

Синтез архітектури і мистецтва

(для бакалаврів і магістрів)

Враховуючи стан сучасної забудови міст України, а також безликість та одноманітність кубістично-коробчастих будівель, які формують життєве, доволі безрадівне, середовище міст, давно виникла необхідність олюднити сучасні будівлі зі скла і бетону, позбавлені рис індивідуальності, нагромадження порожніх площин, застосувати художні засоби для досягнення різноманітності і збагачення художньої виразності архітектурного середовища. В країні існують безліч сучасних міст, які мало чим відрізняються одно від другого, що в порівнянні з історичною забудовою минулих століть виглядає надто збідненим, позбавленим естетичної категорії якості життя.

У багатьох країнах, а також в Україні, в останні десятиріччя встановилася практика активного втручання художника в архітектуру. Це можна прослідкувати в більшості країн, де народилося мистецтво «стрит-арту». Це закономірна реакція на сумну, безлику архітектуру. З подібних причин в Україні в останні роки стихійно розпочався інтерес до синтетичного поєднання архітектури і мистецтва. В більшості великих міст художники часто безконтрольно розписують фасади будівель, як малої, так масштабної, багатоповерхової архітектури.

Це стосується також і втручання художника в інтер'єри громадських будівель. Є проблема! Її потрібно вирішувати комплексно, засобами декоративно-монументального живопису, мозаїки, вітража, об'ємно-просторової та розписної кераміки, килимарства та гобелену, а також художнього металу та емалі.

Що потрібно робити?

Запровадити викладання предмету «синтез архітектури і мистецтва», де навчатимуть студентів культурі творення архітектурно-художнього середовища за такими напрямками:

- Створення художніх акцентів у масштабах проспекту, вулиці, ансамблю – стрит-арту.
- Об'ємно-просторова поліхромна пластика (матеріали кераміка, мозаїка, розпис).
- Декоративно-орнаментальний та тематичний живопис на фасадах малих і великих архітектурних форм. Досягнення національної самобутності художнього образу сучасного міста.
- Сакральний живопис храмів, композиція іконостасу та іконопис.

- Завдання з композиції на розпис стін академії ім. М. Бойчука. Проект розпису бокового фасаду, спорт-майданчику, фасадів, будинків по вулиці М. Бойчука, а також проектно-художнє рішення фасадів Національного Транспортного університету.

Предмети, які вивчаються за програмою з 1-го по 4-й курси, та 5-й курс:

1. Рисунок тривимірний та двовимірний площинний – декоративна стилізація зображення.
 2. Живопис академічний та площинно-декоративний.
 3. Лекції: орнамент, як архетипи метафорично-символічного прочитання культурної історії цивілізації людства. Український орнамент, як окрема гілка самобутності етносу. Завдання на копії орнаментів та інтерпретація їх у сучасному мистецтві.
 4. Композиція у вертикальному та горизонтальному прямокутнику.
 5. Композиція у квадраті.
 6. Композиція у колі.
 7. Композиція на об'ємно-просторових геометричних формах.
 8. Динаміка та статика в композиції.
 9. Композиція одно- та дво-фігурна.
 10. Композиція багатофігурна.
 11. Боротьба та гармонія тепло-холодних барв, рівно-активний колорит.
 12. Художні стилі в архітектурі та мистецтві за програмою бойчукізму. Копіювання творів Єгипту, Месопотамії, Візантії, Персидської мініатюри, ренесансу, готики та бароко.
 13. Українське народне мистецтво розпису та килимарства. Традиційний народний декор житла.
 14. Кожне завдання копіювати, засвоїти та застосувати на практиці.
Монументально-декоративний та станковий живопис в інтер'єрі громадських споруд.
- Масштабність задуму диктує архітектурна ситуація та призначення інтер'єру. Однак сюжет авторського художнього задуму бажано узгодити з національно-вагомою ідеєю. Згідно традиції академічних навчальних закладів, актуальною темою є «Бог і Україна». Ці теми можуть стати натхненням всього життя. Кожен художник може знайти для себе натхнення, як безмежну глибину духовності, так і віднайти його в поетичному возвеличенні подвигів героїв свого народу, що дійшли до нас в легендах і переказах історій та пісень.

Малюймо історію сьогодення!

Який твій герой сучасності?

Ми переможемо ворога, мине багато часу, зміняться покоління, але залишаться художні твори та пісні, в яких відобразиться дух і звитяга нашого народу. Кожен художник повинен виконати особливу місію свого життя – синівський обов'язок перед батьківщиною: у творах мистецтва донести правду, як боролися і помирали сини нашого народу за волю України.

Ще одна незамінна функція мистецтва нести естетику краси і досконалості, як формулу ідеального життя людей. Морально-етичні ідеали, наближені до заповідей Бога, збагачуються чистотою естетичних категорій всього формотворення діяльності суспільства – виробництво товарів споживання (дизайн промисловості, дизайн архітектурного середовища та графічний дизайн, що вдосконалює засоби інформації, книго-друкування та реклами). Програмою навчання передбачена практична робота в майстернях, а також самостійна робота над виконанням домашніх завдань з копіювання зразків давніх творів мистецтва, виконання композиції та начерки з натури.

Супутні предмети до навчання: академічний та спеціальний рисунок, академічний та спеціальний живопис, орнамент та декоративний розпис, пласт-анатомія, історія мистецтва, проектування архітектурного художнього середовища.

Технологія монументально-декоративного живопису (мозаїка, вітраж, розпис кераміки, холодна енкаустика, основи реставрації).

Історія сучасної України.

Народний художник України

Академік НАМУ

Професор

Володимир Прядка