

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

**ТЕМАТИЧЕСКИЕ
МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ
КОМПОЗИЦИИ В ИНТЕРЬЕРЕ**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ РАЗДЕЛА 5 ДИСЦИПЛИНЫ
«КОМПОЗИЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЙ
ЖИВОПИСИ»**

Составитель Е. М. Пышта

Волгоград. ВолгГТУ. 2018

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

Тематические монументально-декоративные композиции в интерьере [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практических работ раздела 5 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 (1,37 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 5 8-го семестра учебной дисциплины «Композиция монументально-декоративной живописи» специальности «Монументально-декоративное искусство».

РАЗДЕЛ 5. ТЕМАТИЧЕСКИЕ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ КОМПОЗИЦИИ В ИНТЕРЬЕРЕ (ВСЕГО 152 ЧАСА, ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ — 126 ЧАС, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ — 36 ЧАС)

Введение. В седьмом семестре обучения ставится задача решения крупной исторической или общественной темы, требующая философского осмысления и воплощения посредством использования символов и аллегорий в сочетании с высокой степенью художественного обобщения, несущей в себе героическое начало, метафоричность, знаковость формы.

Монументальная живопись является важной исторической ценностью. Благодаря ее долговечности, поколения людей могут многое узнать о жизни своих предков, об истории исчезнувших цивилизаций, о религиозной культуре и многих других исторических фактах.

Монументальная живопись делится на светскую и культовую. И в той и в другой важное место занимает историческая и героическая тема. Студент специализации «Монументально-декоративное искусство» должен владеть возможностями создания тематических композиций в общественно-значимых интерьерах, таких, как музеи, здания городской администрации, библиотечные центры.

Тема 5.1. Тематическая композиция для интерьера общественного здания.

Вертикальная плоскость

(практические занятия — 63 часа, самостоятельная работа — 12 часов)

Учебная задача: требуется выполнить эскизный проект композиции тематического характера в технике мозаики, росписи или сграфитто для интерьера общественного здания.

Цель: изучение возможностей разработки основной сюжетно-пластической концепции работы в соответствии с героической или исторической темой. Научить студентов систематизации исторического материала, использованию достижений в области монументального искусства в исторической живописи, анализу масштабных соотношений, комбинаций композиционных схем. Дальнейшая конкретизация индивидуального творческого почерка студента методом активирования творческого потенциала и применения профессионально-значимых умений, а именно:

1. Применение различных систем организации изобразительной плоскости в соответствии с применением изученных ранее композиционных схем, учитывая специфику выделения композиционного центра.

2. Применение особенностей организации масштабного строя элементов композиции в соответствии с пластической концепцией раскрытия темы.

3. Овладение спецификой трактовки изображения в работе над эскизным проектом в зависимости от материала исполнения.

Требования к выполнению задания:

1. Сюжетно-тематическая трактовка темы должна быть изложена в письменном виде.
2. Требуется провести анализ существующей композиционно-пространственной структуры выбранного объекта с целью уточнения масштабного строя структуры композиции.
3. Все смысловые узлы должны быть детально проработаны в соответствии с требованиями интерьерной живописи.

Состав подачи:

1. Письменное изложение трактовки темы.
2. Форэскизные разработки в тоновом варианте.
3. Варианты колористического решения в соответствии с тоновым решением.
4. Детальные разработки основных узлов композиции.
5. Эскизный проект в развертке М 1:5.
6. Перспектива или макет.

Методическая последовательность выполнения за задания:

1. Выбор проекта интерьера совместно с преподавателем — 4 часа. Приветствуется выбор интерьера реально существующего объекта.
2. Изучение исторического материала по теме — 6 часов. В процессе сбора материала осуществляются зарисовки.
3. Разработка сюжетно-тематической линии работы, выработка пластической концепции композиции с учетом материала исполнения — 12 часов.
4. Создание серии форэскизных разработок, предполагающих тоновое и колористическое решение — 12 часов. Выбор эскиза для чистового исполнения осуществляется совместно с ведущим преподавателем.
5. Выполнение разработки отдельных узлов композиции — 12 часов.
6. Выполнение чистового варианта эскизного проекта в развертке — 18 час.
7. Составление краткой пояснительной записки к работе — 3 часа.

Критерии оценки эскизного проекта:

1. Концепция работы должна соответствовать масштабу выбранной темы.
2. Оригинальность замысла и мастерство исполнения: применение знаний, полученных в результате выполнения предыдущих заданий по изучению разделов дисциплины.
3. Объем и полнота разработок по всем обозначенным этапам работы.
4. Качество подачи: оформление, соответствующее стандартным требованиям.

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, на 90...100 %, результат которых говорит об умении систематизировать сложный и многовариативный процесс творческого поиска.

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 76...89 %, при убедительном решении композиционных задач, демонстрирующая оригинальность в решении и трактовке темы.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 61...75 % 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 (12 часов) заключается в подготовке к практическим занятиям, а именно:

1. Изучение теоретического материала для работы над композицией, разработка основной концепции работы — 6 часов.

2. Форэскизные и эскизные разработки проводятся на планшетах, которые требуется натянуть и загрунтовать — 2 часа.

3. В процессе работы требуется калькирование отдельных узлов композиции, что выполняется студентами самостоятельно — 3 часа.

4. Оформление работы студентом для промежуточного просмотра осуществляется также в отведенное для самостоятельной работы время — 1 час.

Примеры студенческих работ

Денисов Д. В. Эскизный проект росписи для интерьера музея Революции

Медведева Н. Эскизный проект для интерьера музея Этнографии

Тема 5.2. Тематическая композиция культового характера для интерьера часовни. Вертикальные и наклонные плоскости (практические занятия — 63 часа, самостоятельная работа — 12 часов)

Введение. Часовня — небольшая христианская культовая постройка без специального помещения для алтаря. Часовни предназначались для общественной молитвы, преимущественно для богослужений суточного богослужебного круга, в том числе «часов», откуда и происходит название. «Часами» называли короткие службы, совершающиеся в православных и католических церквях.

Православная часовня — обычно отдельно стоящее здание в городах, деревнях, на дорогах, в местах, где похоронены подвижники веры, у въезда на мост, там, где считали необходимым осенить себя крестным знамением.

В России часовни строились обычно в помещичьих усадьбах и служили помещением для молитв одного знатного семейства. Строились и часовни для странников и, как правило, они посвящались святому (или канонизированному герою) или какому-то событию. С древних времен часовни возводились в честь славных побед русских воинов и украшались образами Александра Невского и Дмитрия Донского.

Если для станковой живописи достаточно двухмерной плоскости, то монументалист работает в трехмерном пространстве. Архитектурное членение стен живописными средствами осуществляется за счет орнаментальных полос, нарисованных пилястр и колонн. В храмовой или дворцовой архитектуре расположение орнаментальных полос подчеркивает форму арок, выделяет ребра сводов, ниши, ребра скосов окон и т. д. Особое внимание уделяется оконным проемам и порталам дверей.

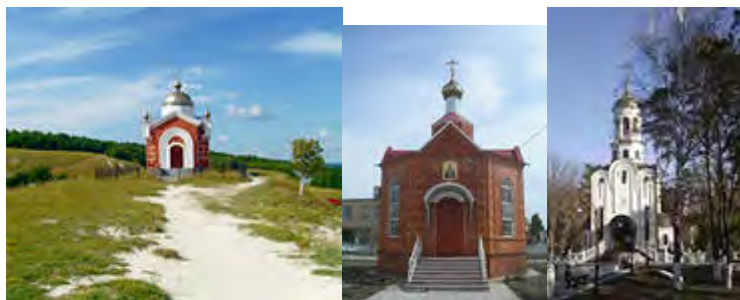
Большие плоскости стен обычно делятся горизонтальными членениями на несколько ярусов, причем высота одного яруса, как правило, зависит от высоты оконного проема.

Композиционные решения плоскости стены в культовых сооружениях осуществляются двумя способами:

1. Преобладание сюжетно-тематических росписей
2. Использование системы трафаретов и повторяющихся орнаментальных мотивов, при этом сюжетно — тематические композиции присутствуют в виде декоративно оформленных вставок.

Поскольку ниже уровня человеческих глаз фигура в стенописи не воспринимается, при росписи храмовых и дворцовых интерьеров использовался прием декорирования нижней части стены декоративными орнаментальными филёнками и панно. Поздняковой Д. Ю., преподавателем МГПУ, был проведен анализ храмовых росписей большого трехпрестольного храма и по ее подсчетам, для декорации стен было использовано 19 отдельных орнаментальных мотивов.

В Волгоградской области в настоящее время возведен целый ряд часовен (в честь погибших и убиенных казаков в Калачевском округе и т. д.).

Студентам предлагается предложить свой вариант декорирования внутреннего пространства интерьера культового сооружения (часовни) с целью создания монументально-декоративной росписи тематического характера.

В процессе выполнения эскизного проекта студентам предложено изучить возможности применения приемов использования кулисного построения пространственных планов при условии, что в каждом из таких планов предметы и персонажи согласуются между собой в масштабе и пространственном соотношении, а сами эти планы сближаются между собой, как театральные кулисы. Обратная перспектива предполагает множественность точек зрения, стремление к информативности изображения, и студенту предлагается использовать в структуре композиции несколько горизонтов, условно-чертежный метод показа нескольких плоскостей предмета. В случае построения плоскостной композиции, основанной на ретроспекции, использование возможности показа различных событий, разорванных во времени, одновременно.

Учебная задача: требуется разработать эскизный проект внутреннего убранства интерьера часовни, посвященной определенной теме.

Цель: совершенствование навыков работы в пластически-плоскостной системе и изучение возможностей применения обратной перспективы в культовой живописи. Использование достижений мировой культуры в проектной практике при создании эскиза росписей культового характера. Конкретизация индивидуального творческого почерка студента методом активирования творческого потенциала и применения профессионально-значимых умений при условии соблюдения основных канонических правил культовой живописи.

1. Научиться применению различных систем организации изобразительной плоскости в соответствии с применением изученных ранее композиционных схем, учитывая специфику восприятия изображения на наклонных плоскостях (паруса, своды).

2. Научиться особенностям организации масштабного строя элементов композиции в соответствии с требованиями специфики восприятия изображений в символически-условной трактовке.

3. Научится методу многослойной живописи лиссеровками в стенописи.

Требования к выполнению задания:

1. Провести анализ существующей композиционно-пространственной структуры выбранного объекта с целью уточнения масштабного строя частей росписи.

2. Высчитать пропорциональные величины членений общей структуры композиции и ее составляющих.

3. Общее колористическое решение росписи должно предполагать единство и взаимосвязь между ее частями.

Состав подачи:

1. Макет интерьера часовни.

2. Эскизные разработки в развертке.

3. Разработка основных смысловых узлов композиции.

4. Чистовой эскиз в развертке М 1:5.

Всего на задание отводится 63 часа, на самостоятельную работу — 12 часов.

Методическая последовательность выполнения задания:

1. Выбор проекта часовни совместно с преподавателем — 4 часа. Приветствуется создание эскизного проекта для реально существующего объекта.

2. Изучение аналогового материала по теме — 6 часов. В процессе сбора материала осуществляются зарисовки.

3. Создание серии форэскизных разработок, предполагающее многовариантность в применении структурных схем организации плоскостей объема интерьера — 12 часов.

4. Выполнение разработки отдельных узлов композиции — 12 часов.

5. Выполнение чистового варианта эскизного проекта в развертке — 21 час.

6. Выполнение окончательного варианта росписи в макете — 8 часов.

Критерии оценки эскизного проекта:

1. Цельность замысла, знание канонического расположения сцен в интерьере часовни.

2. Объем и полнота разработок по всем обозначенным этапам работы, цельность колористического решения и мастерство исполнения.

3. Качество подачи: оформление, соответствующее стандартным требованиям.

На «отлично» оцениваются работы, выполненные в полном объеме, на 90...100 %, результат которых говорит о вдумчивом отношении к осмыслению накопленного веками опыта в области культовой живописи.

Оценки «хорошо» заслуживает работа, выполненная на 76...89 %, при убедительном решении композиционных задач, демонстрирующая мастерство исполнения эскиза при поверхностном подходе к решению и трактовке темы.

Оценка «удовлетворительно» ставится в случае выполнения 61...75 % 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 студентов (12 часов) заключается в подготовке к практическим занятиям, а именно:

1. Изучение канонических особенностей изображений для работы над композицией — 6 часов.

2. Форэскизные и эскизные разработки проводятся на планшетах, которые требуется натянуть и загрунтовать; найти и подготовить материал для выполнения рабочих моделей макета — 4 часа.

3. Калькирование отдельных узлов композиции — 2 часа.

Примеры студенческих работ

Потлов Д. Эскизный проект росписи интерьера часовни Дмитрия Донского

Иванов А. Эскизный проект росписи часовни Александра Невского

Лильчук К. «Рождество Христово». Эскизный проект росписи одной из стен часовни в Дубовке

Лильчук К. Эскизный проект росписи часовни в макете

Фрагменты эскизного проекта

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.0,42. Объем данных 1,37 Мбайт.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Волгоградский государственный технический университет»

400074, Волгоград, ул. Академическая, 1

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