А.В. КОТОВ
Преподаватель МГХПА им. С.Г. Строганова, кафедра «Монументально-декоративной живописи»
e-mail: kotov-art@yandex.ru

A.V. KOTOV
Teacher of the Stroganov Academy (MGHPA), department of «Monumental and decorative painting»
e-mail: kotov-art@yandex.ru

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ КАФЕДРЫ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЙ ЖИВОПИСИ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

THE PRACTICAL WORK OF THE STUDENTS OF THE DEPARTMENT OF MONUMENTAL-DECORATIVE PAINTING UNDER THE STATE PROGRAM «CAPITAL EDUCATION»

Статья посвящена практической работе студентов кафедры МДЖ в рамках выполнения государственной программы «Столичное образование»: художественные росписи школы № 1210.

The article is devoted to the practical work of students of the department of MDJ in the framework of the state program «Capital education»: art paintings of school № 1210.

Ключевые слова: программа «Столичное образование», роспись, школа.
Keywords: program «Capital education», painting, school.

Монументально-декоративная живопись широко известна в нашей стране и неразрывно связана с архитектурой общественных пространств. Среди огромного наследия прошлых лет и множества созданных объектов можно уверенно выделить корпус произведений, реализованных специально для учреждений образовательной направленности. Во все исторические эпохи обществом осознавалось, что пространство образовательного учреждения требует особого внимания и профессио-

нального подхода к его художественному оформлению, поэтому в таком важном деле должны быть задействованы лучшие специалисты монументально-декоративного искусства.

Одним из ведущих мест подготовки таких специалистов является кафедра монументально-декоративной живописи МГХПА им. С.Г.Строганова. Процесс обучения здесь включает исполнение учебных постановок академической направленности, изучение различных техник и материалов в мастерских, а также практику исполнения художественной работы непосредственно на поверхностях различных архитектурных объектов.

Коллектив кафедры монументально-декоративной живописи в рамках Государственной программы «Столичное образование» 2012–2018 гг. был подключен к реализации механизмов развития и эффективного использования профессионального потенциала в интересах города Москвы. «Целью реализации Государственной программы является создание средствами образования условий для формирования личной успешности жителей города, а задачей — обеспечение высокого качества образования на всех уровнях» [1].

Для реализации одной из задач Государственной программы выполнены художественные росписи нескольких общеобразовательных учебных заведений. Одним из объектов для реализации этой программы стал интерьер ГБОУ СОШ № 1210 с углубленным изучением английского языка.

У каждой школы есть своя история, традиции, достижения, целевая аудитория. Одни школы специализируются на углубленном преподавании различных дисциплин, другие носят имена выдающихся людей, третьи, как и школа № 1210, имеют богатую историю. Эта школа открылась в 1963 г. и являлась физико-химико-математической, так как в ее открытии и шефстве над ней большую роль сыграл Курчатовский институт. Сама школа основана и построена И.В.Курчатовым на Сталинскую премию и была задумана им как первая ступень подготовки и отбора будущих специалистов института атомной энергии. Впоследствии физико-химико-математическая школа № 1210 стала специализироваться на преподавании ряда предметов на английском языке.

Эти и другие особенности необходимо учитывать при разработке общего стиля школы, в том числе и в школьной символике — гербе, флаге, а также оформлении классов и рекреаций. Существенное достоинство подобного оформления, помимо эстетических функций, — это узнаваемость школы. Данный аспект важен для учеников и для коллек-

тива. В такую школу легче привлечь хороших педагогов, социальных партнеров, спонсоров. Кроме того, в ней проще создать комфортный микроклимат, в котором приятно учиться и работать.

Работа была построена таким образом, что совместно с преподавателем над проектом оформления школы и над дальнейшей реализацией задуманного работали студенты кафедры монументально-декоративной живописи. Такая методика имеет особое значение для художественного образования, поскольку позволяет получить студентам знания на практике, пройти все стадии производства монументально-декоративной живописи. А именно:

— форэскизы (поиск основных цветовых и графических пятен);

— эскизы (детальная проработка в масштабе 1:10, поиск литературного материала, погружение в тему);

— картоны (отрисовка основных узлов в масштабе 1:1);

— исполнение в материале на объекте (по утверждённому эскизу).

Все это неотъемлемая часть производственного процесса, который помогает выявить у студента понимание необходимости монументально-декоративного оформления архитектурного объекта, проявить способность к аналитической работе, научиться самостоятельно вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы на практике, совершенствовать навык исполнительского мастерства и умения работать в коллективе. Хочется отметить, что именно благодаря такому основательному подходу к преподаванию на кафедре монументально-декоративной живописи ее студенты и выпускники способны работать как в классической, так и в современной архитектуре, решая актуальные и сложные художественные задачи.

Реализация проекта осуществлялась поэтапно, начиная с рекреаций второго, затем третьего и, наконец, четвертого этажей. В плане это одинаковые прямоугольные помещения, состоящие из вытянутого коридора, вдоль которого равномерно размещены три учебных класса, и большого зала, архитектурно отделенного от коридора двумя колоннами конструктивистского решения.

Стояла непростая задача: сделать цельным это пространство средствами монументально-декоративной живописи. Были разработаны несколько вариантов эскизов, наиболее соответствующих данной архитектурной ситуации, в которых также было учтено пожелание директора школы создать «английское настроение».

Рисунок 1. Рекреационная зона второго этажа школы. До росписи

В основу композиции на втором этаже, где занимаются ученики начальных классов, были взяты мотивы сказки английского писателя Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес».

Рисунок 2. Эскиз росписи второго этажа рекреации школы. Автор: преподаватель кафедры МДЖ Котов А.В.

Рисунок 3. Роспись рекреации второго этажа рекреации школы. Общий вид

Рисунок 4. Фрагменты росписи коридорной части рекреации

В центральной композиции взят крупным планом портрет Алисы, выглядывающей из своеобразного окна-домика, изображенного в виде портала, наполненного книгами, цветами и растениями. Сам портал окружен персонажами и предметами из сказки. Усиливает композицию разноцветный, перспективный геометрический ход.

Коридорная часть рекреации, ведущая к классам, продолжает развивать визуальный сюжет. Оформление дверей решено в виде разнообразных порталов, и уже сами школьники являются участниками композиции. Все три фантазийных портала изображены в виде садово-парковых растений, которые, как библиотечные полки, наполнены книгами и различными предметами сказки. Они объединены некой закрученной тканью с изображением шахматной раскладки. В целом вся композиция играет одним большим оркестром и помогает раскрыть тему сказки, погрузить зрителя в мир приключений и фантазий.

На третьем этаже решено отойти от «английской темы», поскольку там планировали проводить встречи литературного кружка и уже существовал музей школы, который необходимо было сохранить и грамотно оформить.

Рисунок 5. Роспись рекреации третьего этажа школы. Общий вид

Рисунок 6. Эскиз росписи третьего этажа рекреации школы. Автор: студент кафедры МДЖ Дудникова Е.А.

Проект осуществлялся совместно с мебельно-выставочным производством. Была предложена и сконструирована сцена для литературных встреч, где можно просматривать тематические фильмы и слайды, петь и читать стихи, устраивать презентации. Также разработаны и воплощены специальные витрины для музея школы.

Для пространства рекреации создан живой, динамичный, современный эскиз, где цвет и информационная наполненность помогают создать не «нафталинный образ» учебного заведения, а образ энергичной, стремящейся дать актуальные знания школы. Этот эскиз прозвучал ярко и смело: вдоль коридора в цветные пятна были вписаны цитаты классиков русской литературы и звучной графикой изображены их портреты.

На торцевой стене, посвященной истории школы, изображен герб этого учебного заведения, поданный в разных масштабах. Прием сопоставления масштабов визуально выразителен и придает внутреннюю динамику росписи. Одно из главных мест в композиции занимает портрет академика И.В.Курчатова и бывших директоров школы, усилиями которых она была создана и кем она по праву гордится. Через всю композицию по диагонали стремительно проходит надпись: «Только образованный человек свободен».

Рисунок 7. Роспись центральной стены композиции

В рекреации четвертого этажа в полной мере отражена предложенная руководством школы «английская тема». Стоунхендж, древний кромлех, начинает движение по коридору. За ним следуют «говорящие» изображения: модель Тауэра с его знаменитыми черными воронами, за которыми ухаживают столь же известные Бифитеры, портреты великих правителей, Ричарда Львиное сердце и Генри VIII с его знаменитой цитатой «Divide et empera».

Рисунок 8. Роспись рекреации четвертого этажа школы. Общий вид

Центральный портал — это классический тимпан с пилястрами. Его окружают самые распространенные в Англии деревья — вязы. По правую и левую сторону от них портреты ученых: Исаака Ньютона и Майкла Фарадея. Второй пролет занимают достижения Англии нового времени: паровые двигатели, градостроительство, изменившие жизнь человечества изобретения — пенициллин и телефон.

Рисунок 9. Фрагмент росписи коридорной части рекреации

Авторы росписи умело поместили портреты известных ученых и изобретателей в наглядную историческую перспективу. Завершена композиция кромлехами нашего времени — знаменитыми высотками Лондона.

Художественная роспись центральной стены строится вокруг личности Елизаветы Великой, английской королевы, чей период правления получил

Рисунок 10. Эскиз росписи четвертого этажа рекреации школы. Автор: студент кафедры МДЖ Менькова Ю.Д.

Рисунок 11. Фрагменты росписи центральной стены композиции

название «Золотой век», когда ее политика религиозной независимости, победа над испанской армадой заложили фундамент для экономического и культурного роста Англии. Через образ королевы Елизаветы ученики ближе знакомятся с культурой и историей Англии, с ее знаковыми достижениями в науке, искусстве и политике.

Интерьер, оформленный средствами монументально-декоративной живописи, оказывает не только эстетическое воздействие на учащихся, но и работает как навигационный указатель между этажами и помогает хорошо ориентироваться в школьном пространстве. Роспись основных помещений школы создает уютную атмосферу, способную повысить работоспособность. Кроме того, она помогает в воспитательной деятельности: развивает патриотизм, любознательность, воспитывает чувство хозяина и бережное отношение к имуществу школы.

Таким образом, правильно выстраивая и наполняя пространство школы сюжетами, образами, цветом, можно изменить и атмосферу в ней, повлиять на вовлеченность детей в образовательный процесс.

Посредством монументально-декоративного оформления интерьеров здания общеобразовательной школы решается несколько важных задач. Так, студенты художественного вуза, получая необходимую практику под руководством преподавателя, учатся самостоятельно вести творческий поиск и работать непосредственно на объекте, а педаго-

гический коллектив и ученики школы получают значительное улучшение условий своей деятельности. Можем утверждать, что проделанная работа в полной мере отвечает целям и задачам Государственной программы «Столичное образование» 2012–2018 гг.

Примечания:

1. Государственная программа города Москвы «Развитие образования города Москвы (“Столичное образование”)» на 2012–2018 годы.

2. Постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 N 450-ПП (ред. от 07.10.2016). Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие образования города. Москвы (“Столичное образование”)» на 2012–2018 годы.