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

8. Выполнение макета — 4 часа.

Большое внимание должно уделяться качественной стороне подачи (умелому использованию материалов и техник исполнения эскизного проекта и макета).

Проект должен быть представлен в макете интерьера.

Критерии оценки эскизного проекта:

1. Целостность композиционного решения.

2. Разработка монументально-декоративной композиции от структурно-пластического решения на стадии форэскизных разработок до детализированной трактовки изображения на завершающей стадии эскизирования.

3. Наличие навыков применения в пластической организации плоскости стены статичных и динамичных композиционных схем и их комбинаций.

4. Наличие взаимосвязи монументальной росписи с масштабным строем архитектурного объекта.

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

6. Уровень владения основными техническими приемами исполнения эскизного проекта и знание основных принципов колористических решений в монументально- декоративных композициях.

7. Качество подачи: оформление, соответствующее стандартным требованиям.

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, результат которых говорит об успешном решении всех поставленных задач и демонстрирует владение методами и навыками разработки монументально-декоративной композиции от структурно-пластического решения на стадии форэскизных разработок до детализированной трактовки изображения на завершающей стадии эскизирования, применения в пластической организации плоскости стены динамичных композиционных схем, основными принципами колористической организации.

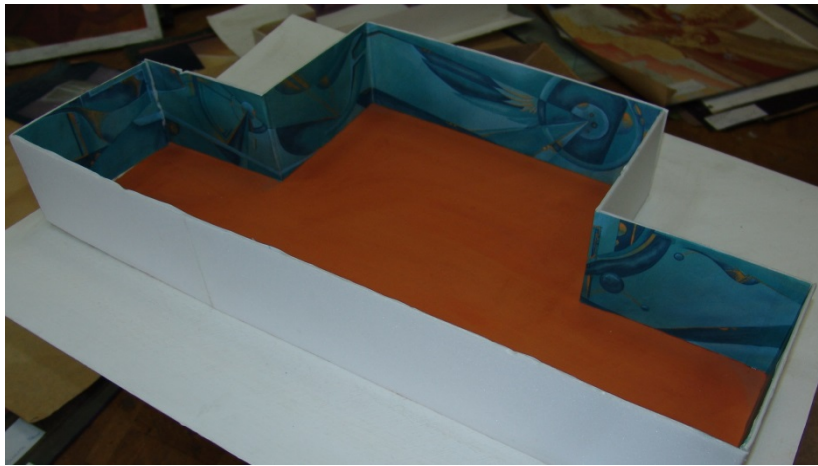
Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 80 % при убедительном решении композиционных задач, демонстрирующая недостаточное владение методами и навыками разработки монументально-декоративной композиции от структурно-пластического решения на стадии форэскизных разработок до детализированной трактовки.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 70 % объема работ при неубедительном решении поставленных задач и неуверенном владении техническими приемами, методами и средствами создания композиций.

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

Примеры студенческих работ

Фрагменты интерьера столовой. Сохранение и зрительное разрушение стен

Самостоятельная работа (11 часов) заключается в подготовке к практическим занятиям, а именно:

1. Обмеры на объекте проводятся самостоятельно.
2. Форэскизные и эскизные разработки проводятся на планшетах, которые требуется натянуть и загрунтовать;
3. Оформление работы для промежуточного просмотра осуществляется также в отведенное для самостоятельной работы время.

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. : 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 18.12.2018
Гарнитура «Таймс». Уч.-изд. л. 0,36. Объем данных 0,67 Мбайт.

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