

*Анна Сергеевна Столярова,
магистрант кафедры живописи РГПУ им. А.И. Герцена
Научный руководитель – кандидат искусствоведения,
профессор кафедры живописи
Мария Владимировна Кузмичева*

«Мозаичная техника» как метод стилизации живописного произведения

В статье рассматривается понятие «мозаичная техника» как метод стилизации в декоративной живописи. Приводится классификация основных технических принципов и приемов стилизации живописного произведения под мозаику, в которых заключаются художественно-изобразительные возможности мозаичной техники. Технологическая основа метода раскрывается в описании поэтапного ведения работы и представлена в методических рекомендациях к занятию «Натюрморт в мозаичной технике».

Мозаичная техника, «мозаичная живопись» - относительно современное понятие, складывающееся из определений «декоративная живопись» и «мозаика». В традиционном понимании, «мозаичной живописью» или мозаикой (фр. mosaïque, итал. mosaico, лат. musivum — посвященная музам) называют одну из древнейших техник живописи, применяемую в монументальном, станковом и декоративном искусстве, где изображение создаётся из плотно пригнанных друг к другу кусочков разноцветных материалов (гальки, полудрагоценных камней, мрамора, смальты, искусственных сплавов и других материалов) на цементирующей основе.

В статье же, мозаичная живопись рассматривается как живописная техника, служащая методом стилизации, придания живописному произведению элементов декоративности. Изображение в такой технике складывается из цветowych пятен - сегментов, имитирующих кусочки мозаики средствами художественных красок. Взятый за основу, и многократно повторяющийся в картине сегмент, будет являться композиционным модулем, при условии, что его форма или размер сохраняются неизменными.

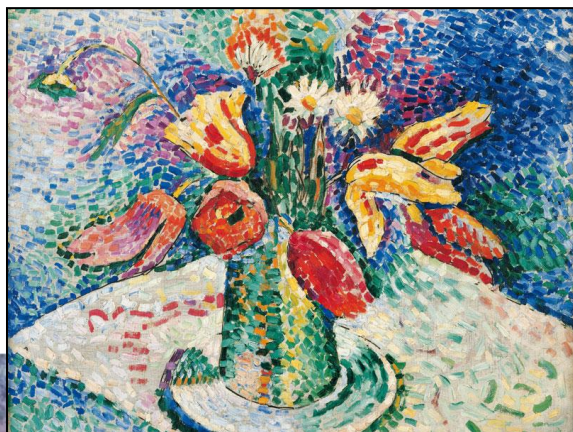
Приемы создания мозаичной живописи:

Сегмент

Самым широко используемым, оттого и самым многовариативным способом стилизации живописного произведения под мозаику является способ выделения сегмента. Художник берет за основу некий модуль – определенную повторяющуюся форму цветового пятна, с помощью которого выстраивает дальнейшую работу над композицией. Каждый модуль сопоставим сегменту мозаики, он имеет свой цветовой оттенок и тон.

Можно выделить несколько видов модулей, которые условно назовем:

«Живописный мазок» (округлый, прямоугольный, точка) - зависит от выбора кисти. Разнообразен и характер живописного мазка: экспрессивный, уверенный жесткий, мягкий размытый. Как правило, художники используют в работе различные направления мазка, экспериментируют с размерами

модуля. Данный метод получил широкое распространение в произведениях импрессионистов,

(илл.1)

пуантилистов (илл.1 А. Матисс «Тюльпаны»)

Геометрические сегменты - этот прием предполагает разделение

изображаемых предметов и плоскостей на геометрические формы перед началом работы в цвете. В качестве модуля могут выступать окружности, треугольники, вытянутые в полосу прямоугольники, квадраты и более сложные многоугольники. Может быть выбран один вид модуля, а также разнообразные их сочетания и

(илл.2)

пересечения. Главным средством художественной выразительности в такой работе выступает ритм. Метод членения на

геометрические сегменты активно применялся художниками отношении многих модернистских течений (илл.2 П. Пикассо «Бутылка перо или столик в кафе»).

Сегменты свободной формы. Отличительная особенность этого метода стилизации под мозаику состоит в том, что сегмент здесь не постоянной формы. Чаще всего, выделенные сегменты подчинены форме изображенных предметов; заполняя ее, моделируя силуэт, подчеркивая конструкцию. Этот художественный прием, в высшей степени, позволяет автору выразить собственное отношение к изображаемому, наполнить каждый элемент композиции своим содержанием; но, не стоит забывать, что необходимо выдержать произведение в единой стилистической манере. Ярko иллюстрирует данный художественный метод творчество М.А. Врубель (илл.3 М.Врубель «Шестикрылый серафим»).

(илл.3)

Контур

При стилизации живописного произведения под мозаику важным является не только выбор модулей, но и способов их взаимосвязи. Сегменты могут располагаться вплотную друг к другу, без разграничений. Другой способ создания эффекта мозаики – применение контура. Обладая всеми свойствами и качествами линии, контур позволяет как изолировать сегменты, так и объединять их; создавая целостные предметы, обозначая пространство и создавая цветовую и стилистическую гармонию.

Следует систематизировать основные способы применения контура в мозаичной живописи:

Наружный контур, наложенный поверх стыков цветных сегментов. Применяется на заключительном этапе работы.

Наружный контур, образующий сегменты – используется перед началом работы в цвете. Может быть рельефным, в таком случае, далее выполняются цветовые заливки замкнутых сегментов.

Внутренний контур. После разделения элементов композиции на сегменты, они обводятся толстым контуром. Далее располагаются пастозные цветовые пятна, частично его перекрывающие. Так образуется характерный неровный контур, высвечивающийся из-под красочного слоя, мягко, гармонично вписывающийся в структуру колористического решения картины.

Пространство, оставленное между несоприкасающимися сегментами, тоже является своеобразным внутренним контуром. Его цвет зависит от цвета грунта или поверхности, на которой пишется картина. Особенно эффектен этот прием, если в качестве модуля выбран живописный мазок; но есть риск потерять в работе цельность.

Предварительная тонировка поверхности холста (бумаги/картона) с последующим наложением несоприкасающихся сегментов позволяет добиться декоративного эффекта мозаики. Это затонированное пространство также будет выступать в роли внутреннего контура, толщина которого будет зависеть от близости расположения сегментов друг к другу. При тонировании можно использовать цветовые растяжки и переходы, а также регулировать степень прозрачности красочного слоя.

Мастихин

В современное время большую популярность приобрел еще один способ стилизации живописного произведения под мозаику - с помощью мастихина.

Мастихин - художественный инструмент в виде тонкой стальной пластины различной формы. Именно выбранная форма является модулем, но по сравнению с кистью при работе мастихином появляются новые возможности и эффекты. Основным качеством в этой технике выступает фактура, создаваемая мастихином при наложении красочного слоя. Фактурные мазки можно накладывать в различных направлениях, степенью отчетливости, длины и толщины. Поверхность мастихина позволяет набирать краску различных цветов и оттенков для одного сегмента, а также смешивать оттенки нескольких мазков непосредственно на картине.

Методические рекомендации к занятию «Натюрморт в мозаичной технике»

Овладение мастерством живописного натюрморта в учебной практике студентов художественных вузов способствует росту творческого потенциала, художественного мастерства, техники, композиционного мышления. Художники-педагоги в практической работе над длительным натюрмортом отмечают основополагающей задачей культуру освоения живописных навыков и овладение спецификой материала, его художественно-изобразительной символикой, семантикой. Видение материала, представление возможностей избранной живописной техники при создании художественного образа позволяет сформировать навыки целостного решения изображения. Поставленной задаче служат учебные задания, направленные на апробацию студентами новых нетрадиционных живописных техник и приемов, таких как стилизация под мозаику (*илл. 4, 5 работы студентов первого курса РГПУ им. А.И. Герцена*).

Этапы выполнения натюрморта в технике мозаичной живописи:

- 1) Практическая работа над натюрмортом начинается с выполнения эскизов, в которых осуществляется композиционный поиск, выбор формата, основных тональных и цветовых отношений. В эскизе происходит анализ основных форм, а также из масштабов предметов и

групп по отношению друг к другу и плоскости форма-пространственной среде. При выполнении эскиза к натюрморту в мозаичной технике с применением сегментов свободной формы определяется ритмическое расположение, масштабы, конструктивная форма и цветовые оттенки основных сегментов.

- 2) Эскиз, в котором найдено наиболее удачное композиционное решение копируется-переносится на пропорциональный ему больший формат. Начинаящие копируют изображение по размеченной сетке.
- 3) В зависимости от выбранного метода стилизации под мозаику производится цветовая тонировка листа (холста) или обводка сегментов контуром.
- 4) Нахождение отношений основных цветовых пятен внутри сегментов с учетом цветовой гармонии, тональных соотношений предметов, тепло-холодности, степени освещенности плоскостей. Все пространство картинной плоскости заполняется постепенно.
- 5) Поиск цветовых оттенков, тоновых растяжек по отношению к пятну основного сегмента. Цветотоновая лепка предметов и плоскостей.
- 6) Стадия обобщения и моделировки. На заключительном этапе происходит корректировка тона или цвета отдельных предметов и плоскостей, обозначении главного и второстепенного, плановости. В мозаичной живописи эти задачи можно решить с помощью усиления отдельных контуров и фактур (при работе мастихином), происходит работа с толщиной и изяществом линий, моделировка предметов, привнесение декоративных нюансов.

(илл. 4)

(илл.5)

(работы студентов первого курса РГПУ им. Герцена)

Разнообразие и технические возможности мозаичной живописи способствуют развитию художественных навыков, творческого потенциала, формированию собственного стиля молодых художников. Приведенные в статье методические рекомендации представляют поэтапное ведение работы над стилизованным натюрмортом. Описание и классификация художественных приемов систематизируют основные методы создания живописного произведения в мозаичной технике и дают возможность выбора наиболее подходящего, в соответствии с характером изображаемого, идейным и композиционным содержанием картины.

Список литературы:

1. Евтых С.Ш. Живопись натюрморта: Методические указания к практическим занятиям. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. – 18 с.
2. Кукенков В. И. Декоративная живопись: Учебное пособие. - ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2008. - 106 с.
3. Чаговец Т. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура., Учебное пособие. - СПб.: «Лань», «Планета музыки», 2013.-176 с.