

Т.Е. Пучкова

Интерьерная живопись: традиции и современность

Аннотация. В статье обращено внимание на актуальность проблемы изучения приемов декорирования интерьера в учебных заведениях направления подготовки Дизайн. Рассматриваются особенности подхода к оформлению жилого интерьера с помощью живописных приёмов в разные исторические периоды. Выявляются характерные элементы убранства жилища в Западной Европе, в отдельных регионах России и странах Азии. Рассматривается специфика и развитие живописных жанров изобразительного искусства, используемых для оформления дома. Дано краткое описание основных задач, возникающих у дизайнеров при работе с такими элементами декорирования как интерьерная живопись в современном жилом пространстве: сопоставимость стилей, выбор сюжетов и техник выполнения.

Ключевые слова: интерьер, живопись, декорирование, убранство, стиль, роспись, натюрморт, пейзаж, портрет, дизайн.

позиции подготовки в учебных заведениях специалистов в области дизайна интерьера и среды, образовательный процесс должен предусматривать изучение исторического развития в области декоративного убранства интерьера и в дальнейшем использование знаний на практике. Для будущих дизайнеров немаловажным является процесс познания и развития приемов оформления жилища на современном этапе, изучение направлений интерьерной живописи в прошедшие эпохи и настоящее время.

Внутреннее пространство, называемое интерьером, является одним из видов окружающей нас среды. Во все исторические периоды человек стремился украсить свое жилище, таким образом создать не только уют и комфорт в доме, но в некоторых случаях, поднять свой статус. Сейчас проектированием интерье-

ров занимаются специалисты в этой области – дизайнеры и архитекторы, но довести объект до полного совершенства и внести в него душевное тепло предоставляется декораторам.

Декорирование это, по сути, последние штрихи в оформлении интерьера, которые дополняют созданный образ и придают ему законченность. Даже какая-либо на первый взгляд незначительная деталь может оживить оформляемое пространство. Все элементы интерьера должны быть завязаны между собой и работать на создание уникального художественного образа. Как пример варианта такого решения, можно представить дополнение решения интерьера с помощью живописных произведений, декоративных панно, формальных композиций, гобеленов и настенных росписей.

Живописные приёмы издавна использовались человеком для украшения жилища. Это были не только дворцы и замки богатых феодалов, но и интерьеры простых горожан и сельских жителей. В разные времена и в различных странах они носили индивидуальный этнический характер. Поражает своей красочностью оформление интерьеров изб жителей Русского Севера. Распространенная в данном регионе традиция имеет давнюю историю. Коренным образом она связана с искусством росписи по дереву предметов быта. Народная роспись, как уникальное явление в искусстве, не осталась без внимания профессиональных художников, историков и собирателей старины.

Самобытностью отличалось и убранство крестьянских домов южного региона России. Хаты украинцев западных областей расписывались орнаментами с цветочными мотивами не только во внутреннем пространстве, но и снаружи. По умению украсить своё жилище судили о хозяйке дома. В интерьере преимущественно роспись наносилась на стены и печи.

В Западной Европе отношение к оформлению жилого интерьера в разные исторические времена было неоднозначно. Романский период средневековья длившейся с X века до середины XIII века был временем постоянных войн и социальной нестабильности. Это состояние дало отпечаток на устройство и образ феодального жилища, которое имело вид крепостного сооружения, со временем сложился тип башенного жилого дома [1, с.199]. Оборудование интерьеров состояло из ковров и тканей, которые удобно было складировать и перевозить, в дальнейшем их просто развешивали по стенам. Вот такой суровый образ жизни породил сдержанность в облике жилища.

Невозможно отрицать, что живопись, в том или ином виде, всегда являлась украшением жилища, независимо от социального происхождения его владельца. Был ли это дом простого жителя или королевский дворец люди всегда старались преобразить окружающее их пространство. Появление станковой картины, как предмета украшения жилища, можно отнести более к эпохе Ренессанса.

Технология масляной живописи дала толчок к развитию новых направлений: портрет, натюрморт, пейзаж. Начиная с эпохи Возрождения, и во все последующие времена наблюдается активное использование живописи в интерьерных пространствах. Все это выражалось в различных видах применения и зависело от построения и компоновки самой архитектурной постройки. Так как это были преимущественно дворцовые сооружения, задача всех этих живописных элементов заключалась в придании величия и пышности интерьеру, удовлетворения амбициозных запросов заказчиков.

Особенно активно эти приёмы использовали художники и архитекторы эпохи Барокко, несколько более сдержанное, скорее рациональное применение наблюдается в последующее за ним время процветания стиля классицизма. Направление в архитектуре и изобразительном искусстве под названием Классицизм имеет долгую историю своего существования, в Европе он продержался почти два столетия. Стиль носит дворцовый характер и считается элитным. Здесь не приемлема имитация в исполнении декора и мебели, все материалы должны быть натуральными. Убранство интерьера – скульптура, росписи стен и потолка, живописные полотна в позолоченных рамах, богатые массивные люстры, огромные зеркала, камин, всё это подчеркивало значимость апартаментов. Сюжеты картин разнообразны – от пейзажа и портрета, до исторических и религиозных сюжетов.

Эпоху стиля Модерн можно считать золотым периодом для искусства. Происходит бурный расцвет ремёсел, декоративно-прикладного творчества, развиваются все жанры станковой живописи и монументального искусства.

Исследуя тему интерьерной живописи, нельзя пройти мимо феномена японской культуры. Она выделяется своей самобытностью и оставляет яркое впечатление. Нередко современные дизайнеры обращаются к истокам искусства Японии.

Японский интерьер наиболее популярен из всех восточных стилей – в нашем мире техногенной цивилизации человек не может не испытывать тягу к натуральному и естественному [2, с. 179]. Организация внутреннего пространства отличалась большой мобильностью. В нем не было ничего лишнего. Украшался интерьер декоративными решетками или деревянными ширмами, затянутыми бумагой или расписным шелком. Чаще ширмы состояли из шести панно и обычно покрывались росписью только три [2, с. 142]. Живопись другой страны восточного региона, Китая, тоже по своему характеру очень выразительная и своеобразная, носила скорее прикладной характер. Издавна развивалась здесь, помимо монументальной настенной живописи, станковая живопись на шёлке. Это были пейзажные изображения, в виде вертикальных, а иногда и горизонтальных, обычно шёлковых свитков [3, с. 93]. Свиток с живописным произведением