МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ МОЗАИЧНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ: ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДО РЕАЛИЗАЦИИ

Буханцова Мария Сергеевна

студентка, кафедра педагогических арт-технологий,

Ставропольский государственный педагогический институт

РФ, г. Ставрополь

Е-mail: *mary1661bukh@mail.ru*

Петрова Людмила Евгеньевна,

доцент кафедры педагогических арт-технологий

Ставропольский государственный педагогический институт

РФ, г. Ставрополь

METHODOLOGY OF CREATING ARTISTIC MOSAIC WORKS: FROM DESIGN TO IMPLEMENTATION

Bukhanzova Maria Sergeevna

student, Department of Pedagogical Art Technologies,

Stavropol State Pedagogical Institute

Russia, Stavropol

1. *mail: mary1661bukh@mail.ru*

Petrova Lyudmila Evgenievna*,*

Associate Professor of the Department of Pedagogical Art Technologies

Stavropol State Pedagogical Institute

Russia, Stavropol

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается комплексная методология создания художественных мозаичных произведений – от первичного замысла до финальной реализации. Описываются основные этапы творческого процесса, раскрываются специфические методы и инструменты, применяемые на каждой стадии работы.

ABSTRACT

The article discusses a comprehensive methodology for creating artistic mosaic works, from initial conception to final implementation. It describes the main stages of the creative process and reveals the specific methods and tools used at each stage of work.

Ключевые слова: методология творчества, этапы создания произведения, творческая реализация, мозаичное искусство.

Keywords: creative methodology, stages of work creation, creative implementation, mosaic art.

Мозаичное искусство, насчитывающее тысячелетнюю историю, продолжает оставаться актуальным и востребованным в современной художественной практике. От византийских храмовых композиций до современных интерьерных решений – мозаика демонстрирует удивительную способность адаптироваться к новым эстетическим запросам, сохраняя при этом свою уникальную технологическую и образную специфику. Однако создание мозаичного произведения остаётся сложным, многоэтапным процессом, требующим не только художественного таланта, но и системного подхода к реализации замысла.

Тема данного исследования актуальна тем, что возрастает интерес к монументально-декоративному искусству в городской среде и частном интерьере, появляется необходимость систематизации разрозненных методик мозаичного творчества, растёт запрос на интеграцию традиционных техник с современными материалами и цифровыми технологиями проектирования.

Тематика мозаичных работ может быть разнообразной – от портретов до сложных пейзажей и натюрмортов, до декоративных панно с замысловатыми узорами и украшения объёмных форм – ваз и тарелок.

Возможности мозаики безграничны – от простого геометрического узора до тщательно разработанного мотива. Стиль её может варьироваться от классического до современного, а палитра безгранична – от монохромности до сочетания всех цветов и оттенков.

В ходе данного исследования необходимо разобраться, как пошагово создать мозаичное произведение. Чтобы изображение получилось удачным, важно чётко следовать этапам и ничего не упустить. Следует рассмотреть каждый шаг – от первой идеи до готового результата.

Методология создания художественных мозаичных произведений включает этапы проектирования, использование определённых технологий, контроль качества и презентацию готовых работ. Процесс может включать как ручной труд, так и применение компьютерного оборудования.

Создание художественных мозаичных произведений начинается с проектирования, а именно с создания эскиза и подбора материалов.

Художник начинает работу над мозаичным произведением с моделирования композиции, с подбора палитры и масштабов. На этом этапе уже важно рассчитывать толщину слоя и тип клеевого раствора. Также учитываются пропорции, цветовая гамма, особенности помещения, для которого изготавливается мозаика, и освещение. Это важно учесть, потому что один и тот же сюжет может выглядеть по-разному в вертикальной и горизонтальной композиции или же в разных цветовых акцентах.

На общий вид композиции влияет также подбор материалов. Художники, работающие с мозаичными произведениями, используют разные материалы, такие как стекло, керамику, смальту, натуральные камни и другие. Важно учитывать, что для наружных работ рекомендуется использовать специальные морозостойкие материалы.

Спектр используемых способов изготовления мозаики широк. Безусловно, главным и ценным среди них остаётся ручной труд. Традиционные техники рукотворной мозаики включают подбор цвета, формы, резку камня и стекла, шлифовку и посадку плиток вручную.

Современный мир — мир компьютерных технологий, которые облегчают творческий процесс работы людей, занимающихся творческими произведениями в сфере мозаики. Так, для точного переноса рисунка на рабочую поверхность используют электронные шаблоны и лазерные проекторы, автоматические дозаторы клеевых составов.

Компьютерные технологии дошли до того, что дизайнеры и художники создают цифровые макеты, панно, моделируют светотень, просчитывают геометрию элементов, что позволяет проверить композицию до физической сборки. Также существуют программы, которые помогают подобрать оптимальное распределение цвета и формы, минимизировать отходы и упростить резку при больших объёмах.

Контроль качества мозаичного произведения также относится к методам его создания. Художник следит за тем, чтобы цветовые переходы и детали точно соответствовали задумке. Если вернуться к компьютерным технологиям, то можно отметить, что датчики и программы мониторинга помогают контролировать ровность клейкого слоя, высоту и угол укладки, после чего мастер вручную доводит поверхность до идеального состояния.

После того, как мозаичное произведение пройдёт проверку качества, следует финишная обработка, при которой применяются различные защитные составы, которые защищают материал и усиливают его декоративные свойства.

Одним из заключительных этапов создания мозаики является её презентация. Работы в технике мозаики могут быть представлены на выставках, посвящённых разным темам, или же доверить дело в руки современных технологий и создать сайт или страницу в социальных сетях, в которых можно показывать работы.

Завершающим этапом, которым может служить логическим дополнением основного замысла автора, является художественное оформление. Мозаичное панно может быть оформлено как самостоятельный арт-объект, часть дизайнерского решения для помещения или ландшафта, основной элемент декорирования различных предметов и мебели.

Мозаичный элемент когда-то был глиной, затем из неё была сделана плитка, которая прошла сушку, обжиг, глазуровку, второй обжиг. После этого она попадает в руки художника - мозаичника, который из плитки вырезает или отламывает небольшие кусочки, создавая мозаичное панно по классической технологии [2, с.4].

Важную роль в процессе создания играет знаменщик, без которого ни одно произведение не смогло бы увидеть свет. Знаменщик — это главный художник, закладывающий основы мозаичной композиции, от мастерства которого напрямую зависит художественный облик готового произведения. Термин пришёл из иконописной традиции и восходит к слову «знаменье». В старинных артелях знаменщик выступал в роли ведущего мастера: он намечал композиционные решения, создавал предварительные эскизы и руководил всем творческим процессом.

Работа знаменщика — это не просто проявление художественного таланта, но и воплощение многолетнего опыта. При разработке эскиза мастер должен гармонично соединить множество элементов: тщательно выверить пропорции, подобрать цветовую гамму, учесть особенности пространства, где будет размещена мозаика, а также проанализировать характер освещения. Важно понимать, что даже один и тот же сюжет может заиграть совершенно новыми гранями. Это зависит от того, будет ли композиция выстроена вертикально или горизонтально, а также от расстановки цветовых акцентов.

Мозаика — искусство, где эстетика неразрывно связана с глубинным содержанием [5, с.79]. При создании мозаичных картонов первостепенное внимание уделяется потенциальному воздействию произведения на зрителя: способности вдохновлять, утешать, дарить радость или способствовать внутренней сосредоточенности.

Несмотря на многовековую историю мозаичного искусства, в современном мире оно обретает новые черты. Традиции не просто сохраняются, а переосмысливаются и адаптируются к актуальным реалиям. Применение инновационных материалов и современных технологий позволяет обеспечить долговечность мозаичных произведений, гарантируя сохранение их эстетической ценности на протяжении многих десятилетий.

Профессия знаменщика уникальна благодаря синтезу трёх важнейших компонентов: художественного творчества, архитектурного мышления и ремесленного мастерства. Классические каноны бережно сохраняются, однако их применение направлено на создание произведений, органично вписывающихся в современный культурный контекст. Главная цель — не копирование исторических образцов, а формирование самобытных работ, которые, сохраняя связь с многовековым наследием, одновременно отражают дух современной эпохи.

Мозаичное искусство, пройдя многовековой путь развития, успешно сохраняет свою актуальность, органично соединяя традиции и современные технологии. Его жизнеспособность обусловлена способностью адаптироваться к меняющимся эстетическим запросам, сохраняя при этом технологическую и образную самобытность.

Синтез ручного труда и цифровых технологий (электронных шаблонов, программных макетов, лазерных проекторов) расширяет творческие возможности, не умаляя ценности традиционного подхода.

В конечном счёте, мозаичное искусство демонстрирует уникальный баланс — оно чтит многовековое наследие, но не замыкается в нём, а творчески переосмысливает, создавая самобытные произведения, которые органично вписываются в современный культурный контекст и способны по‑прежнему вдохновлять, утешать и радовать зрителя.

Список литературы:

1. **Бубнова М. А.** Мозаика: техника, материалы, технологии. - СПб.: Издательство ДЕАН, 2010.
2. Гарбарев Ю.А. Художественная керамическая мозаика. Основы выполнения художественной мозаики нетрадиционным способом. - Омск, 2010.
3. Кукенков В. И. Декоративная живопись: Учебное пособие. - ГОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т», 2008.
4. **Иванов А. В.** Компьютерные технологии в монументально‑декоративном искусстве. - М.: Архитектура‑С, 2017.
5. Попова О.С. **Проблемы византийского искусства. Мозаики, фрески, иконы.** — Москва: Северный паломник, 2006.