Научный поиск: личность, образование, культура. 2024. № 3. С. 84–88.
Scientific search: personality, education, culture. 2024. No. 3. Pp. 84–88.

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Научная статья
УДК 72.012.8
ББК 85.128
DOI: 10.54348/SciS.2024.3.15

Интерьерная картина как современный штрих дизайна среды

Анна Викторовна Черокова[1], Елена Леонидовна Елькина[2]
[1,2] Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный университет “Синергия”», Москва, Россия
[1] anna.cherokowa@mail.ru, SPIN: 7985-5850, ORCID ID: 0000-0001-7069-8211, Scopus Autor ID: 636362
[2] elkina-el-72@mail.ru, SPIN: 4463-7848, ORCID ID: 0000-0003-4060-0388

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные аспекты оформления интерьеров. Опираясь на методы и анализ исследования, авторы предприняли попытку проанализировать взгляд на интерьерную картину с точки зрения применения ее в современном интерьере и дизайне среды. В статье рассмотрены такие понятия, как «интерьерная живопись», «интерьерная картина», техники создания таких картин, проведена классификация интерьерных картин, а также выявлены методы и принципы оформления жилых пространств. Современные условия оформления дизайна интерьера стали позволять дизайнерам включать в разработки своих проектов высокотехнологичные материалы, а также стало возможно сотрудничать с высококвалифицированными специалистами, имеющим отношение к оформлению интерьера жилого пространства. Одними из таких специалистов являются художники интерьерной живописи. В последнее время для оформления интерьеров дизайнеры стали широко использовать интерьерную картину в виде дополнительного декора. Современные картины, созданные в целях декорирования интерьера, имеют свои отличительные особенности от академической живописи и имеют ярко выраженный декоративный аспект. Подводя итоги, следует отметить яркое отличие нового вида картин в дизайне интерьера, так как акцент в них направлен на уникальность каждой работы. Интерьерная картина − яркий и запоминающийся штрих в современном интерьере.

Ключевые слова: интерьерная живопись, интерьерная картина, дизайн интерьера, стиль, интерьер, искусство, модульные картины.

Для цитирования: Черокова А.В., Елькина Е.Л. Интерьерная картина как современный штрих дизайна среды // Научный поиск: личность, образование, культура. 2024. № 3. С. 84–88. https://doi.org/10.54348/SciS.2024.3.15

CULTUROLOGY

Original article

Interior picture as a modern hint of environmental design

Anna V. Cherokova[1], Elena L. Elkina[2]
[1,2] Non-state educational private institution of higher education «Moscow Financial and Industrial University “Synergy”», Moscow, Russia
[1] anna.cherokowa@mail.ru, SPIN: 7985-5850, ORCID ID: 0000-0001-7069-8211, Scopus Autor ID: 636362
[2] elkina-el-72@mail.ru, SPIN: 4463-7848, ORCID ID: 0000-0003-4060-0388

Abstract. The article discusses the actual aspects of interior design. Based on the methods and analysis of the study, the authors attempted to analyze the view of the interior painting from the point of view of its application in modern interior and environmental design. The article discusses such concepts as “interior painting”, “interior painting”, techniques for creating such paintings, the classification of interior paintings, as well

© Черокова А.В., Елькина Е.Л., 2024

as the methods and principles of design of living spaces. Modern conditions of interior design began to allow designers to include high-tech materials in the development of their projects, and it also became possible to cooperate with highly qualified specialists related to the interior design of residential space. One of such specialists are interior painting artists. Recently, for interior decoration, designers have begun to widely use interior painting as an additional decoration. Modern paintings created for the purpose of interior decoration have their own distinctive features from academic painting and have a pronounced decorative aspect. Summing up, it should be noted the striking difference of the new type of paintings in interior design, as the emphasis in them is aimed at the uniqueness of each work. An interior painting is a bright and memorable touch in a modern interior.

Keywords: Interior painting, interior painting, interior design, style, interior, art, modular paintings.

For citation: Cherokova A.V., Elkina E.L. Interior picture as a modern hint of environmental design. *Nauchnyj poisk: lichnost', obrazovanie, kul'tura = Scientific search: personality, education, culture.* 2024. No. 3. Pp. 84–88. (In Russ). https://doi.org/10.54348/SciS.2024.3.15

Актуальность. Дизайн интерьера в наше время является очень популярным видом дизайна среды, в особенности это касается оформления дизайна интерьера жилых пространств [Абакумов, 2015, с. 6]. В последние годы для оформления интерьеров дизайнеры стали использовать интерьерную картину в виде дополнительного декора. В статье рассматриваются такие понятия, как «интерьерная живопись», «интерьерная картина», их техники создания, методы и принципы оформления жилых пространств.

Несмотря на то, что для оформления жилой среды картины использовались на ранних этапах истории искусства, современные картины несут несколько другой смысл и уровень проработанности.

Методы и организация исследования. В настоящее время широко используется термин «Интерьерная картина». Ценность же и основное предназначение интерьерных картин состоит в основном в украшении интерьера, то есть его декорировании [Кучеренко, 2017, с. 258]. Это и является принципиальным отличием интерьерных картин от авторских работ художников. Другой особенностью этого понятия можно назвать отличие техник и материалов, нежели в академической живописи. Для интерьерной живописи в основе лежит упрощение, а также смесь из абстракции и примитивизма, но в некоторых случаях создаются работы, имеющие сложную структуру графики и построения. Для иллюстрации понятия «интерьерная картина» воспользуемся сравнением с постером. Для постера характерно стильное упрощение крупных изображений, использование крупных планов, коллажирование [Демченко, 2015, с. 8]. Однако производство постера состоит из цветной печати крупномасштабных станков. В интерьерной картине могут также использоваться подобные рисунки, но сделанные вручную художником. Например, изображение крупного плана портрета, или же гипсовой скульптуры, или же увеличенный фрагмент изображения размером во весь холст, или имитация коллажа с помощью красок.

Если окунуться в недавнюю советскую историю картин, то в основном в прошлом столетии в качестве интерьерных картин использовались репродукции известных художников и постеры в виде плакатов [Баданова, 2017, с. 7]. Репродукции в тех случаях были довольно низкого качества. Например, распечатанные на бумаге, приклеенной потом на картонку. Это и «Иван-царевич на Сером Волке», и «Алёнушка». Но они были доступны по цене и все-таки выполняли свою функцию по оживлению интерьеров строителей коммунизма [Махлина, 2008, с. 14].

Современные репродукции существенно отличаются от своих предшественников по качеству изготовления и успешно конкурируют с подлинными работами художников.

В современном мире к дизайну интерьера более свободный и продвинутый подход. Основное отличие от советского прошлого, состоит в высоком качестве производства материалов для отделки и декорирования пространства, так же, как и в высоком технологическом уровне картин. Картины можно создавать как вручную, так и использовать специализированную технику для нанесения печати на холст. Помимо рассмотренных выше возможностей, нельзя не отметить широко распространенные сегодня услуги фотопечати. Каждый желающий, не имея специализированных навыков, способен создать постер или свой собственный дизайн любой вещи, для которой доступна цветная печать. Главное иметь идею, заготовку или макет, позволяющий в дальнейшем перенести изображение с носителя на нейтральный шаблон вещи: это может быть и холст, ткань, одежда, предметы интерьера и сувениры.

Анализ результатов исследования. Подробно рассмотрим основные художественные приемы композиций интерьерной живописи, и сделаем классификацию популярных композиций, цветовой гаммы, материалов и техники производства.

Основными и самыми популярными темами изображений, имеющими эффектный вид и в то

же время обогащающими интерьер, являются изображения растений (деревья, абстрактные растения, цветы). Следует отметить, что эта тема является ведущей как у авторов, так и у потребителей. В особенности тема цветов, и зачастую их крупноформатное изображение, увеличенные масштабы лепестков. Композиции с цветами были излюблены художниками практически сразу с возникновением красок и возможностей для рисования. Цветы всегда притягивают человека своими формами, красотой и аурой гармонии. Интерьерные цветы отличаются от классически выполненных живописных цветов только формой подачи. И сегодня они приобрели такую форму, чтобы гармонично сочетаться даже с самыми ультрасовременными стилями, такие как минимализм, хайтек, лофт [Абакумов, Дергач, 2015, с. 29]. Цветовые композиции выполняются в разной технике и масштабе.

Следующими по популярности являются темы композиций с животными и птицам, женские портреты, силуэты фигур, пейзажи (морской, песчаный наиболее популярны), абстракции, не имеющие конкретных фигур. Отдельно можно выделить тематику городского пейзажа, упрощённых человеческих силуэтов. Несомненной популярностью пользуются композиции с изображением перьев, листьев растений в крупном масштабе, и расплывчатыми изображениями, напоминающими космос или морскую пену.

Важным аспектом интерьерной живописи является стиль. Он может быть любым, необходимым для конкретной стилистики интерьера. Очень популярным является копирование стилей известных художников-экспрессионистов. Картины могут воссоздавать стиль известной работы, но с иной подачей изображения, например, другим рисунком или же композицией. Стилей существует великое множество, и каждая картина уникальна и соответствует уникальному стилю того помещения, к которому создается картина. Ограничений в создании нет, картина может быть как минималистична, так и нагружена объектами. Особое внимание в интерьерной живописи отводится цвету. Ценными и востребованными являются картины из собраний И. Морозова и П. Щукина. Невероятные, красочные, креативные работы импрессионистов привлекают, удивляют, шокируют. И столетие спустя гениальные собиратели и из знаменитые коллекции произведений, как никогда, популярны в России.

Современные проекты интерьеров, создаваемые современными дизайнерами среды, грешат отсутствием эксклюзивности, и здесь стилистика первого в истории дизайнерского стиля Модерн выступает своеобразным золотым фондом, вдохновляющим на создание элитарного стиля для людей. Это не целиком заимствованная палитра и стиль в интерьере, а небольшое проявление, реминисценция, связывающая прошлое с настоящим. Приглушенные тона и краски, множество великолепных стилизаций вносят в проект мотив роскоши с природными мотивами, ретро романтики, что невероятно востребовано потребителями. Картины и плакаты А. Мухи, Э. Грассе, Т. Лотрека можно увидеть в помещениях ресторанов и кафе в г. Москве, которые в сочетании с классическим цветом стен выглядят настоящей драгоценностью, соединяющей художественность и тенденцию.

В отличие от квартир прошлого века, современное строительство настроено на расширение пространства квартир и помещений. В связи с этим актуальными все чаще становятся абстрактные картины больших размеров, выполненные в цвете: это динамичные, фактурные изображения из мазков и штрихов краски, совмещающие в композиции разные по тону, цветам и оттенкам линии, пятна, штрихи. Искусство, пришедшее на смену реализму, выросшее из авангардного стиля, одного из самых ценных стилей двадцатого века, находит своих поклонников. Такие картины необычны, оригинальны, ненавязчивы, создают приятный фон в офисе с современным интерьером, квартире. Популярны также стилизованные, обобщенные пейзажи, выполненные с натуры в южных странах, цвет и жизнерадостные сочетания красок создают особое настроение, помогают снять напряжение. Постеры с оригиналов таких работ (например, художника Алексея Ланцева) нередко продаются на сайтах по цене в десятки раз ниже оригинала.

Невероятно актуальным в последние годы стал стиль ретро, советский стиль в интерьере и графическом дизайне. Интерес к ушедшим эпохам, к витражным вещам в России развивался параллельно со странами северной Европы, где гордятся витражными находками в интерьерах квартир. Плакаты и картины в советском стиле прекрасно вписываются в скандинавский интерьерный стиль, первоначально созданный для удовлетворения потребностей рабочего класса. Тенденция коснулась многих элементов среды: советской мебели, которую обновляют, перетягивают и красят, бытовых приборов, советской электроники, ковров и посуды. Невероятное преображение вещей выглядит оригинально, красочно, модно. Вещи эпохи высоких стилей, 50-х и 60-х годов двадцатого столетия вносят романтическую ноту в популярный сегодня скандинавский стиль и лофт, обогащая интерьеры, наполненные электроприборами и технологиями. Публика, пресытившись западным дизайном, находит в ретро часть души, традицию, связанную с семейными ценностями и историей. Это ретро комоды, лепнина на стенах,

потрепанный временем паркет, письменный стол. Невероятный источник представляет собой академическая живопись эпохи СССР, пейзажи и портреты, которые можно встретить на арт- и блошиных рынках. В интерьерах сочетание разных по степени обработки материалов выглядят свежими, контрастными.

Дизайн интерьера в значительной степени зависит от цветовой гаммы, так как это самый важный фактор дизайна интерьера. Цвет играет существенную роль в нашей жизни. Это визуальный язык, понятный во всем мире. Использование различных цветов является самым быстрым, простым и наиболее реалистичным способом разработать немедленную модернизацию в комнате. Заново покрашенная комната освежит интерьер и исключит структурные несовершенства. Краска может полностью изменить атмосферу интерьера и создать гармонию с декором в соответствии с выбранным стилем, настроением и характером хозяина.

Важной составляющей интерьерной картины, как и всего средового дизайна, является цветовая гамма. Цветовая гамма подбирается зачастую современной, упрощенной, в нескольких сочетающихся оттенках. Основные цвета должны быть живописно подобраны между собой, не вызывая цветового диссонанса. Обычно для создания рядовой цветовой схемы используют три-четыре цвета, где один из них является акцентным, а остальные в разной массе основными [Сырги, Осокина, 2015, с. 1].

Очень важным и интересным является техника создания интерьерных работ. Именно за счет разнообразия базовых материалов можно достичь удивительные в своем роде композиции. Подавляющее число интерьерных картин сделаны акриловой краской. Выбор базируется на основных свойствах акрила: яркие цвета, широкая палитра оттенков, быстрое засыхание, водостойкость. Акрил имеет в своей цветовой палитре металлические цвета всех оттенков, что необходимо для создания мерцающих, фактурных частей изображения. Очевидно, эти характеристики очень востребованы при работе над интерьером. Другие виды краски, например, масляная краска имеет основное неудобство − медленное засыхание [Кучеренко, Карагодина, 2017, с. 235]. В этой связи масляная краска используется в станковой академической живописи, но очень редко в интерьерной.

Помимо основной краски, в интерьерных работах популярны виды шпаклевки, текстурные пасты, натуральные камни для декорирования, поталь, позолота. Благодаря этим материалам можно создать текстуру и объем изображения. Зачастую объем придают деталям композиции, а не полностью всей работе. Фактура картины может воссоздать имитацию мрамора или других натуральных камней, металлов, или воздушных объектов, как, например, перо павлина или облака. В вопросе композиции фантазия не ограничена. Все вышеперечисленные техники придают разнообразие вариаций композиций, что увеличивает масштаб применения их на практике в дизайне интерьера.

Считаем необходимым для нашего исследования выделить модульные картины, хотя они и являются по сути разновидностью постеров, благодаря своей популярности стали самостоятельным видом интерьерных картин [Кучеренко, Глушко, 2017, с. 276]. Поэтому их вполне можно назвать интерьерными картинами нового поколения. Модульные картины интересны своей подачей. Это ряд картин, объединенных одной темой, цветовой составляющей и техническими приемами создания. Этот вид картин прекрасно вписывается в дизайн интерьеров жилых пространств, дополняя дизайн, или же притягивая внимание своим нестандартным обликом. Количество элементов или модулей может быть в картине разное. Как правило, от двух до семи. И располагаться они могут как симметрично, так и в неопределенном порядке. И тот и другой вариант одинаково приемлемы.

Выводы. Подводя итоги, следует отметить яркое отличие нового вида картин в дизайне интерьера, так как акцент в них направлен на уникальность каждой работы. Необходимо учитывать технику создания, поскольку художник использует в своем арсенале множество материалов, подходящих под конкретный проект. Интерьерный дизайнер может разработать эскиз, необходимый для художника, поскольку в проекте важна целостность и гармония во всех деталях [Сырги, Осокина, 2015, с. 33]. Ставя задачу перед художником, необходимо подобрать цветовую композицию, размеры холста и определиться с выбором красок и материалов, а также придумать композицию и рисунок в работе. Благодаря слаженной работе дизайнера и художника возможно достичь детальную проработку и высокий уровень профессионального мастерства в создании декора интерьера. Немаловажно и влияние дизайна помещения, в котором присутствует человек, на его настроение и самоощущение. Именно баланс цветов, гармонии, функциональности, чистоты и широты пространства создает необходимую психологическую атмосферу внутри пространства [Бектаева, 2020, с. 2]. Интерьерная картина, созданная художником, воплощает все смелые и нестандартные идеи заказчика и автора, что позволяет вывести дизайн интерьера на новый уровень. Интерьерная картина яркий и запоминающийся штрих в современном интерьере.

Список источников

Абакумов Л.И., Дергач Г.И. Арт-объекты в современном средовом дизайне // XIX Царскосельские чтения. СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2015. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/art-obekty-v-sovremennom-sredovom-dizayne (Дата обращения: 24.11.2023).

Баданова Н.М., Баданов А.Г. Создание коллажей, постеров, афиш // Образовательные технологии. 2017. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-kollazhey-posterov-afish (Дата обращения: 24.11.2023).

Бектаева А.Э. Искусство как терапия души и тела: взгляд художника // Вестник науки и образования. 2020. №2-1 (80). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvo-kak-terapiya-dushi-i-tela-vzglyad-hudozhnika (Дата обращения: 24.11.2023).

Демченко А.И. Коллаж и полистилистика. От экспериментов авангарда в общехудожественное пространство. Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015. 44 с.

Кучеренко М.С. Настенные картины, как элемент декора, используемый в декорировании интерьера // Дизайн и архитектура: синтез теории и практики. Сборник научных трудов. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2017. С. 256-264.

Кучеренко М.С., Карагодина М.Е. Основные способы зонирования жилого помещения // Дизайн-образование: проблемы и перспективы. Сборник научных трудов. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2016. С. 234–245.

Кучеренко М.С., Глушко С.С. Принципы подбора настенных произведений (картин) для жилого интерьера // Дизайн и архитектура: синтез теории и практики. Сборник научных трудов. Краснодар: Кубанский государственный университет, 2017. С. 276-293.

Махлина С.Т. Изучение истории искусства в современном мире // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2008. Т. 181. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-istorii-iskusstva-v-sovremennom-mire (Дата обращения: 24.11.2023).

Сырги А. В., Осокина В. А. Цветовое решение интерьера квартиры // Международный научно-исследовательский журнал. 2015. №2-2 (33). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsvetovoe-reshenie-interieva-kvartiry (Дата обращения: 24.11.2023).

References

Abakumov L.I., Dergach G.I. Art objects in modern environmental design. In: XIX Tsarskoye Selo Readings. SPb.: Leningrad State University named after. A.S. Pushkina, 2015. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/art-obekty-v-sovremennom-sredovom-dizayne (Date of application: 24.11.2023).

Badanova N.M., Badanov A.G. Creation of collages, posters, posters. *Obrazovatel'nye tekhnologii = Educational technologies.* 2017. No. 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sozdanie-kollazhey-posterov-afish (Date of application: 24.11.2023).

Bektaeva A.E. Art as therapy for soul and body: the artist's view. *Vestnik nauki i obrazovaniya = Bulletin of Science and Education.* 2020. No. 2-1 (80). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/iskusstvo-kak-terapiya-dushi-i-tela-vzglyad-hudozhnika (Date of application: 24.11.2023)

Demchenko A.I. Collage and polystylistics. From avant-garde experiments to the general artistic space. Saratov: Saratov State Conservatory named after L.V. Sobinova, 2015. 44 p.

Kucherenko M.S. Wall paintings as a decorative element used in interior decoration. In: Design and architecture: synthesis of theory and practice. Collection of scientific papers. Krasnodar: Kuban State University, 2017. Pp. 256-264.

Kucherenko M.S., Karagodina M.E. Basic methods of zoning residential premises. In: Design education: problems and prospects. Collection of scientific papers. Krasnodar: Kuban State University, 2016. Pp. 234–245.

Kucherenko M.S., Glushko S.S. Principles of selecting wall works (paintings) for a residential interior. In: Design and architecture: synthesis of theory and practice. Collection of scientific papers. Krasnodar: Kuban State University, 2017. Pp. 276-293.

Makhlina S.T. Studying the history of art in the modern world. *Trudy Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury = Proceedings of the St. Petersburg State Institute of Culture*. 2008. Vol. 181. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-istorii-iskusstva-v-sovremennom-mire (Date of application: 24.11.2023).

Syrgi A.V., Osokina V.A. Color solution for the interior of an apartment. *Mezhdunarodnyj nauchno-issledovatel'skij zhurnal = International scientific research journal.* 2015. No. 2-2 (33). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsvetovoe-reshenie-interieva-kvartiry (Date of application: 24.11.2023).

Статья поступила в редакцию 25.11.2023; одобрена после рецензирования 25.12.2023; принята к публикации 07.05.2024.

The article was submitted 25.11.2023; approved after reviewing 25.12.2023; accepted for publication 07.05.2024.