

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ И ЕЕ ЗАДАЧИ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЕ

Потужный Н. Д., ст. преподаватель кафедры изобразительного искусства
Одесская государственная академия строительства и архитектуры
Тел.: +38(066)4587897

Аннотация. В данной статье поднимаются вопросы о синтезе монументальной живописи и архитектуры, об истории развития монументального искусства. Раскрывается состояние современной монументальной живописи и важность профессиональной подготовки художников-монументалистов.

Ключевые слова: монументальная живопись, синтез искусств, плоскость стены, экстерьер, интерьер, мозаика, витраж, дипломные работы кафедры ИЗО ОГАСА

Резюме. У даній статті піднімаються питання про синтез монументального живопису і архітектури, про історію розвитку монументального мистецтва. Розкривається стан сучасного монументального живопису і важливість професійної підготовки художників-монументалістів.

Постановка проблемы. Слабое развитие современной монументальной живописи. Недостаточно высокий уровень ее исполнения. Невостребованность монументального искусства в наши дни. Необходимость в подготовке художников-монументалистов.

Цель работы: обратить внимание на современное состояние монументальной живописи.

Задачи работы: показать причину необходимости монументальной живописи для современной архитектуры, а также пути возрождения монументальной живописи.

На протяжении всей истории человечества монументальная живопись играла огромную роль в формировании личности. Появившись еще в древнейшие времена в виде рисунков, она сразу отделила создателя изображений от окружающего мира дикой природы. Подобные памятники не сконцентрированы где-нибудь в одном месте, а широко распространены по нашей планете. Их находили в Испании (знаменитые пещеры Альтамиры, которые один из исследователей шутя назвал «Первобытной Сикстинской капеллой»), во Франции (пещеры фон де Гом, Монтеспан), в Сибири, на Дону (Костенки), в Италии, Англии, в Алжире, - вплоть до недавно открытых и произведших сенсацию, гигантских многоцветных росписей горного плато Тассили в Сахаре [1]. Значение монументальной живописи существенно возросло с появлением таких цивилизаций как Египет, Крит, Индия, Китай и др. С развитием архитектуры усложнилась и монументальная живопись: появились огромные циклы росписей на стенах дворцов и культовых сооружений. Устанавливаются ее основные типологические черты: подчинение изображения плоскости стены, трактовка ее поверхности как красочного покрывала [2].

Выразительно работает силуэт, линия, красочное пятно, что заставляет композицию расплываться на плоскости. Большую роль в развитии монументального искусства сыграл так называемый «византийский стиль», который был распространен далеко за пределами Византии. Византийское искусство влияло на культуру Болгарии, Сербии, южной Италии и Венеции, а также на художественное развитие Древней Руси. Первоклассные византийские мастера работали в Киеве [3]. Следующим этапом в дальнейшем взлете монументальной живописи является итальянское Возрождение с его прославленными мастерами: от Кавалинни и Джотто до Мазаччо (рис. 1), Микеланджело и Рафаэля. Даже спустя столетия

главные качества монументальной живописи бережно хранятся, развиваются ее лучшие достижения. Последним периодом расцвета монументального искусства считается 20 век, - время, когда бурно развивается архитектура, появляются огромные пространства в экстерьерах и интерьерах. Приходит целая плеяда талантливых мастеров: Леже и Матис во Франции, Сикейрос и Ривьера в Латинской Америке, Дейнека и Фаворский в России, Бойчуки в Украине. Сохраняя традиции монументальной живописи, они по-своему ярко и самобытно отражали современность. В наши дни монументальное искусство переживает не лучшие времена, исключение составляют храмовые росписи, исполняемые в традиционной манере (рис. 2, 3).

Рис. 1. Мазаччо, храмовые монументальные росписи

Рис. 2. «Св. Кирилл», фрагмент авторской росписи потолка Свято-Троицкого храма, г. Одесса, 2011 г.

Рис. 3. «Благовещение», авторская роспись экстерьерера Свято-Троицкого храма, г. Одесса, 2009 г.

Кажется, что много росписей создаются теперь и в частных домах: расписываются потолки, стены и даже фасады, также нередко появляются и мозаичные панно. Но, как правило, эти монументальные работы выполняются на низком художественном уровне для не специализирующихся в искусстве заказчиков. Хочется отметить, что это касается только частных жилищ. В грандиозных общественных зданиях: вокзалах, ресторанах, холлах гостиниц, лечебных заведениях наблюдается полное отсутствие монументальных работ, - на художественном оформлении экономят. На первый взгляд может показаться, что живописные панно, витражи, мозаики на фасадах и в интерьерах – излишество, требующие огромных расходов. Но очевидно, что человек, постоянно находящийся в современной архитектурной среде, где только конструкция, только функциональная целесообразность выхощивается, становится совсем другим, удовлетворяющим только свои физические потребности, упуская эстетическую и духовную составляющую жизни. Многие теряет современная архитектура и общество без развития монументального искусства на современном этапе: без гармоничных линий, красочных пятен, глубоких и тонких образов,

созданных настоящими мастерами своего дела. Хочется отметить стереотипность и однообразность современной архитектуры в элементах оформления фасадов зданий. Изменить эту однотипность, придать индивидуальные черты как раз может и должно современное монументальное искусство: живопись, мозаика, витражи со свойственной им безграничностью возможностей. Таким образом, необходимо возродить уровень былого монументального искусства, приблизившись к лучшим образцам.

Путь решения вопроса возрождения монументального искусства заключается прежде всего в том, чтобы воспитать грамотных, хорошо подготовленных молодых специалистов. Таким примером может являться кафедра изобразительного искусства Одесской государственной академии строительства и архитектуры готовит будущих художников, способных грамотно и на достаточно высоком профессиональном уровне выполнять монументальные работы. Однако в процессе обучения мы, преподаватели специальных дисциплин, сталкиваемся со значительной трудностью – слабой базовой подготовкой студентов: далеко не все поступившие имеют базовую подготовку художественного училища или даже детской художественной школы. Чтобы преодолеть этот пробел, приходится включать в программу много заданий и упражнений, направленных на всестороннее развитие в области рисунка, живописи, композиции. Иногда и этого бывает недостаточно. Поэтому существенное влияние оказывает личный пример педагога. В это понятие входят в числе прочего мастер классы по рисунку или живописи, когда студенты могут наблюдать процесс создания художественной работы от начала и до завершения. Очень ценны посещения объектов, где происходят выполнения монументальных работ, таких как росписи стен и потолка Свято-Троицкого храма в г. Одесса. Выполняя росписи, решая сложные задачи по оформлению стен и арочного потолка (100 м кв.) художник делится опытом серьезной работы, показывает на практике решение сложных композиционных задач, пути создания образа, техники выполнения, изучения свойств избранный в работе материалов.

В авторских работах росписях Свято-Троицкого храма была совершена попытка органично вписать новые изображения в уже существующую ткань оформления. При этом была поставлена задача, бережно сохраняя высокие традиции прошлого, создать новые изображения Святых. Все усилия направлены на возбуждение интереса у будущих монументалистов к созданию собственных авторских росписей, преобразующих архитектуру.

Студенты, глубоко изучая рисунок, живопись, композицию, историю искусств и архитектуры, копируя с великих образцов прошлого, выполняют в итоге дипломные проекты в технике росписи, мозаики, витража, органично вписывая художественное произведение в тематически соответствующую архитектурную среду. Хочется верить, что труд молодых специалистов будет востребован и задействован в серьезных монументальных работах, тем самым продлевая нить традиций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. – М.: Искусство, 1987. – 318 с.
2. Смирнова И. А. Монументальная живопись итальянского Возрождения. М.: Изобразительное искусство, 1987. – 511 с.
3. Никитенко Н. Святая София Киевская [Текст] / Н. Никитенко. – К.: Издательство Горобец А.С., 2008. – 381 с.