

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

ВИДЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛОСКОСТИ

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ РАЗДЕЛА 1 ДИСЦИПЛИНЫ
«КОМПОЗИЦИЯ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЙ
ЖИВОПИСИ»**

Составитель Е. М. Пышта

Волгоград. ВолгГТУ. 2018

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

Виды заполнения плоскости [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практических работ раздела 1 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 (0,81 Мбайт). — Волгоград : ВолгГТУ, 2018. — Учебное электронное издание сетевого распространения. — Систем. требования: РС 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 1 4-го семестра учебной дисциплины «Композиция монументально-декоративной живописи» «Виды заполнения плоскости» специальности «Монументально-декоративное искусство».

РАЗДЕЛ 1. ВИДЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛОСКОСТИ

Введение. Изучение систем взаимосвязей монументально-декоративной росписи с архитектурой предполагает рассмотрение возможных видов заполнения плоскости, предназначенной для создания декоративной или тематической композиции. Архитектура в большой мере определяет цветовое решение и тектонические приемы монументальных произведений. Общим правилом стало расположение изображений в промежутках между конструктивными элементами сооружения, что определяет характер и степень заполнения плоскости: сплошное, ковровое; частичное, «островное»; вставка, медальон, клеймо, знак. Работа над изучением тем раздела ведется одновременно, в течение всего семестра и подразумевает развитие единой сюжетно — тематической и пластической трактовки в рамках единой темы в интерьере общественного здания определенного назначения.

Тема 1.1. Роспись в экстерьере общественного здания по схеме коврового заполнения плоскости (практические занятия 90 час, самостоятельная работа студентов — 36 час). Роспись в интерьере общественного здания по схеме сплошного «коврового» заполнения плоскости (практические занятия — 45 час, самостоятельная работа — 11 час)

На протяжении всей истории монументального искусства в большинстве случаев мы встречаем сплошное заполнение плоскости изображением. Как правило, существует определенное архитектурное обрамление, образующее размеры и формы архитектурных плоскостей, на которых располагается роспись.

Сплошное заполнение в наибольшей степени привлекает художников — срабатывает профессиональное чувство — стремление заполнить все возможное пространство. Кроме того, в «ковровом» решении возможно применение большого количества масштабов, композиционных схем и колористических решений, использование широкого диапазона трактовок изобразительного языка и т. д. — максимальная степень свободы при соблюдении главного условия: единства и целостности композиции.

Художник-монументалист должен владеть навыками создания эскизных проектов монументально-декоративных панно, в основу композиции которых положен принцип ковровой композиции. Для получения этих навыков предлагается выполнить эскиз тематической росписи, сграфитто или мозаики в интерьере общественного здания с учетом использования всей изобразительной плоскости.

Тематическая направленность работы определяется студентом совместно с ведущим преподавателем и предусматривает развитие сюжетной концепции в двух последующих темах раздела. Предлагается выполнить эскизный

проект стенописи для музея выдающейся личности, повлиявшей на развитие какой — либо области общественной, культурной, политической или иной области в истории своей страны. Тема росписи является общей для выполнения всех заданий как на сплошное, так и на островное и медальонное композиционное решение.

Задание: требуется выполнить композицию тематического характера по принципу сплошного заполнения плоскости, являющуюся основой для переработки в контексте задач последующих двух тем.

Цель: научиться основам теории и методологии проектирования в монументальном искусстве, навыкам методологии сбора и обработки теоретического материала по теме.

Научиться применять принцип соответствия образного строя монументального произведения образу архитектуры, применять принцип целевого назначения, отвечающий содержательной определенности сооружения, учитывая масштабно-тектонические и масштабно-пропорциональные закономерности единства архитектуры и монументального произведения.

Продолжить совершенствование навыков работы в пластически-плоскостной системе при выполнении тематической композиции в определенном интерьере. Освоить методику работы над эскизным проектом в рамках определенной задачи в контексте осуществления комплексного взаимодействия трех основных аспектов монументального произведения — содержательного, функционального и пластического.

Конкретизация индивидуального творческого почерка методом активирования творческого потенциала и применения профессионально — значимых умений.

Учебные задачи:

1. Изучить основные особенности построения и основные композиционные схемы структурно-пластической организации тематических композиций коврового характера, выполняющих доминантную роль в организации пространства интерьера.

2. Научиться видеть масштабно-пропорциональные зависимости структуры монументального произведения от масштабного строя интерьера.

3. Научиться применять принцип соответствия образного строя монументального произведения образу архитектуры.

Требования к выполнению задания:

1. Обязательное условие в процессе работы — использование пластически-плоскостной системы.

2. Стилистическая трактовка росписи может определяться как общим архитектурным обликом интерьера, так и эпохой, современной выбранной личности.

3. Стилизация элементов композиции выполняется в соответствии с характером выбранной техники исполнения (сграфитто, роспись, мозаика).

4. При выборе темы необходимо учитывать этический и гуманистический аспекты трактовки личности в рамках исторически сложившегося стереотипа восприятия.

5. Композиция должна носить символически-обобщенный характер, что предполагает использование нескольких масштабных соотношений. Требуется свободно и оригинально выразить основную образную идею композиционными средствами с необходимой и достаточной степенью детализации (масштабный строй должен состоять, как минимум, из 5 модулей).

6. Стилистическая трактовка элементов композиции должна быть связана с тематикой работы.

7. Композиция должна быть выполнена в цвете, колористическая организация интерьера и росписи должна быть продиктована выбранной трактовкой темы работы. Используются 3 колера по выбору:

2 холодных и теплый акцент,

2 теплых и холодный акцент.

8. 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 — 10 часов.

Тематика росписи утверждается на промежуточном просмотре группой ведущих преподавателей кафедры.

3. Изучение аналогового материала — 6 часов.

В процессе сбора материала осуществляются зарисовки, предполагающие анализ структурных композиционных схем организации плоскости стены, разбор колористических и пластических особенностей композиций коврового характера в стенописи.

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

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

5. Выполнение форэскизных разработки колористического решения в соответствии с выбранным тоновым вариантом — 4 часа.

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

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

7. Выполнение подачи эскизного проекта в перспективе — 3 часа.

Критерии оценки эскизного проекта:

1. 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 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 студентов (11 часов) заключается в подготовке к практическим занятиям, а именно:

1. Выполняются зарисовки элементов орнамента и геральдической атрибутики в соответствии с трактовкой темы, подбирается материал для работы над композицией — 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 — 2 часа.

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

Примеры студенческих работ

Павлюченко О. Эскиз росписи в интерьер музея Петрова-Водкина

**Тема 1. 2. «Островное», частичное заполнение плоскости.
Медальон, «клеймо» (практические занятия — 45 час,
самостоятельная работа — 13 час)**

В современных интерьерах архитектурное обрамление редко присутствует в качестве ограничивающих рамок, поэтому художник зачастую поставлен в условия, когда ему приходится предлагать варианты заполнения плоскости.

Архитектура 20 века с ее «суровым» стилем и технологиями панельно-блочного строительства потребовала от художников-монументалистов выработки новых подходов к организации плоскости стены, особенно в экстерьере. Пропорции здания или интерьера в некоторых случаях требуют создания дополнительной ритмической организации, которая появляется с применением частичного заполнения плоскости композицией с активным силуэтом внешних очертаний.

Такой тип организации композиционной структуры росписи в чистом виде практически не использовался до 20 века, поскольку сама архитектура предполагала определенное поле деятельности для художника, предоставляя ему обрамление, свойственное тому или другому стилю. Частичное заполнение плоскости предполагает создание дополнительного ритмического ряда, отличного от тектонических характеристик архитектурного объекта, или его частей. С момента возникновения типового строительства появилось много глухих торцов, интерьеров общественных зданий, которые нуждались в создании дополнительных индивидуальных ритмов, придающих зданию, построенному по типовому проекту, оригинальный облик. «Островное» заполнение плоскости, как правило, строится по типу открытой структуры, и силуэт пятна разнообразит неинтересную по пропорциям стену. Принцип медальонного размещения композиции на стене несколько трансформируется — не имея архитектурного обрамления, композиция может иметь любую конфигурацию при условии сохранения масштабных соотношений с плоскостью.

Художнику-монументалисту в ходе практической работы с частным заказчиком приходится сталкиваться с фактом отсутствия возможности выполнить ковровую композицию, если особенности архитектурной ситуации не предполагают значительных размеров изобразительного акцента или по причине нехватки финансов и т. д. Поэтому свободное владение навыками работы с силуэтом пятна в создании эскизных проектов символически-эмблематического характера — необходимая часть профессиональной подготовки. Всего на выполнение двух эскизных проектов отводится 45 часов, самостоятельная работа — 13 часов.

Задание: требуется выполнить эскиз композиции тематического характера в соответствии с условием частичного заполнения плоскости:

- 1) «островное» заполнение (23 час);
- 2) медальон, «клеймо» (22 час).

Цель: изучить основы теории и методологии проектирования в монументальном искусстве, закрепить навыки методики работы над эскизом, систематизировать сложный и многовариативный процесс творческого поиска.

Научиться применять принцип соответствия образного строя монументального произведения образу архитектуры, применять принцип целевого назначения, отвечающей содержательной определенности сооружения, учитывая масштабно-тектонические и масштабно-пропорциональные закономерности единства архитектуры и монументального произведения.

Продолжить совершенствование навыков работы в пластически-плоскостной системе при выполнении тематической композиции в определенном интерьере. Научиться методике работы над эскизным проектом в рамках задачи осуществления комплексного взаимодействия трех основных аспектов монументального произведения — содержательного, функционального и пластического.

Конкретизация индивидуального творческого почерка методом активирования творческого потенциала и применения профессионально — значимых умений.

Учебные задачи:

1. Изучить основные особенности построения и основные композиционные схемы структурно-пластической организации тематических композиций островного и медальонного характера, выполняющих доминантную роль в организации пространства интерьера.

2. Научиться видеть масштабно-пропорциональные зависимости структуры монументального произведения от масштабного строя интерьера.

3. Научиться применять принцип соответствия образного строя монументального произведения образу архитектуры.

Требования к выполнению заданий:

1. Обязательное условие в процессе работы — использование пластически-плоскостной системы.

2. Стилистическая трактовка росписи может определяться как общим архитектурным обликом интерьера, так и эпохой, современной выбранной личности.

3. Стилизация элементов композиции выполняется в соответствии с характером выбранной техники исполнения (сграфитто, роспись, мозаика).

4. При выборе темы необходимо учитывать этический и гуманистический аспекты трактовки личности в рамках исторически сложившегося стереотипа восприятия.

5. Композиция должна носить символически-обобщенный характер, что предполагает использование нескольких масштабных соотношений. Требуется свободно и оригинально выразить основную образную идею композиционными средствами с необходимой и достаточной степенью детализации (масштабный строй должен состоять как минимум из 5 модулей)

6. Стилистическая трактовка элементов композиции должна быть связана с тематикой работы.

7. Композиция должна быть выполнена в цвете, колористическое решение аналогичное варианту коврового заполнения.

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 работы над эскизным проектом в соответствии со схемой «островного» заполнения плоскости стены:

1. Изучение аналогового материала — 6 часов.

В процессе сбора материала осуществляются зарисовки, предполагающие анализ структурных композиционных схем организации плоскости стены, разбор пластических особенностей «островных» композиций в стенописи.

2. Переработка эскизного проекта ковровой композиции в соответствии со схемой «островного» заполнения плоскости, создание серии форэскизных разработок в развертке (тоновое решение) — 10 часов.

Студент обязан представить не менее трех вариантов тонового решения эскизного проекта, наиболее удачный принимается к исполнению в цвете, колорит эскизного проекта предполагает использование тех же колеров, что и в ковровом варианте.

3. Выполнение эскизной разработки окончательного варианта монументально-декоративной композиции в развертке М 1:10 — 4 часа.

4. Выполнение подачи эскизного проекта в перспективе — 3 часа.

Критерии оценки эскизного проекта:

1. 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 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 студентов (13 часов) заключается в подготовке к практическим занятиям, а именно:

1. Студенты выполняют зарисовки в соответствии с трактовкой темы, подбирают материал для работы над композицией — 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 — 2 часа.

Примеры студенческих работ, выполненных в соответствии со схемой «островного» заполнения плоскости стены

Зборажский С. Роспись в интерьере кардиологического центра. «Островное» заполнение

Тарасенко М. Роспись в интерьере Центра донского казачества

**Эскизные проекты, выполненные в соответствии со схемой
«медальонного» заполнения плоскости стены**

Тарасенко М. Роспись в музее Н. Гоголя. «Медальонное» решение заполнения плоскости стены

Осипян Э. Сграфитто в интерьере концертного зала

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. 0,52. Объем данных 0,81 Мбайт.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Волгоградский государственный технический университет»

400074, Волгоград, ул. Академическая, 1

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