

Интерьер жилого дома является важнейшим компонентом повседневного счастья. Одним из самых древних и сильных средств, позволяющих достичь психологического комфорта в доме, является станковая интерьерная живопись. На конкретных примерах рассмотрен процесс создания интерьерных картин для двух очень разных заказчиков. Показано, что конечный результат должен учитывать как личные особенности человека, для которого предназначена картина, так и эргономические характеристики жилого помещения, его размеры, освещенность и так далее.

Ключевые слова: живопись; интерьер; дизайн; счастье; психология; эргономика. /

The dwelling interior is an essential component of everyday happiness. One of the most ancient and effective means to achieve psychological comfort in the house is easel interior painting. The process of creating interior paintings for two very different customers is considered through specific examples. It is shown that the final result should take into account both the personal characteristics of the person for whom the picture is intended and the ergonomic characteristics of the living space, its size, lighting, and so on.

Keywords: painting; interior; design; happiness; psychology; ergonomics.

Живописное пространство интерьера / A picturesque interior space

текст

Наталья Ульянова

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет /

text

Natalia Ulyanova

National Research Moscow State University of Civil Engineering

Интерьерная живопись – несомненно, самое древнее из изобразительных искусств. Сорок тысяч лет назад пещеры Ласко и Альтамира были домом для наших первобытных предков, и те украшали стены своих жилищ, не жалея времени и сил.

То, что мы сегодня видим в музеях, когда-то создавалось для интерьеров – например, парадно-дворцовых (а дворец для кого-то тоже дом). Живопись украшала интерьеры людей разных сословий и материального достатка – купеческих, мещанских, городских и земских. Наконец, целые течения и школы в живописи существовали благодаря обычаю украшать интерьер картинами [1].

Сегодня интерьерную живопись потеснили стандартная печатная продукция, постеры, плакаты. С другой стороны, «территорию живописи» активно осваивают разнообразие экраны [2].

Но интерьерная живопись не сдаётся.

Я беру трубку телефона и набираю номер своей давней подруги. Лена профессиональный скульптор, известный в своей области человек, глубоко и профессионально разбирающийся в искусстве, у нее огромное количество собственных произведений.

Задаю обычный житейский вопрос: какую живопись в своем доме она хочет видеть? Что внесет, на ее взгляд, радость, комфорт и счастье в дом? Сначала молчание, потом удивление, а далее ответ: «Я хочу видеть динамику, но вместе с этим умиротворение, возможно, архитектурный пейзаж или абстракцию, насыщенную в цвете».

Вот это задача. Пока ясно одно: живописная работа не должна быть большого формата. Лена – строгий критик, профессионал, и моя задача не из легких. Но всегда нужно сравнение, тот жизненный опыт, который подведет итог и расставит все на свои места.

Пожалуй, тут пригодится мнение человека совсем постороннего – мужчины, не имеющего никакого отношения к искусству.

У меня на даче замечательный сосед. Он на пенсии, труженик огорода и сада. И в какое бы время я ни выглянула в окно, он всегда «в поле». Даже не нужно звонить. Я ставлю табуретку к забору, оглядев просторы тщательно выкопанного и ухоженного участка, окликаю соседа.

Честно говоря, немного опасаюсь – а ну как поднимет меня на смех?

К моему удивлению, на мой вопрос нет ни смеха, ни смущения. Внезапно, сосед твердо спрашивает сам: – А мне картину вы нарисуете?

– Обязательно. Но какую картину вы хотите?

Заказ звучит незамедлительно:

– В своем доме я хочу видеть большую картину. Она должна быть светлой, лирической. И знаете, что-нибудь мое самое любимое – цветы, растения.

Мы долго обсуждаем детали, и задача проясняется.

Итак, у меня два заказчика, два совершенно разных человека. Предложить уже готовую работу можно, но неинтересно. Нужно выполнить то, что нравится этим людям, незнакомым друг с другом, таким разным по социальному статусу, образу жизни и вкусовым приоритетам.

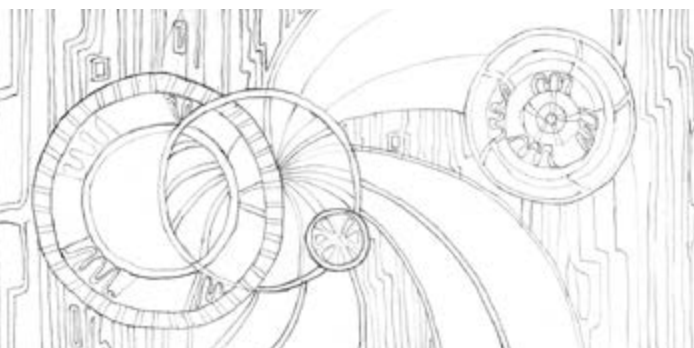
Я начинаю работать. Первый шаг в любом творческом процессе – это идея, художественный замысел, основанный на пожеланиях заказчика.

Кто из моих заказчиков окажется самым требовательным, я пока не знаю. Пожалуй, начну с эскизов для подруги Лены. Возможные варианты будущей живописи нужно показать заказчику; это прояснит задачу и определит конечный результат. Итак, эскизы и этюды.

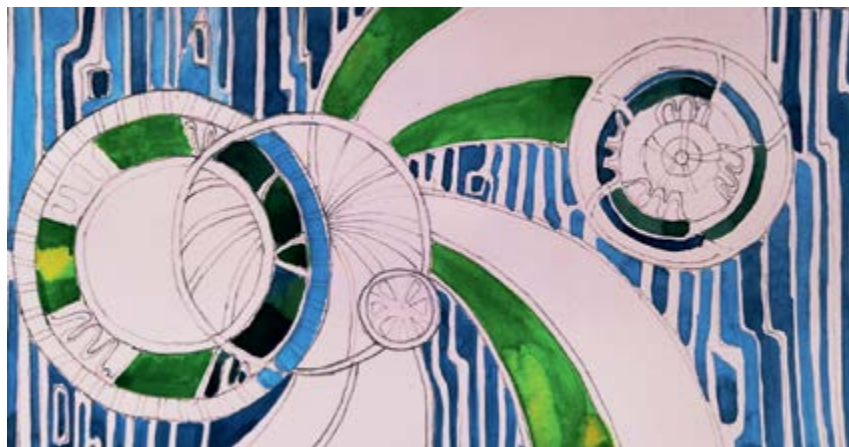
Эскизы выполнены, остается утвердить сюжет, композицию и цветовое решение у моих друзей. Для Лены я выбрала абстрактное решение, яркую, но сближенную по цветам композицию, олицетворяющую образ динамичной вселенной. Пусть картина вносит в дом ритм и равновесие цветовых акцентов. Композиция задумана так, чтобы работа могла экспонироваться и вертикально, и горизонтально – в зависимости от размеров и характера помещения.

В самом начале мне казалось, что создавать произведение живописи для человека из мира искусства, каким является моя подруга, будет легче, но я ошиблась. Заказчик, знакомый со всеми гранями прекрасного, окутанный нюансами цветовой палитры, оказался придирчив, капризен. Моментами мне уже казалось, что она чрезмерно требовательна к созданию живописного полотна для своей квартиры.

Теперь этап утверждения эскиза пройден, и можно начинать работу в большом формате. О вкусах и капризах

^ Рис 1. Первый этап. Рисунок. Поиск решения абстрактной композиции в линиях

^ Рис 2. Второй этап. Начало работы в цвете. Прописка фона в холодных колористических сочетаниях

заказчика сейчас нужно временно забыть и опираться на объективные законы эргономики и живописи. Необходимо учесть все характеристики того помещения, где будет находиться картина.

Квартира Лены – обычная современная многоэтажка со стандартными габаритами. Квартира находится в северной части здания; значит, прямого солнечного света в квартире мало. Краски производства должны быть яркими, насыщенными и контрастными, чтобы уравновесить рассеянный «северный» свет. Выбирая яркие теплые цвета, мы добавляем квартире уюта и дружелюбия. Картина получается яркая и одновременно спокойная: ведь она будет висеть в спальне. Колорит картины локальный, гармоничный, способствующий созерцанию и душевному равновесию.

Для неожиданного заказа соседа Николая пришлось сделать больше вариантов, учитывая хорошо освещенное помещение дома. Для будущей картины выбрана техника витражной живописи; в этой технике выполнены этюды по композиции и сюжету. Помещение солнечное и больших размеров, для такого интерьера подходит яркая монументальная живопись и крупные массы цвета.

Спокойный и трудолюбивый сосед ждет картину. Тихо и ненавязчиво выполняя свой каждодневный труд, он хочет праздника и радости в доме. Тематика определена. В дальнейшей работе нужно учитывать габариты помещения, где будет экспонироваться картина и, безусловно, освещение. Картина будет висеть в гостиной, а в этой центральной комнате дома совмещается множество функций.

Разные функции помещения требуют особого внимания к его декору. Оформление помещения – сложная задача, но, независимо от критериев и вкусовых приоритетов хозяев помещения, задача живописного произведения – украсить дом. Картина не должна сливаться со стенами и заменять обои. Живопись должна работать в пространстве, в этом задача художника [3].

Создание художественного произведения требует от мастера полной самоотдачи. Художнику необходим опыт, знания, умения. Недостатком умения писать и рисовать, необходимо умение мыслить. Ремесло на грани философии жизни. Живописное произведение должно

^ Рис 3. Третий этап. Проработка живописных отношений фона и деталей абстрактной композиции. Поиск цветового образа композиции, единства цветового звучания красок. Опора на классические цветовые аккорды: «синий – желтый – ахроматические» и «зеленый – желтый – ахроматические». Поиск нужного уровня напряжения между основными тонами, динамикой и общим характером цвета (плотный, локальный)

^ Рис 4. Четвертый этап. Уточнение колористической гаммы. Поиск и создание образа и цветового звучания композиции за счет внесения света и воздуха в живописную композицию. Завершающий этап живописи

^ Рис 5. Первый этап. Рисунок. Поиски характера линии и общей композиции картины. Линия вибрирующая, передает тактильное ощущение бархатистых листьев. Композиция ненавязчивая, центр выделен нерезко. Также «намеком» обозначена восходящая диагональ из нижнего левого в правый верхний угол

^ Рис 6. Второй этап. Рисунок. Общая концепция цвета на контрасте холодного фона и теплых тонов изображения

v Рис 7. Третий этап. Живопись. Решение общего характера цвета. Цвет прозрачный, акварельный, нюансный

v Рис 8. Четвертый этап. Живопись. Подробная проработка цвета. Окончательный поиск выразительности образов и их цветовых сочетаний. Акцентировка Константина Лидина силуэта и графической выразительности. Гармонизация звучания главных и второстепенных (вспомогательных) элементов композиции.

v Рис 9. Пятый этап. Живопись. Завершение работы над картиной. Проработка деталей и формы декоративных элементов композиции, усложнение цвета и создание эффекта прозрачности тона за счет лессировок

быть построено и выполнено таким образом, чтобы прочтение идеи оказалось возможным и доступным [4]. Живопись должна быть выражением всех граней счастья. Наделить картину способностью дарить счастье по силам автору, художнику. Для этого существует путь, соединяющий ремесло с философией жизни, особый художественный язык, законы, совокупность принципов и способов, с помощью которых автор работает над произведением.

Литература

1. Ульянова, Н. Методологические подходы практического изучения живописи как фактора общекультурного развития в образовательной системе вузов // *Культура : управление, экономика, право*. – 2021. – № 1. – С. 39–43
2. Ульянова, Н. Цветовые и колористические задачи в организации методологии проектирования при подготовке архитекторов и дизайнеров в университете // *Научные исследования и разработки : Социально-гуманитарные исследования и технологии*. – 2021. – Т. 10. – № 4. – С. 57–61
3. Лидин, К. Этико-эстетические парадигмы и цветовая среда города // *Проект Байкал*. – 2022. – № 71. – С. 138–143
4. Ульянова, Н. Воспитание искусством, процесс формирования культуры нравственности, сотрудничества и созидания // *Культура : управление, экономика, право*. – 2019. – № 1. – С. 21–25
5. Ульянова, Н. Живопись как составляющая культуры воспитания в педагогической науке и практике // *Педагогическая поддержка*

«цифрового поколения»: технологии эффективности и безопасности образовательного пространства : материалы Международной научно-практической конференции. – Москва : изд-во Московского гос. ун-та технологий и управления, 2022. – С. 95–99

References

- Lidin, K. (2022). Ethico-aesthetic paradigms and the color environment of the city. *Project Baikal*, 19(71), 138-143. <https://doi.org/10.51461/projectbaikal.71.1955>
- Ulyanova, N. (2019). Artistic upbringing: The process of establishment of culture of morality, cooperation and creation. *Culture: management, economy, law*, 1, 21-25.
- Ulyanova, N. (2021a). Color and coloristic tasks in the organization of the methodology of educational projects in the training of architects and designers at the university. *Scientific Research and Development: Socio-Humanitarian Research and Technology*, 10(4), 57-61.
- Ulyanova, N. (2021b). Methodological approaches to the practical study of painting as a factor of general cultural development in the learning system of higher educational institutions. *Culture: management, economy, law*, 1, 39-43.
- Ulyanova, N. (2022). Zhivopis kak sostavlyayushchaya kul'tury vospitaniya v pedagogicheskoi nauke i praktike [Painting as a component of upbringing culture in pedagogical science and practice]. *Proceedings of the International scientific-practical conference Pedagogical support of "digital generation": Technologies of efficiency and safety of educational space* (pp. 95-99). Moscow: publishing house of Moscow State University of Technology and Management.

