

Основные приемы выполнения настенной росписи

© NickFW.ru - 08.07.2019

Настенная роспись

- Настенная живопись в искусстве дизайна интерьеров и экстерьеров занимает почетное место среди других, не менее популярных видов художественно-оформительского искусства

ЦЕЛЬ

- ИЗУЧИТЬ ВИДЫ
настенной росписи.
- ОЗНАКОМИТЬСЯ С
техниками
настенной росписи

Первые росписи

Неолит

Эпоха палеолита (35-10 тыс. лет до н.э.) Наиболее интенсивно проявилась творческая одаренность человека в росписях на стенах и потолках пещер, в глубинах подземных галерей и гротах. **преобладали изображения диких животных, являющихся объектом охоты.** Ранние рисунки примитивны; это контурные изображения голов зверей на известняковых плитах, оттиски человеческой руки, обведенной по контуру краской, беспорядочные переплетения волнистых линий, продавленные в сырой глине пальцами руки. Позже в рисунках и живописи на стенах и потолках пещер появляется весь мир животных того времени.

фигуры животных наносились кремневым резцом по камню или краской по слою сырой глины на стенах пещер. В живописи использовались земляные краски, желтая и бурая охра, красно-желтый железняк, черный марганец и уголь, белая известь.

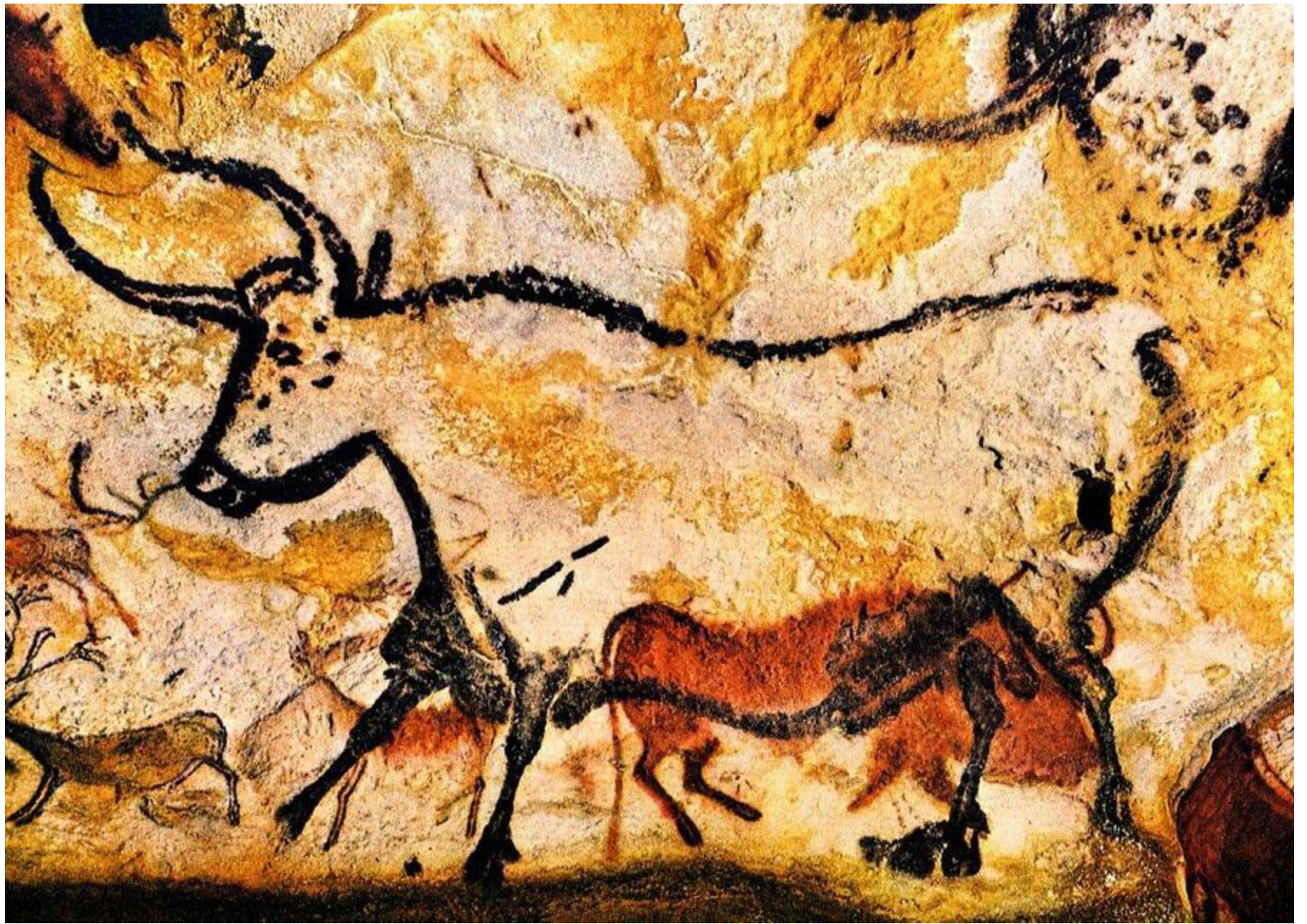
Высшего расцвета искусство эпохи палеолита достигает в **мадленский период (поздний палеолит 20-10 тыс. лет до н.э.).** В наскальных росписях и **рисунках образы животных приобрели конкретные черты, появились точность формы, умение выделить из множества наблюдений главное.**

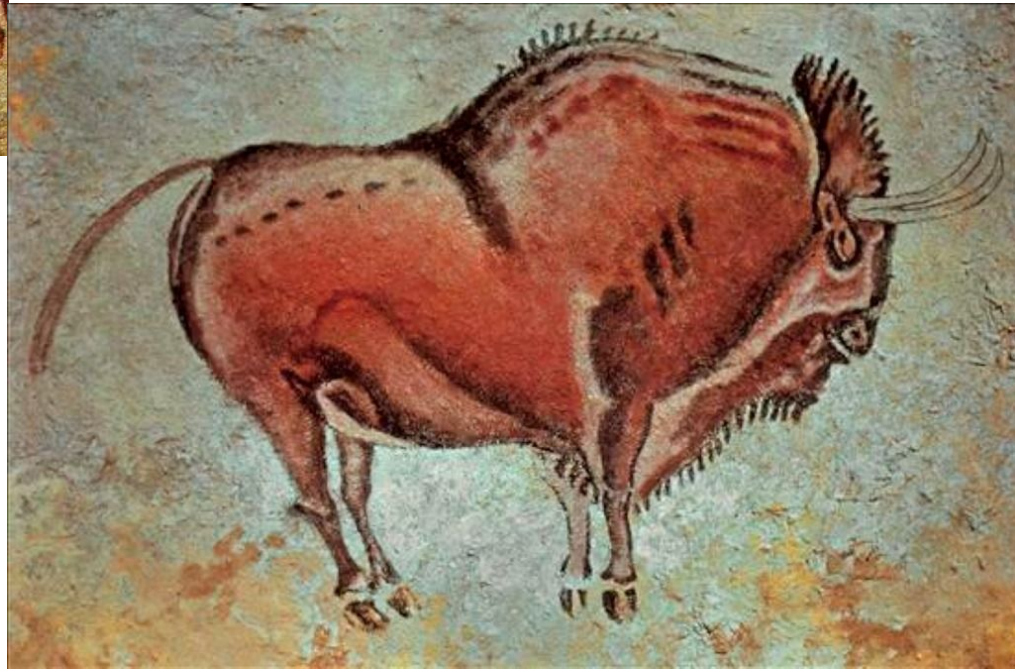
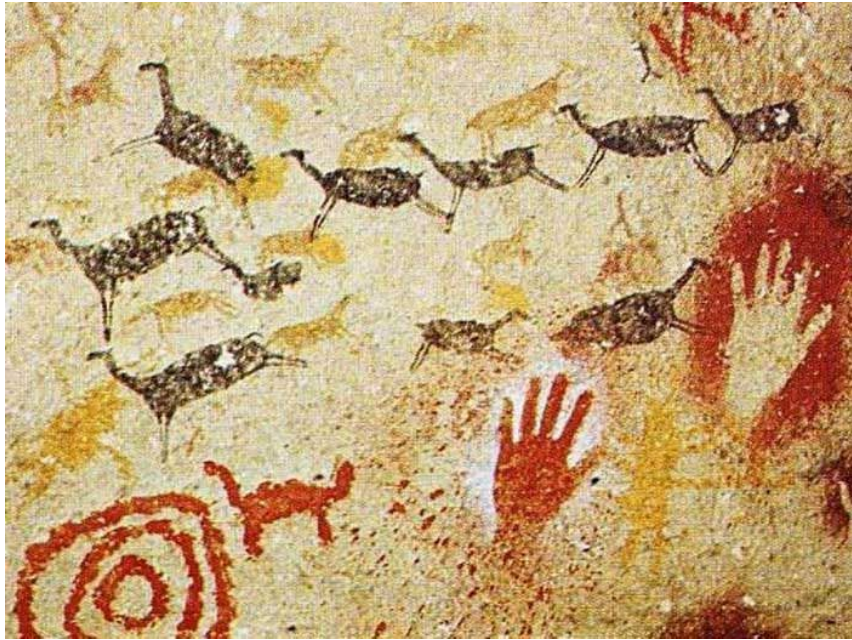
в эпоху мезолита (переход к неолиту 10-6 тыс. лет до н.э.). Наскальные росписи этого времени исполнены ровно положенной красной или черной краской. в росписях **впервые появились изображения человека, его деятельности, его взаимодействия с природой**

Полихромная живопись и рисунки чёрного, красного и охрового цветов показывают изображения животных и антропоморфов, а также абстрактные и беспредметные изображения.

Альтамира (La cueva de Altamira) — Пещера Альтамира (в оригинале Cueva de Altamira) — одна из немногих древнейших пещер, в которой отлично сохранилась наскальная живопись каменного века. Рисунки выполнены настолько реалистично, что вначале их даже принимали за подделку..

Эпоха палеолита. пещера Альтамира
(Испания)

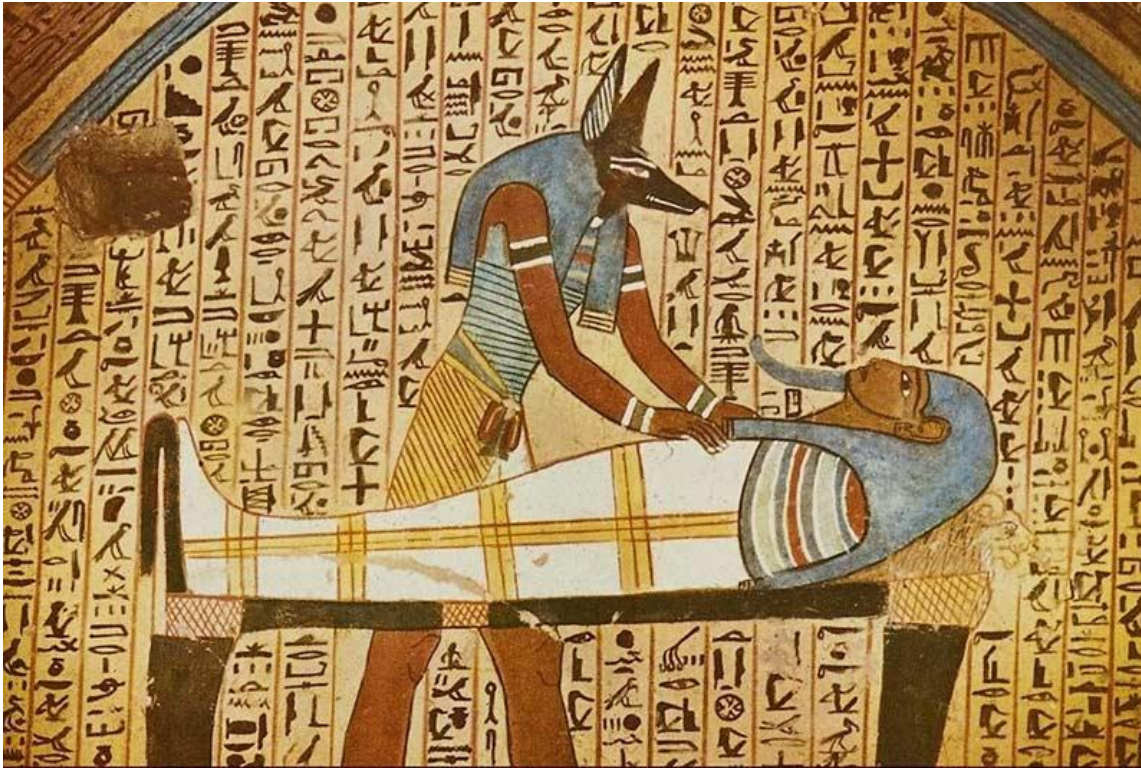

www.urban-exploration.com

www.urban-exploration.com

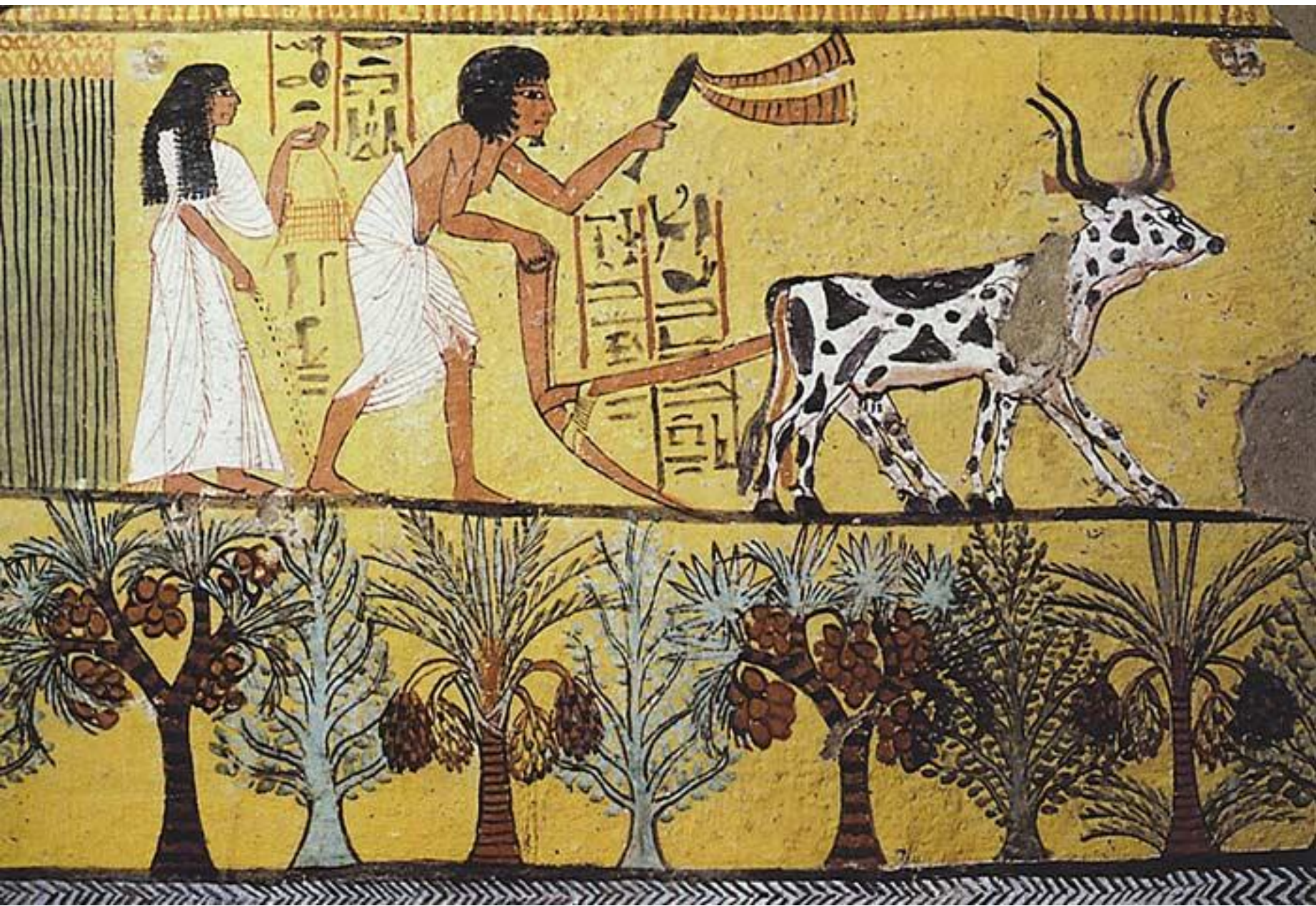
пещера Ласко (Франция)

Античные времена

- В конце 4 - начале 3 тыс. до н.э. возникли первые государства. **Египетские пирамиды, храмы с рельефами и росписями** свидетельствовали о большой художественной одаренности одного из древнейших народов мира.
- Вырабатываются характерные для египетского искусства **приемы расположения фигур на плоскости. В росписи применялись золотистые, зеленые, синие, красные цвета.**

Фресковая живопись

- уже в период **Эгейской культуры (2-е тыс. до н. э.) фресковая живопись** получила широкое распространение. Это была живопись красками, где в качестве связующего использовались **клей или казеин**, а сама техника была близка к **«а(аль) секко»**
- позднее появилась и стенная роспись по свежешелюженному раствору, которая называлась **in udo («по сырому»)**

Фреска

одна из техник стенных росписей, от итал. *fresco* — *свежий* противоположность «альсекко» (росписи по сухому). При высыхании содержащаяся в штукатурке известь образует тонкую прозрачную кальцитную плёнку, делающую фреску долговечной.

«*буон фреска*» или «чистая фреска» - классическая фреска

В Древней Греции для отделки наружных и внутренних стен сооружений использовалась известковая штукатурка в несколько слоёв с выглаженной до блеска поверхностью.

Марк Витру́вий Поллио́н (I век до н. э.) — римский архитектор и механик, учёный-энциклопедист

Средние века. Древняя Русь. Россия

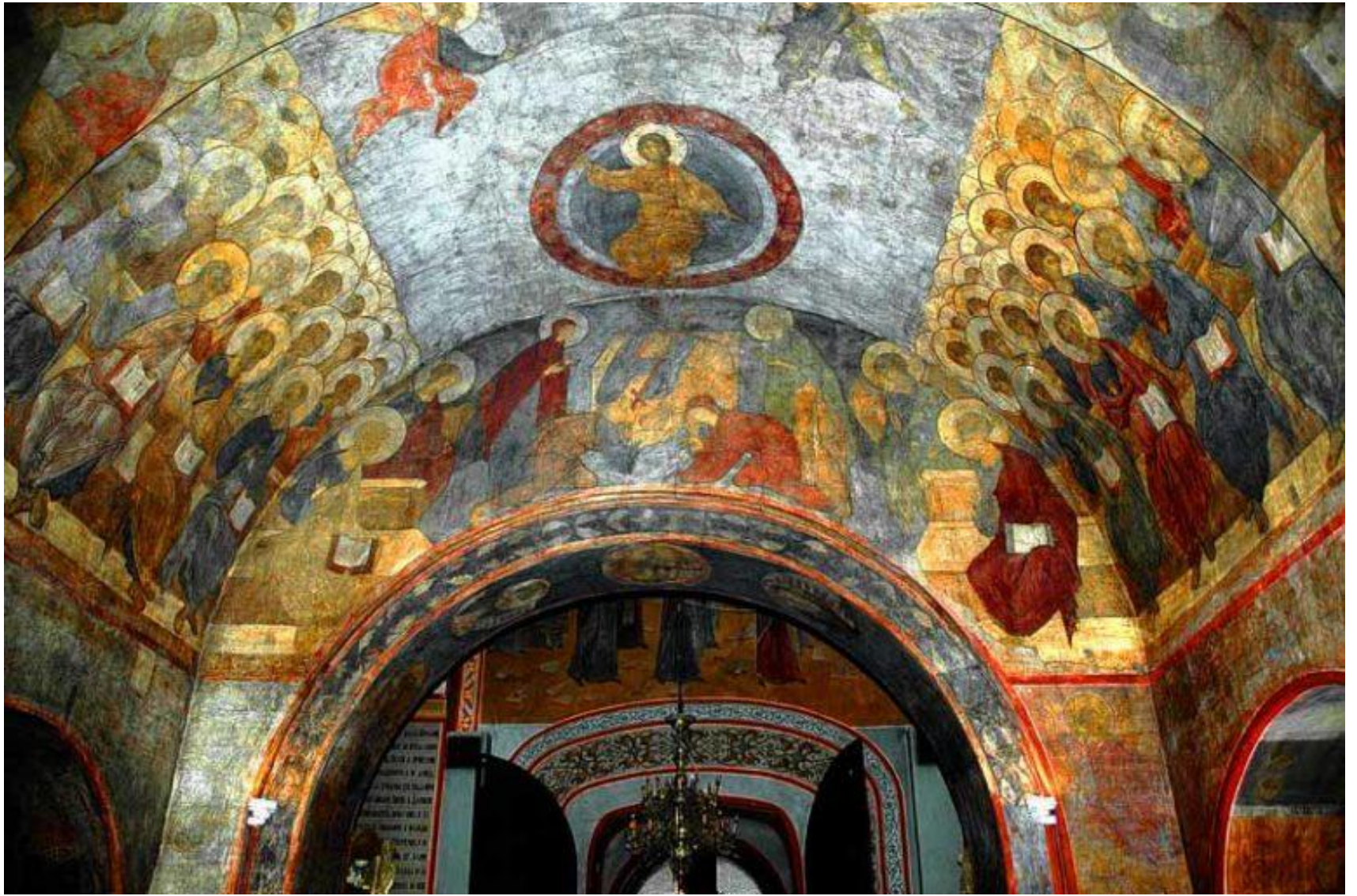
- Русские художники-иконописцы средних веков внесли огромный вклад в историю развития фресковой живописи
- Ярким примером служат сохранившиеся до наших дней росписи **Ферапонтова монастыря**, выполненные **Дионисием**
- Во Владимире - росписи **Андрея Рублева**, а так же росписи древнего Новгорода, Ярославля, Ростова Великого.

Росписи Ферапонтова монастыря (Вологодская область) выполненные Дионисием.

Фрески Дионисия в Феропонтовом монастыре

Фрески Андрея Рублева в Успенском соборе г.Владимир «Страшный суд»

Итальянская фреска

Альсекко (по сухому)

- Выполняется быстрее
- Больше видов красок может быть использовано

Фреска (по сырому)

- богатство нюансировки (лессировки)
- быстро высыхает (10 мин)
- не все краски и пигменты сочетаются с известью
- более долговечна

Буон фреска. Высокое Возрождение

Рафаэль. Афинская школа. 1509 - 1511. Фреска в Станца делла Сеньятура в Ватикане

Сикстинская капелла Микеланджело в Ватикане: потолок, фрески

Микеланджело. Сотворение Евы. Фрагмент росписи в Сикстинской капелле.

классические технологии

- В число росписи входят фреска(роспись по сырой штукатурке), роспись по высохшей штукатурке (а secco), буон фреска, сграфитто, энкаустика.
- Традиционная роспись представляет собой монументальную живопись, выполняемую вручную художественными кистями без современных аппаратов.

Техники настенной росписи

- кистевая
- аэрографика
- аэрозольные баллончики
- процарапывание
- оттиск
- трафаретная

Процесс художественной росписи стен

Работа по росписи стены ведется поэтапно:

- **а)** Поиск идеи и мотива оформления стены.
- **б)** Разработка эскизов и выбор окончательного варианта будущей росписи, который отвечал бы требованиям заказчика.
- **в)** Грунтовка стены.
- **г)** Перенос рисунка на стену и линейная отрисовка всей композиции.
- **д)** Исполнение росписи красками, работа над локальными пятнами композиции, объемами и деталями. Ведется от общего к частному, что позволяет сохранить цельность всей росписи.
- **е)** Покрытие готовой росписи матовым лаком для придания дополнительной прочности поверхности живописи.

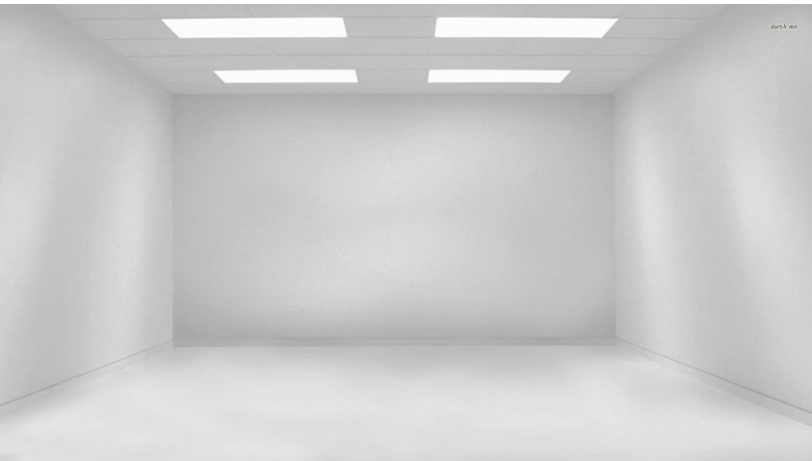
Материалы и инструменты

- Бумага формата А0
- Карандаш, ножницы
- Шпаклевка
- Грунтовка
- Скотч
- Валик для нанесения краски
- Акриловые краски (в аэрозоле)
- Краски для внутренних работ
- Краска акриловая для детализовки
- Кисти (синтетика, щетинка №1-№30)

Основа для росписи в интерьере

- **холст**, который потом приклеивается к стене
- **роспись стены по финишному слою штукатурки.** (классический и самый популярный)

Материалы и инструменты

- **Масляные краски**
- Единственный недостаток масляной краски заключается в том, что она долго сохнет. И если решите нанести не один слой, а несколько, то вам придется подождать некоторое время. Но есть и плюсы, например, в изображении неба, облаков нужен плавный переход, в отличие от акриловой краски масляные краски лучше подходят. +после высыхания не темнеют, т.е. не меняют тон.
- **Акриловые краски**
- краска не боится влажной уборки. Краска отлично подходит для окрашивания потолков и стен. Достоинство этой краски заключается в том, что она быстро сохнет. -после высыхания некоторые цвета темнеют, т.е. меняют тон.
- **Латексные краски**
- Латексные краски при высыхании образуют тонкую пленку, это позволяет наносить краску прямо на обои. Если вы хотите получить шелковисто – матовую поверхность, то выбирайте именно этот тип краски. Плюсом латексной краски является повышенная стойкость к влажности. В основном эту краску используют для покраски стен.
- **Вододисперсионные краски**
- Вододисперсионные краски не токсичны и не имеют специфического запаха. Они абсолютно безопасны для людей и животных. Краска используется для окрашивания стен и потолков в ванной комнате, для обработки стен кухни. Недостаток вододисперсионной краски состоит в том, что её не стоит наносить на поверхность, окрашенную глянцевой краской.

Рекомендуют использовать **синтетические кисти** потому, что некоторые краски могут разрушить целостность и текстуру кисти из натурального волоса.

Подготовка стен под роспись

материалы и инструменты

- Металлические шпатели (маленький и большой)
- Строительный уровень
- Ведро
- Кисть или валик
- Щетка с длинной ручкой
- Дрель с насадкой
- Мелкозернистая наждачная бумага

Кроме того, Вам необходимо будет запастись такими строительными материалами как:

- Базовая шпатлевка или штукатурка
- Шпатлевка финишная
- Грунтовка глубокого проникновения и акриловая

1. Основа стены.
2. Слои штукатурки.
3. Финишная шпаклевка.
4. Акриловый грунт под живопись.
5. Слои живописи.
6. Бесцветный прозрачный матовый акриловый лак.

Условная схема отделки стены
с художественной росписью.

Подготовка стены к росписи

- **очистка** от старой краски, обоев, неровностей, пыли грязи и т. д.
- **грунтовка** акрилатной жидкостью (или разведенным клеем ПВА) для обезжиривания стены и хорошего сцепления следующих слоев штукатурки с поверхностью стены
- **шпаклевка** финишем (в случае появления трещин, если есть необходимость, то всей поверхности стен)
- **выравнивание** шпаклевки с помощью наждачной сетки
- **удаление** гипсовой пыли (веником или влажной тряпкой)
- **грунтовка** акриловым грунтом
- **покраска** акриловой интерьерной краской (в основном белой)

Процесс художественной росписи стен

1. Поиск идеи и мотива оформления стены.
2. Разработка эскизов и выбор окончательного варианта будущей росписи, который отвечал бы требованиям заказчика.
3. Грунтовка стены.
4. Перенос рисунка на стену и линейная отрисовка всей композиции.
5. Исполнение росписи красками, работа над локальными пятнами композиции, объемами и деталями. Ведется от общего к частному, что позволяет сохранить цельность всей росписи.
6. Покрытие готовой росписи матовым лаком для придания дополнительной прочности поверхности живописи.

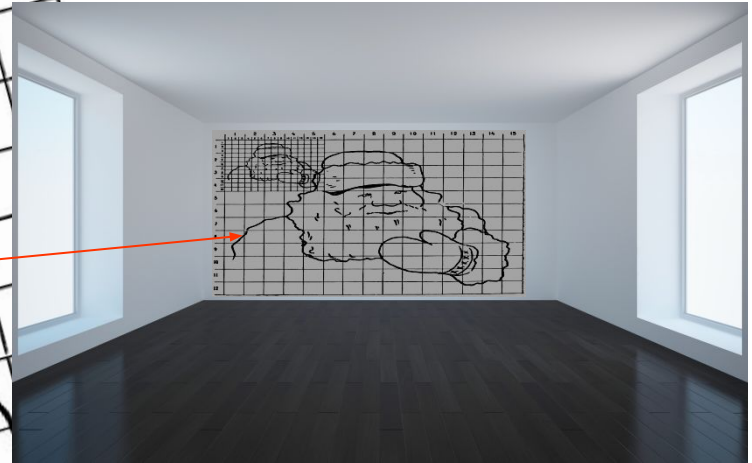
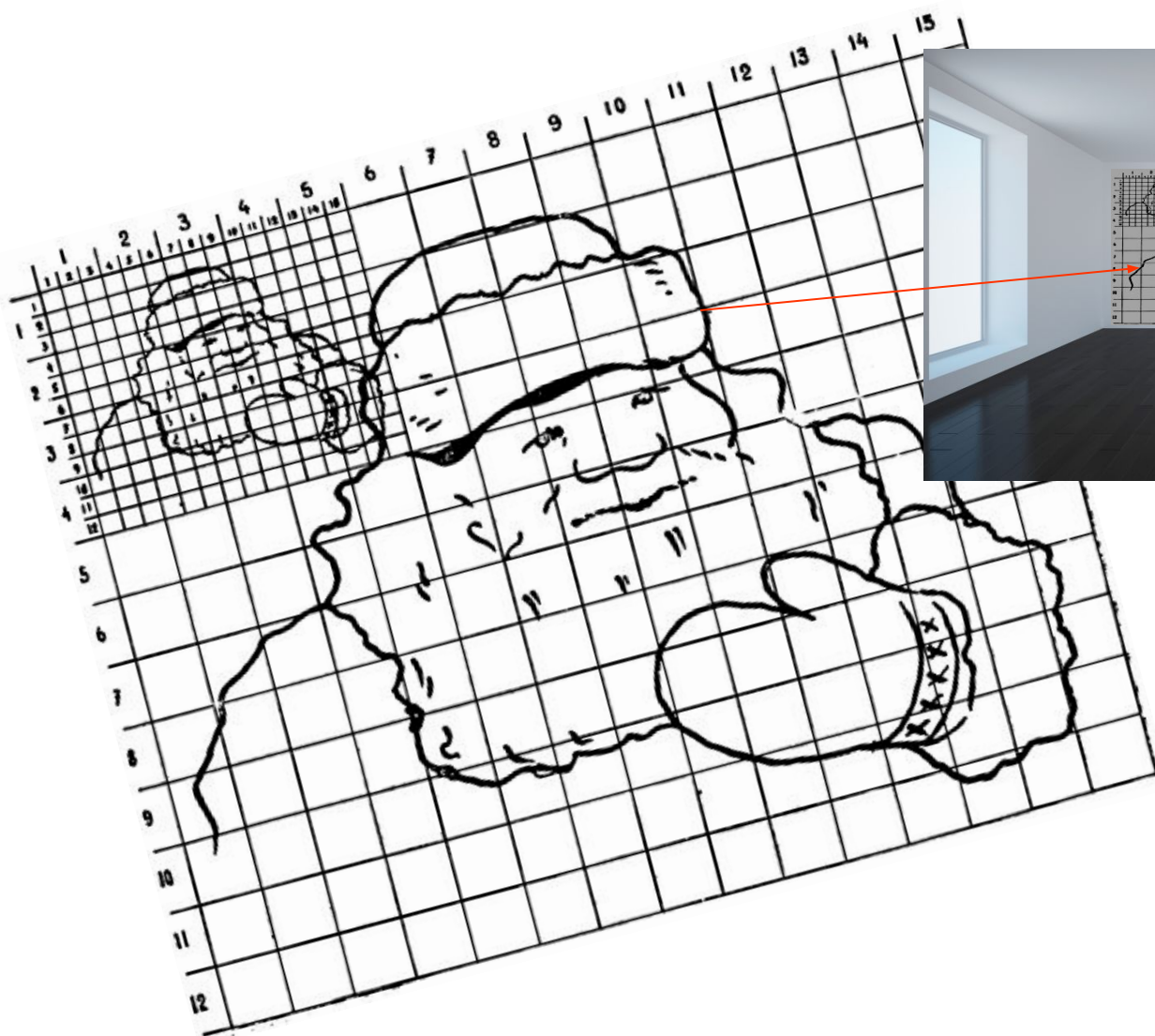
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РОСПИСИ

- **Грунт** - Сначала пропитываем стену акрилатной грунтовкой, затем наносим художественный акриловый грунт. Во влажных помещениях используются специальные влагостойкие грунты с антигрибковыми добавками.
- **Живопись** - пишем акриловыми красками. Во влажных помещениях также используются специальные акриловые краски, дающие очень прочную поверхность. Акриловые краски не токсичны, разбавляются водой, быстро сохнут, универсальны в применении - ими **можно работать как корпусными мазками так и лессировками по практически любой поверхности. После высыхания дают прочную пленку, не смываемую водой и устойчивую к ультрафиолету.** Поэтому роспись можно протирать (мыть) влажной тряпкой и она не выгорит на солнце.
- **Пишем** кистями (синтетика, щетина, белка), валиками, мастихинами, тряпками, бумажками, скотчем, поролоном...
- **Лак** - Готовую роспись покрываем слоем матового акрилового лака, что увеличивает защитные свойства настенной живописи.

Нанесение рисунка на стену

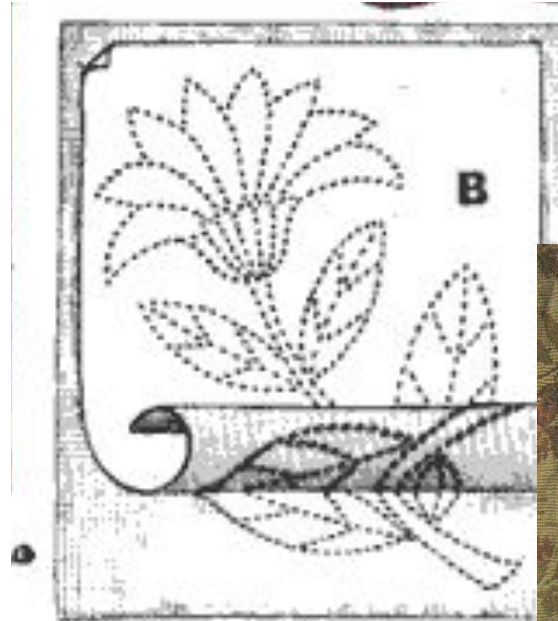
- По модульной сетке
- Проецирование (проектор, компьютер)
- Методом припороха
- Использование трафаретов, шаблонов и штампов
- Метод "копирки" (тонирование графическим мелком с обратной стороны эскизного рисунка)

по модульной сетке

Перенос рисунка методом "припороха"

- бумагу надкалывают иголкой по контуру рисунка, делая небольшие отверстия достаточно частыми - из расчета, чтобы потом точки было можно без значительных искажений соединить линией. Под бумагу в этом случае подкладывают толстое сукно. Затем бумагу прикладывают к поверхности изделия и обрабатывают тампоном, с толченый грифелем, уголь, сажей или любым другим черным порошком.

Проецирование рисунка на стену при помощи лампы, или проектора

Подготовка стен под роспись

1 Этап - очистка поверхности

Поверхность стены необходимо тщательно очистить от старых обоев, побелки, краски, шероховатостей, неровностей и других малейших дефектов.

Если стены относительно чистые, то очистку можно проводить металлической щеткой или шпателем, а вот если стены проблемные, то Вам понадобится шлифовальная машинка.

Помимо этого необходимо провести обезжиривание поверхности, поскольку простой механической чистки недостаточно.

В зависимости от типа загрязнения используют смывки или щелочные моющие составы (**уайт-спирит, ацетон** или **специальная грунтовка**). На этом же этапе работ можно также провести профилактику появления грибка. Для этого на поверхность стены дополнительно наносится раствор с **противогрибковыми свойствами.**

Подготовка стен под роспись

2 Этап – Выравнивание поверхности

С помощью строительного уровня проверяем ровность поверхности.

Валиком или кистью наносим **грунтовку**.

Необходимо дождаться ее полного высыхания и только потом приступать к следующему этапу работы (как правило, время высыхания указано на упаковке).

Если на стенах имеются неровности более 5 мм, то для выравнивания поверхности используется **штукатурка**. Очень важно, чтобы штукатурка наносилась несколькими тонкими слоями, поскольку один толстый слой штукатурки в дальнейшем может потрескаться.

Чтобы довести стену до идеально ровного состояния используется **финишная шпатлевка**.

После того как поверхность затвердеет ее необходимо зачистить шкуркой, и убрать образовавшуюся пыль.

Неровности стен менее 5 мм устраняются с помощью **базовой шпатлевки**. Ее необходимо наносить, как и штукатурку, в несколько слоев. При этом необходимо учитывать, что для стен в сухих и влажных помещениях используются составы с разными свойствами.

Если стена гипсокартонная, то прошпаклевать можно только места соединения листов и крепления

Подготовка стен под роспись

3 этап – грунтовка поверхности

- **Акриловая грунтовка** очень удобный в работе материал, поскольку сохнет не более 2-4 часов. Если поверхность подготавливается в помещении с повышенной влажностью (бассейн, ванная, около кухонной мойки) нужно использовать только специальные влагоизоляционные грунтовки.

Основные техники

традиционные

- фреска
- боун фреска
- асекко
- сграффито
- энкаустика

современные

- роспись на декоративной штукатурке;
- на холсте (наклеенный на стену)
- настенная роспись невидимыми красками;
- роспись акрилом;
- роспись темперой;
- аэрография;
- граффити;
- декорирование и роспись по виниловым обоям;
- техника гризайль;
- комбинированные (смешанные) техники

- **Фреска.** Наверное, даже далекий от искусства человек не один раз слышал слово « фреска». В переводе с итальянского fresco означает «свежий». Эта техника подразумевает нанесение рисунка водорастворимыми красками на сырую штукатурку. После высыхания, на ее поверхности остается тонкая защитная пленка, надежно защищающая живопись от повреждений.
- Наибольший пик популярности фресок приходится на эпоху Возрождения.

Основные техники Традиционные

Основные техники.

Традиционные

- **Буон фреска.** Фреска, наносимая художником без добавления темперы, называется буон фреска, то есть **чистая фреска.**
- Впервые этот термин появился в трактате итальянского художника Ченнино Ченнини (1437). "fresco a secco" - так называемая фреска по-сухому, которая по существу является просто работой известковыми красками по отвердевшей, но смоченной перед работой штукатурке

Техника чистой фрески проигрывает в скорости по сравнению с живописью секко, но **превосходит её в богатстве цветовой нюансировки, так как краски, наложенные на сырую штукатурку довольно быстро закрепляются**, у художника есть возможность писать с применением лессировок без опасения размыть уже нанесённый красочный слой. По сравнению с секко **роспись по-сырому гораздо более долговечна.** К недостаткам фрески можно отнести сравнительно небольшое количество красок, известных во времена старых мастеров, пригодных для этого вида живописи.

Основные техники. Традиционные

- **Асекко.**

Еще одна техника - алсекко происходит от итальянского а сессо, что переводится как **« по сухому»**. Эта техника известна меньше, нежели фреска. Данная техника росписи представляет собой **нанесение рисунка на уже высохшую штукатурку**. При этом применяются **краски предварительно растертые на яйце, растительном клее, смешанные с масляными, акриловыми или темперными красками**. Также добавляется известь.

Основные техники.

Традиционные

- **Сграфитто.**

Сграфитто по звучанию напоминает слово граффити, однако это две разные техники. В переводе с итальянского это слово означает «выцарапанный».

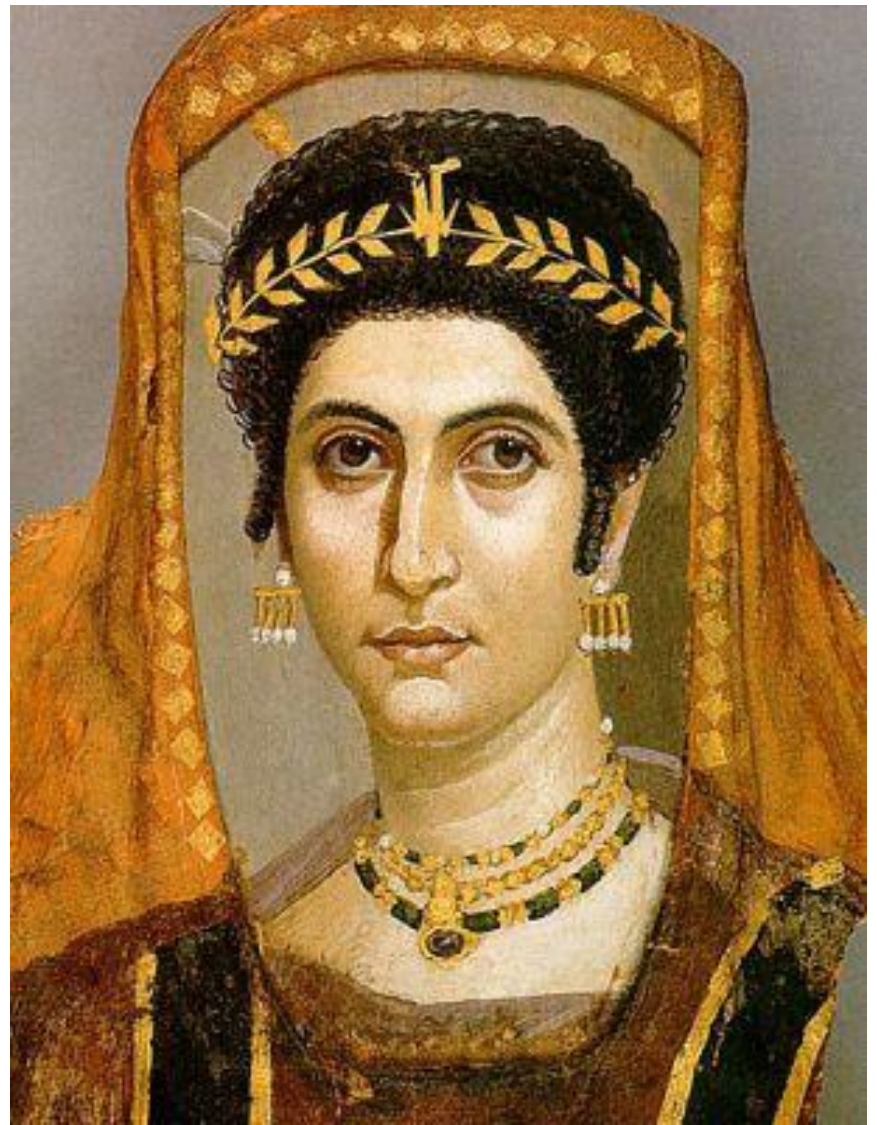
- Нужно сказать, что данная технология весьма сложна технологически. Перед тем, как начать работу, стена покрывается грунтом сначала черного, а потом белого цвета. При создании рисунка, художник скребет белый грунт до тех пор, пока не появляется черный. Изобретение граффито принадлежит древним грекам. Благодаря своей долговечности, представленная техника получила огромную популярность в Италии в эпоху ренессанса.

Традиционные

- **Энкаустика-** нанесение расплавленных на воске масляных красок на сухую штукатурку.
- Еще так же широко применяется вариант живописи на деревянной панели или на холсте, который затем наклеивался на стену.

Современные

- Роспись на декоративной штукатурке.
- Перед тем, как непосредственно нанести краски, выполнятся отделка стен (декоративная штукатурка), создается нужный объем, дополнительная ширина в разрешении рисунка;

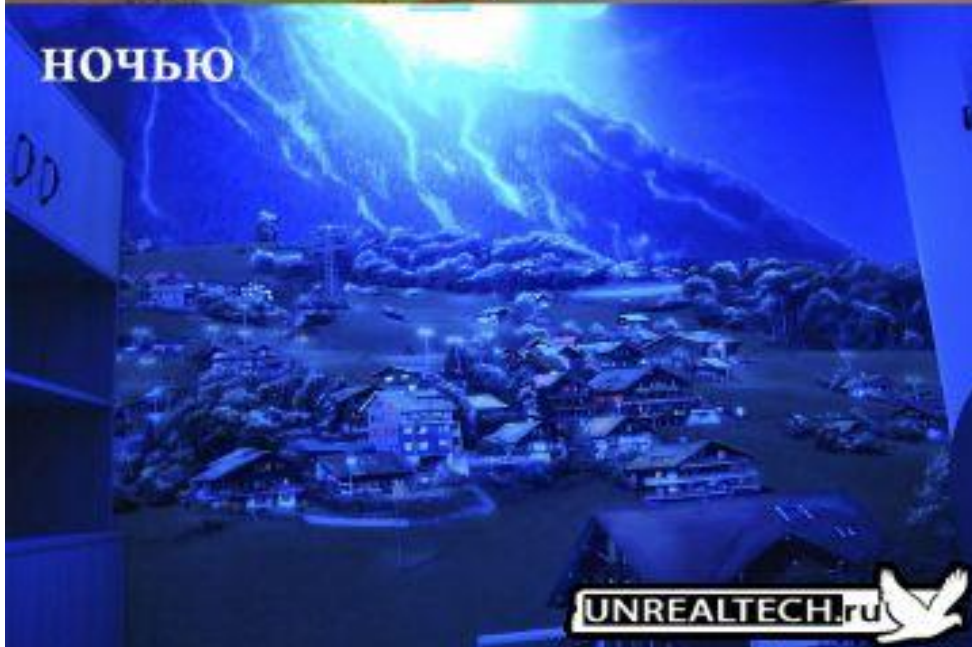
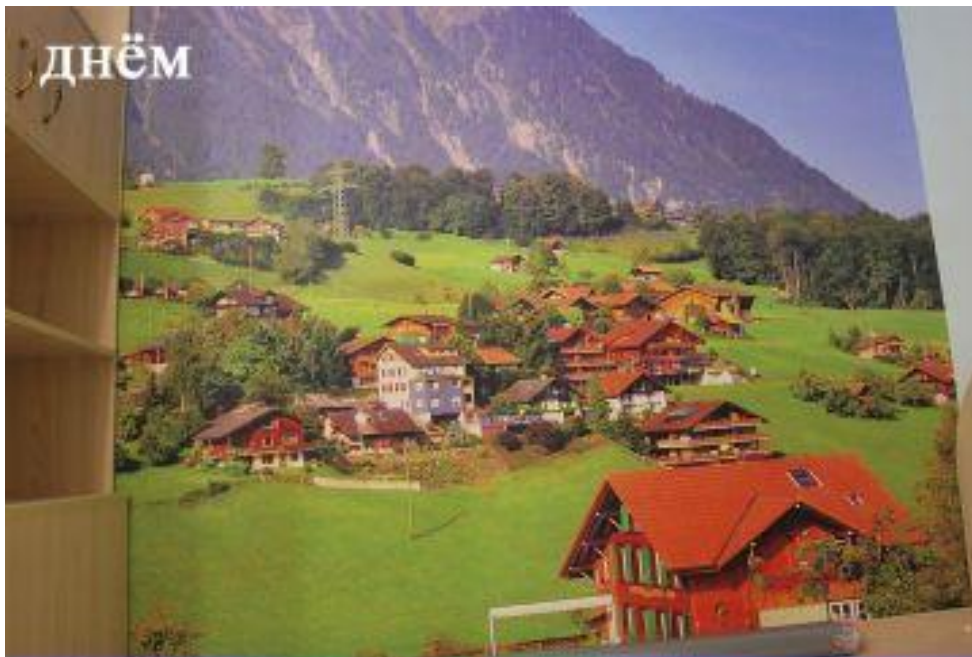

Современные

- Настенная роспись **невидимыми** и видимыми красками, которые светятся в темноте. Плюс ко всему данная техника подразумевает использование таких специальных материалов, как краски с эффектом перламутра, светонакопительных светящихся в ультрафиолете (флуоресцентных красок)

UNREALTECH.ru

Свойства:

Светится в темноте и ультрафиолете без электричества

Простота использования

Продолжительность свечения более 12 часов

Подходит для большинства поверхностей

Это светящиеся в темноте краски. Заряжаются от любого источника видимого света (солнце, лампа, фонарик...) и излучают свечение, которое видно в темноте. Так же данного типа краски излучают постоянное свечение в ультрафиолетовом свете

Технические особенности

- Быстрое высыхание – слой аэрозольной краски высыхает в течение одного часа, после чего можно наносить следующий слой.
- Простота использования – краска из аэрозольного баллончика наносится тонким равномерным слоем без использования дополнительных инструментов таких как кисть, валик или краскопульт.
- Устойчивость к внешним факторам – краска имеет хорошую устойчивость к внешним факторам. В частности, она легко переносит перепады температуры и высокую влажность. Кроме того, она не выцветает под действием солнечных лучей.

Светящаяся краска

- представляет собой люминесцентную аэрозольную краску, светящуюся в темноте и под УФ лампами без использования электричества. Краска способна накапливать энергию от любого источника света (солнце, лампы накаливания, УФ-лампы) и излучать ее в темноте в виде свечения. Спрей-краска наносится тонким равномерным слоем практически на любую поверхность без использования дополнительных инструментов, таких как кисть, валик или краскопульт. Благодаря этому светящаяся краска может использоваться во многих сферах.
- Расход краски: 1 баллона хватит для покраски 1 кв. метра поверхности в 1 слой.
- Рекомендуемое количество слоев: 2-3 слоя
- Цвет подложки: Чем светлее цвет подложки, тем более яркое свечение в темноте. Связано это с тем, что у белого цвета коэффициент отражения света выше, чем у черного.

Современные

- **Роспись акрилом.** Такие краски как нельзя лучше подходят для настенной росписи, поскольку быстро сохнут, легко наносятся, передают игру цвета, объем

- Станет идеальным вариантом в том случае, если нужно выполнить сложное утонченное изображение. Как правило, наносится в дуэте с акриловыми красками.

современные роспись темперой

современные аэрография

- В такой технике краска распыляется с помощью специального аэрографа.
- Аэрография отличается пластичностью, объемностью, долговечностью, плавностью перехода цветовых пятен, (техника фотографического изображения).

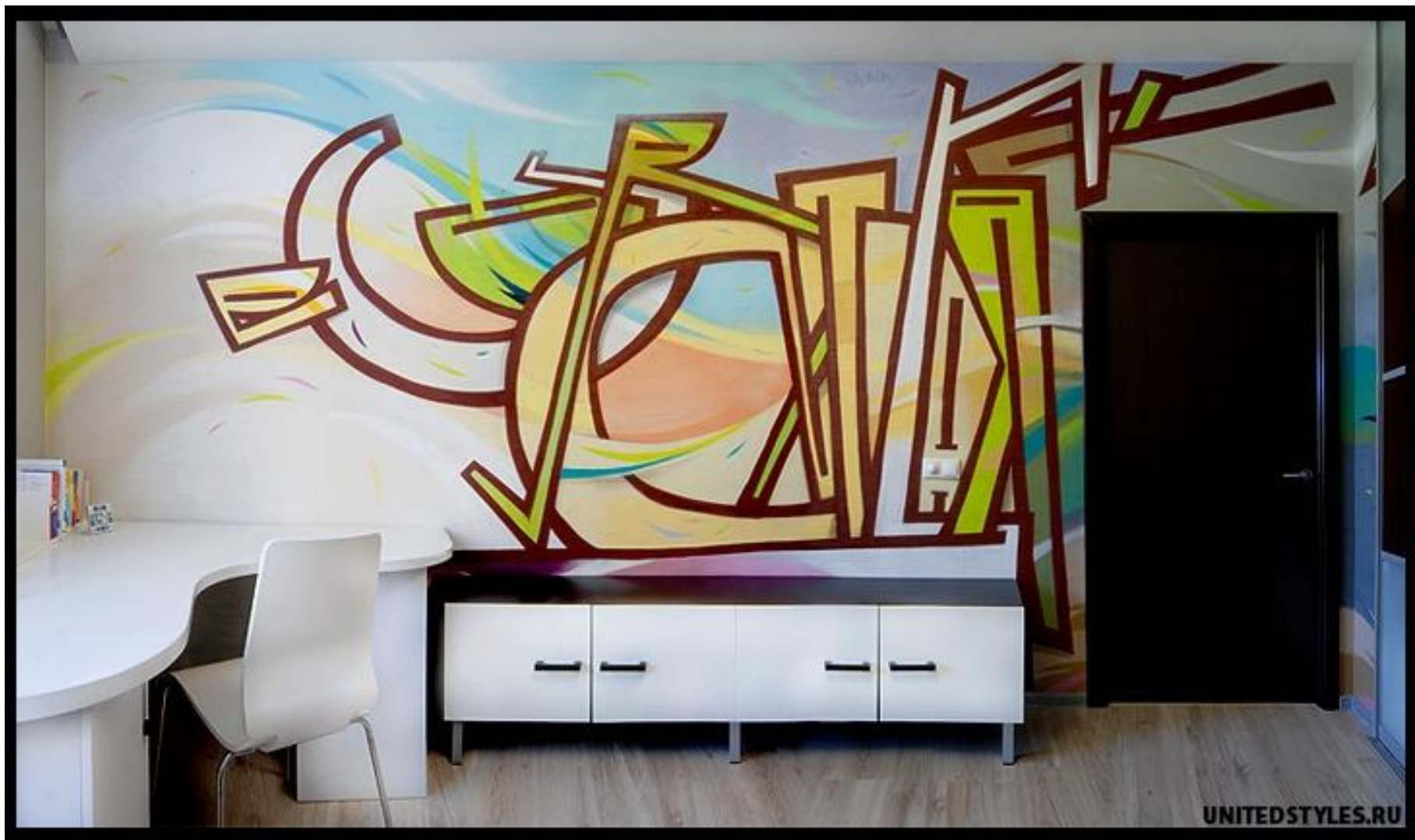
Современные Граффити

Баллон с аэрозольной краской, граффити-инструмент

- В такой технике рисунок на стены наносится с помощью специальных аэрозольных баллончиков с краской.
- -краски имеют резкий запах, работать ими в проветриваемых помещениях, в респираторах

UNITEDSTYLES.RU

3 D граффити

ТБ Аэрозольные краски токсичны, поэтому необходимо работать в респираторе

современные

- трехмерная роспись стен или храмовая техника. Создает эффект искажения пространства

альфрейная роспись

- Настенная роспись, **имитирующая различные виды декоративной отделки помещений, например имитация гипсовой лепнины, имитация шёлка на стенах, дорогих пород дерева.**
- Раньше термин альфрейная живопись означал, что роспись ведётся по сухой, готовой штукатурке (от итальянского *all fresco*). Именно способом нанесения альфрейная отличалась от классической фрески, которая пишется по сырой штукатурке.

Альфрейная роспись под гипсовую лепнину.

Альфрейная роспись потолка.

альфрейная роспись

Альфрейная роспись стен.

Энкаустика

Контрольные вопросы

- 1. Обоснуйте популярность фресковой живописи в античном мире.
- 2. Что в качестве связующего использовали древнерусские живописцы при выполнении стенной росписи?
- 3. Какой грунт, чаще всего, используют при современной росписи стен?

Практическое задание:

- Выполнить эскизы настенной росписи с учетом техник стеновой росписи (кистевая, эрография, аэрозольные баллончики, процарапывание, оттиск, трафаретная). 4 эскиза формат А-5, тематика для учебных аудиторий (например кабинет информатики, швейные мастерские и т.д.)