

*Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детская школа искусств
станции Архангельской муниципального образования
Тихорецкий район*

Методическое сообщение
«Монументальная живопись. Создание коллективной работы.»

Преподавателя МБУДО
ДШИ ст. Архангельской
МО Тихорецкий район
Чухирь Д.А.

2024 г.

Содержание

1. Введение.
2. Создание коллективной работы.
3. Заключение.
4. Работы учащихся.
5. Список используемой литературы.

1. Введение

Монументальной живописью называют художественные изображения, созданные на стенах архитектурных сооружений и на других масштабных объектах. Это название происходит от латинского слова *monumentum* – монумент, то есть памятник значительных размеров. Основные разновидности такой живописи – фрески, витражи, мозаики.

Благодаря стационарности и долговечности произведений монументальной живописи многочисленные ее образцы остались практически от всех культур, создавших развитую архитектуру, и подчас служат единственным видом сохранившихся живописных произведений эпохи.

В современной монументальной живописи активно осваиваются новые материалы мозаики и витража. В росписи исключительно трудоемкая и требующая технической виртуозности фреска уступает место технике «а секко» (по сухой штукатурке), более устойчивой в атмосфере современных городов.

Как показывает анализ современных монументальных проектов, неизменным следствием изменений в архитектуре и композиционно-пространственных характеристиках общественных интерьеров стало изменение языка монументально-декоративного искусства, в том числе, появление принципиально новых форм. В настоящее время интерьерная монументальная живопись способна воплотить самые взыскательные желания заказчика и дизайнера в реальность. Наиболее популярными техниками исполнения современной монументальной живописи в дизайн-проектах интерьеров являются: роспись акрилом, аэрография, граффити-оформление.

Живопись акриловыми красками самая распространенная технология, поскольку такие краски быстро высыхают, просты в использовании и позволяют создать уникальные картины различных сюжетов и жанров. Она позволяет выполнить сложнейшие композиции или простые узоры. В итоге вместе с работой интерьер получает не только акцент, но и частицу души автора.

Живопись аэрографом позволяет создать сложные и утонченные сюжеты, обладающие повышенной пластичностью, объемностью, а главное долговечностью.

Граффити-оформление позволяет создавать самые разнообразные картины невероятного масштаба за весьма короткий промежуток времени. Рисунок может быть расположен на любой поверхности, даже внутри бассейна. А при использовании флуоресцентных красок изображение будет видно при отсутствии освещения.

Еще одно направление монументальной живописи - театральное-декорационное искусство.

В XIX — начале XX века художники часто не только писали картины, но и оформляли театральные сцены. Многие из них работали для Русских сезонов Сергея Дягилева и создавали декорации для Московской частной оперы Саввы Мамонтова, Большого и Мариинского театров.

Мстислав Добужинский эскиз декорации к опере М. Мусоргского «Борис Годунов» 1931г.

Константин Коровин. Дворец Клеопатры, египетский зал. эск. декор. для оперы-балета Н. Римского-Корсакова «Млада» 1916г.

Василий Поленов Кладбище среди кипарисов. Эскиз к опере К. Глюка «Орфей и Эвридика». Александр Головин . Эскиз к опере К. Глюка «Орфей и Эвридика» 1911 г.

Лев Бакст. Эскиз дек. К балету Фокина «Шехерезада» 1910г.

Николай Рерих. Эскиз к балету Стравинского «Весна священная» 1910г.

Виктор Васнецов. Эскиз декор. к опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» 1881г.

Иван Билибин. Эскиз декор. к опере Н. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деде Февронии» 1934г.

Александр Бенуа. Летний сад. Дек. К опере П. Чайковского «Пиковая дама» 1920г.

Сергей Судейкин. Эскиз декор. к опере Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана» 1915г.

2. Создание коллективной работы.

При создании монументальной работы, как и при работе над любым другим видом изобразительного искусства в первую очередь создается эскиз. Работа над эскизом ведется путем трансформации и объединения различных идей, множества зарисовок и этюдов.

В данном сообщении речь пойдет о коллективных работах учащихся. Здесь важно учесть замысел каждого. Поэтому ребята долго обсуждают нарисованные ими эскизы. В итоге, ответственный человек из группы выполняет эскиз с учетом всех пожеланий.

После создания эскиза и этюда в цвете, приступаем к переносу его на стену или другую поверхность. Важно учесть пропорции всех предметов и размещение их на плоскости.

После нанесения рисунка, его выполняем твердым карандашом, начинаем работу в цвете. Работа ведется по принятым правилам – от общего к частному. Сначала покрываются большие поверхности, создавая тем самым общее тональное и цветовое состояние изображения. Работу ведем большими флейцевыми кистями или валиками. Краска используется акриловая для интерьерных или фасадных работ, в зависимости от размещения композиции.

После этого ребята приступают к прорисовке деталей. Каждому учащемуся отводится определенный фрагмент и он ведет работу.

3. Заключение.

Считаю, что данный вид работы несет в себе несколько полезных моментов, с точки зрения воспитания хорошо развитой творческой личности учащегося. Во - первых, ребята раскрепощаются и отвлекаются от постоянных натюрмортов, запланированных по программе, но и в то же время происходит применение тех знаний, которые они получили при выполнении академических заданий; во – вторых, происходит развитие навыков работы в команде.

Так как наше художественное отделение находится в детской школе искусств, то мы стараемся принимать активное участие в жизни школы и в проводимых здесь мероприятиях. Чаще всего худ. отделение отвечает за оформление сцены и подготовку реквизита к вокальным и хореографическим номерам.

Ребята выполняют работы из папье-маше, а также небольшие декорации.

Коллективная работа «Новогодняя композиция» (учащиеся 3 класса, 2021г.)

Коллективная работа «Новогодняя композиция» (учащиеся 2 класса, 2022г.) «Русская печь» (Чухирь Д.А.)

Коллективная работа «Новогодняя композиция»
(учащиеся 4 класса, 2022г.)

Коллективная работа «Зимний пейзаж» (учащиеся 3 класса, 2023г.)

Патриотическая акция «За мирное небо» (учащиеся 3 класса, 2023г.)

«Русская печь» (Чухирь Д.А.)

«Камин» (Чухирь Д.А.)

Объемная композиция «Замок» (Чухирь Д.А.)

Фоновый занавес сцены 2019г.
(Чухирь Д.А.)

Фоновый занавес сцены
2021г.(Чухирь Д.А.)

Фоновый занавес сцены 2022г.
(Чухирь Д.А.)

Фоновый занавес сцены 2023г. (Чухирь Д.А.)

Используемые ресурсы для работы

<https://the-stage.ru/articles/zhivopistsy-ili-risovalshchiki-k-istorii-teatralno-dekoratsionnogo-iskusstva-pervoy-ploviny-xix-vek/>

http://polenovchtenia.org.ru/?page_id=198

<https://www.culture.ru/materials/253887/10-teatralnykh-khudozhnikov-serebryanogo-veka>