

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Волгоградский государственный технический университет

**ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТРАКТОВКИ
СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО И ПЛАСТИЧЕСКОГО АСПЕКТА
СЕРИИ ЭСКИЗНЫХ ПРОЕКТОВ РОСПИСЕЙ, МОЗАИК
ИЛИ СГРАФИТТО В ЭКСТЕРЬЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ
В ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ К РАБОТЕ**

**Методические указания по выполнению курсовой работы раздела 8
дисциплины «Композиция монументально-декоративной живописи».**

11 семестр

Составила Е. М. Пышта

Волгоград. ВолГТУ. 2018

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

УДК 7.011:75.052(076.5)

Теоретическое обоснование трактовки содержательного и пластического аспекта серии эскизных проектов росписей, мозаик или сграфитто в экстерьере общественного здания в пояснительной записке к работе [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению курсовой работы раздела 8 дисциплины «Композиция монументально-декоративной живописи». 11 семестр / М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Волгогр. гос. технич. ун-т ; сост. Е. М. Пышта. — Электронные текстовые и графические данные (0,1 Мбайт). — Волгоград : ВолГГУ, 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.

Методические указания по выполнению курсовой работы 11 семестра раздела 8 учебной дисциплины «Композиция монументально-декоративной живописи» специальности «Монументально-декоративное искусство».

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 30.11.2018

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

Тема: Теоретическое обоснование трактовки содержательного и пластического аспекта серии эскизных проектов росписей, мозаик или сграфитто в экстерьере общественного здания в пояснительной записке к работе.

В ходе выполнения курсовой работы ставится задача последовательно и толково сформулировать основную сюжетно-тематическую линию формирования концепции серии росписей, мозаик или сграфитто для экстерьера общественного здания. Курсовая работа завершающего семестра обучения программы дисциплины «Композиция монументально-декоративной живописи» выполняется студентами самостоятельно на основе материала, собранного в ходе работы над темой в течение семестра. Пояснительная записка должна иметь печатный вид и быть выполнена на листах белой бумаги формата А 4. Вся информация излагается сжато, кратко, четко.

Форма пояснительной записки:

1. Обложка.
2. Титульный лист.
3. Содержание.
4. Текст пояснительной записки.
5. Литература.
6. Приложение (подборка аналогов, эскизы, зарисовки).

В текстовую часть пояснительной записки входят следующие разделы:

1. Введение.
2. Архитектурная ситуация (местоположение здания, функциональная характеристика, особенности фасадов).
3. Сюжетно-тематическая концепция серии росписей или мозаик.
4. Художественно - пластическая трактовка темы.
5. Колористический строй, фактурно-колористические решения экстерьерных росписей.

На систематизацию материала, над которым студенты работают в течение семестра, отводится 12 часов.

Учебные задачи:

1. Самостоятельное последовательное ведение работы над составлением пояснительной записки к работе.

Цель: Подготовить студентов к работе над пояснительной запиской к дипломному проекту.

Методическая последовательность выполнения работы:

1. Приведение в порядок и систематизация ранее выработанной концепции работы - 15 часов.

Состав подачи:

1. Пояснительная записка.

Требования к выполнению задания:

1. Знание правил составления пояснительной записки с обоснованием трактовки темы.

2. Обоснование в пояснительной записке трактовку содержательного аспекта произведения.

3. Владение методологией сбора и обработки теоретического материала по теме работы.

Критерии оценки:

1. Качество подачи: оформление, соответствующее стандартным требованиям.

Пример пояснительной записки дипломной работы:

Введение

Для разработки и выполнения дипломного проекта был выбран интерьер Волгоградского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Основная концепция дипломного проекта создание благоприятной атмосферы в стенах интерната, которая поможет поддержанию и улучшению здоровья, осуществлению социальной реабилитации и адаптации проживающих.

Тематика и информативность росписи предполагает использование техники стенописи акриловыми красками. Это позволит максимально ясно решить поставленную заказчиком задачу многоуровневой пластики росписи.

Описание архитектурного объекта

Волгоградский дом-интернат был основан в 1965г. в двухэтажном здании бывшей военной казармы. Первоначально в интернате проживало всего 25 человек, по 8-10 человек в комнате. В доме-интернате проживают 575 инвалидов и престарелых граждан. Сейчас Волгоградский дом-интернат способен обслужить 300 получателей социальных услуг пожилого возраста и инвалидов и 275 инвалидов, страдающих психическими расстройствами. В настоящее время - это современное здание, оснащенное современной техникой и оборудованием, отвечающим всем нормам и требованиям государственных стандартов социального обслуживания населения Волгоградской области. Основной целью создания и деятельности Волгоградского дома-интерната является стационарное социальное обслуживание получателей социальных услуг путем предоставления социальных услуг, осуществления социальной реабилитации и адаптации, создания наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности. В учреждении уделяется большое внимание развитию досуговой деятельности получателей социальных услуг, в соответствии с их желаниями и возможностями. Успешно используются традиционные досуговые формы (концертная деятельность, работа с книжным фондом, кружковая деятельность, кинопоказ и т.д.). Организуются экскурсионные поездки по местам боевой славы. Неоднократно получатели социальных услуг Волгоградского дома-интерната с концертными программами посещали другие стационарные учреждения области. Творческие работы получателей социальных услуг нашего учреждения периодически выставляются на различных площадках. Для проведения досуговой деятельности в учреждении в настоящее время имеется актовый зал,

библиотека, комната отдыха, спортивная площадка, тренажерный зал. Воспитательная и реабилитационная работа с молодыми инвалидами в Волгоградском доме-интернате предусматривает разнообразие реабилитационных технологий, начиная от обучения элементарной профессии до восстановления профессиональных навыков и коммуникативных способностей с возможностью последующей интеграции в общество.

Задание на проектирование

Для разработки выполнения дипломной работы было предложено декорировать средствами монументальной живописи одну из стен в Волгоградском доме-интернате для престарелых и инвалидов. Стена расположена в холле корпуса для инвалидов, откуда далее можно пройти в игровую комнату. Помещение имеет сравнительно небольшие масштабы, что, безусловно, усложнило работу, как в работе непосредственно с материалом, так и при решении композиционной задачи.

Обоснование композиционно-пластического решения росписи

Целью росписи является:

- грамотная организация пространства интерьера;
- монументально-декоративное произведение должно нести в себе благоприятную эмоциональную составляющую, оказывать влияние на настроение, самочувствие и душевное равновесие проживающих;
- монументальная живопись предполагает преобразование архитектурной среды любой сложности в более эффектную и выигрышную сторону.

В качестве структурной конструкции композиции основным принципом росписи было выбрано «ковровое» заполнение плоскости. Выбор «коврового» заполнения плоскости не случаен. Он был продиктован как архитектурным решением в организации стены, так и сюжетно-логическим развитием тематики композиции. Перспективная система изображения

обусловлена рамками концепции работы и предполагает разработку элементов композиции в объемно-пространственном изобразительном принципе.

В процессе работы над эскизами было принято решение использовать объемно пространственный принцип построения с целью визуально увеличить пространство небольшого помещения. Средства художественной выразительности – в данном случае, приемы передачи световоздушной среды – подчиняются художественной задаче. Пейзаж в первую очередь должен служить этой задаче и вызывать ощущения воздушного пространства и легкости.

Композиционное решение выполнено в светлых тонах с темными контрастными акцентами, с целью выявить центральный элемент в работе.

Выполнена графическая проработка объемности предметов (через свет, тень и полутень).

Логическое раскрытие сюжетной линии композиции

Ввиду особой специфики предложенного объекта, сюжетно-смысловая концепция панно изначально была задумана на уровне символической трактовки.

В процессе создания эскизных проектов было решено изобразить объемно-пространственную композицию, включающую в себя пейзаж и приемы передачи игры света в пространстве. Поскольку стена имеет невыгодное расположение в маленьком помещении с небольшой возможностью отхода, композиционное решение нужно было решить с учетом этих нюансов. Также при работе учитывались особенности освещения – сочетание естественного освещения с одной стороны и искусственного с другой.

Основной композиционный узел был расположен со смещением от центра стены вправо и был найден по правилам золотого сечения.

Основная нагрузка приходится на композиционный центр. Слева и справа от композиционного центра изображен пейзаж, с целью не загружать

композицию излишними деталями, т.к. это противоречит исходным данным помещения. Также было бы ошибкой нагрузить роспись плоскостным изображением без возможности большого отхода от стены.

С учетом поставленных задач было затрачено большое количество времени на поиски композиционного и колористического решения.

Основной концепцией сюжета является помощь сил природы в преодолении различных физических или душевных недугов. Есть мнение, что самый лучший врач – это природа. Взаимодействие с ней всегда положительно сказывается на самочувствии человека, помогает найти в себе источник силы для преодоления любых трудностей и настроиться на позитивный лад.

Символика

В процессе работы над проектом было изучено много материалов касающихся символики изображаемых предметов и символики цвета, а также значения символов в разных культурах.

Изображение тополя. Тополь занимает в композиции одно из ключевых мест. С давних времен считалось, что Тополя способны впитывать негативную энергию и защищать дом от злых духов. Как стражники, высокие деревья стояли на улицах в городах и селах. Существует несколько теорий происхождения слова «тополь».

По одной из версий дерево могло называться «Пополь», что является производным от латинского названия дерева «populus». В определенный момент слово видоизменилось по неведомым причинам. Слово «populus» с латинского фактически означает «люди». В основе идеи панно лежит именно эта аллегория – тополь является олицетворение множества людей, находящихся в стенах этого здания. Так же причиной изображения тополя явилась его распространенность на территории Волгоградской области. Образ этого дерева знаком всем с детства.

Следующим важным изображаемым объектом является журавль. Журавль с давних пор очаровывает людей своей красотой, его образ окружен мифической аурой, овеян легендами и сказаниями. Во многих культурах эта птица носит положительный характер. Журавль представляется как символ здоровья и долголетия. Его изображение можно размещать в комнате у людей, испытывающих недомогание или какие-либо беспокойства. Кроме того, рекомендуется иметь фигурку журавля, если вы хотите как можно дольше оставаться здоровым. Журавль часто ассоциируется с солнцем, поэтому на заднем плане изображен солнечный диск.

Журавль также обращает на себя внимание как истребитель змей. Эмблема журавля со змеей в клюве, как символ борьбы со злом, тождественна изображению его собрата аиста, очищающего землю от ползучих гадюк. По этой причине один из журавлей изображен улетающим со змеей в клюве. Он как бы уносит все плохое. В то время как другой журавль приносит лавровую ветвь в своем клюве.

Лавр является символом победы, защиты, бессмертия и тайных знаний. В раннем христианстве вечнозеленые листья лавра считались символом вечной жизни или новой жизни, которая наступит благодаря искупительным деяниям Христа.

Колорит росписи

Монументальные принципы создания цветового решения композиции были учтены в работе над рабочими и окончательным эскизом росписи. Задача сохранить целостность стены, обогатить и украсить ее. Колорит монументальной росписи имеет огромное значение. Зачастую, зритель не сразу успевает вникнуть в сюжет, однако восприятие колорита может сыграть решающую роль в восприятии композиции в целом.

Окружающая среда оказывает большое влияние на его настроение, самочувствие и душевное равновесие. В течение многих веков, произведениям искусства, начиная от примитивных (идолы, тотемы,

природные материалы) и заканчивая иконами и работами современных мастеров, приписывалась возможность влиять на человека, оказывать воздействие на его психику.

В настоящее время имеется большой опыт использования арт-терапии в ходе социальной адаптации лиц с ограничениями здоровья. Были получены очень интересные результаты в арт-терапии: было установлено, что произведения Боттичелли оказывают терапевтический эффект при купировании болевых синдромов, картины Матисса эффективны при заболеваниях почек, а картины Пикассо оказывают воздействие на кору головного мозга. Эти результаты позволяют предположить, что произведения искусства оказывают не только эмоциональное, но и конкретное физическое воздействие на биологические объекты. Главной целью арт-терапевтической деятельности является достижение положительных изменений в психологической и социальной сфере лиц с ограничениями в здоровье. Арт-терапия способствует снятию напряжения, пробуждению внутренних жизненных сил, активизирует внутренние личностные ресурсы.

Воздействие цвета на человека известно с древних времен. И в настоящее время профессионалы абсолютно сознательно прибегают к определенным цветам для получения нужной реакции.

Все цвета делятся на стимулирующие и успокаивающие. К стимулирующим цветам относятся красный, оранжевый, желтый. К успокаивающим - синий, голубой, фиолетовый, зеленый, розовый. **Красный цвет** – очень энергичный и беспокойный оттенок. Может легко создать некую приподнятость в настроении, но вместе с тем способствует очень быстрому раздражению нервной системы. Обычно снижает трудоспособность, влияет на повышение кровяного давления, учащает дыхание. Поэтому обычно такие тона не рекомендуются для жилых помещений.

Желтый цвет – дарит ощущение свежести, способен стимулировать нервную систему и зрение человека.

Оранжевый цвет – оттенок праздника, обычно, помогает при угнетенном состоянии, способствует быстрому повышению настроения.

Голубой цвет – дарит некое ощущение свободы, легкости и прохлады. В окружении таких тонов обычно повышается трудоспособность, снижается кровяное давление, приходит расслабление всего организма. Настоятельно рекомендуется для помещений, в которых проживают люди с гиперактивной или сверхраздражительной нервной системой.

Зеленый цвет – способствует общему успокоению организма, снижает кровяное давление, считается наиболее благоприятным для отдыха и повседневной жизни.

Фиолетовый цвет – настраивает человека на глубокую задумчивость, однако нервная система при этом не успокаивается, а принудительно расслабляется, что способствует ее чрезмерно быстрому утомлению.

Розовый цвет - оказывает успокаивающее действие на нервную систему, улучшает настроение, способствует мышечному расслаблению и глубокому сну. В колористическом решении дипломной работы были использованы в основном успокаивающие цвета, т.к. они положительно действуют на нервную систему и помогают в борьбе с физическими и психическими недугами. По - минимуму были использованы стимулирующие цвета, т.к. при избытке они могут оказать негативное влияние на самочувствие пациентов.

Техническая подготовка стены

Предоставленные заказчиком стены необходимо подготовить перед началом работы над росписью. Высота стены составляет 2,55 м.; длина стены - 3,70 м. По нижнему краю выложена кафельная плитка высотой 30 см. Реальная площадь стены под роспись составляет в высоту 2,25 м, в длину – 3,70м.

Вся поверхность стены должна быть очищена от старой краски и выровнена штукатуркой. После просыхания ее следует ошкурить и нанести слой финишной штукатурки. После высыхания стену необходимо ошкурить

и покрыть акриловой грунтовкой в 2 слоя. Затем окрасить в 2-3 слоя белой интерьерной моющейся акриловой краской.

Такая поверхность готова к переводу картона проекта и началу живописных работ.

Техника росписи акриловыми красками

Очень распространенным материалом для художественных росписей являются акриловые краски. У этих красок масса преимуществ перед очень широко применявшимися ранее масляными красками, эмалями, водоэмульсионными красками. Акрил не имеет запаха, не вызывает аллергических реакций, не раздражает дыхание при нанесении, разводится обычной водой. Акриловые краски быстро сохнут, обладают очень широкой, даже максимальной среди красок шириной цветовой гаммы, со временем мало изменяются на ярком свете. Некоторые виды акриловых красок очень влагостойки, морозоустойчивы и прочны, что позволяет использовать их для художественного творчества не только в помещениях, но и на открытом воздухе, при правильном использовании сохраняют поверхность, на которую нанесены. После высыхания краски на поверхности остается тонкий прочный слой, по сути, слой пластика, обладающий хорошими защитными свойствами.

Роспись акриловыми красками дает возможность не только ярко и живописно организовать полотно, но и применить различные фактуры-растяжки. Пастозную технику, лессировки. В данной работе использовалась техника лессировки.

Роспись выполняется кистями (синтетика, щетина, белка), валиками, мастихинами, тряпками, бумажками, скотчем, поролоном и другими вспомогательными материалами.

Готовая роспись покрывается слоем матового акрилового лака, что увеличивает защитные свойства настенной живописи.

Техника безопасности работы на лесах

На больших росписях заранее продумывается расположение строительных лесов : они должны быть удобными для художников, так как работа над росписью занимает большее время, чем , например, штукатурка; требует отхода, возможности дотянуться в труднодоступные места. Иногда во время работы требуется разборка лесов. Это делается для того, чтобы увидеть роспись целиком, т.к. некоторые участки леса перекрывают. По требованиям безопасности на леса не допускаются люди в нетрезвом состоянии или с плохим самочувствием. В случае, если человек почувствовал себя плохо (закружилась голова или он начал терять координацию) необходимо срочно спустить его с лесов и до выяснения причины не допускать его до работы. Также недопустимо спрыгивать с высоты и загромождать проходы. Нужно соблюдать аккуратность в обращении с красками и не допускать расположения больших объемов красок на высоте. Поэтому для удобства колера следует разлить в небольшие емкости 0,3-0,5 л. Категорически запрещается курить и распивать спиртные напитки на рабочем месте.

Калькуляция материалов, затраченных на выполнение работы.

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.- 410с.

Дополнительная литература:

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

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. – 477с.,