

**УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЯМИ С ПОМОЩЬЮ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ В АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ**

Герасимова Д. Л.,
доц., зав. каф. изобразительного искусства,
Архитектурно-художественный институт,
Одесская государственная академия строительства и архитектуры,
djavida@ukr.net

Сапунова М. Ю.,
к. арх., доц. каф. изобразительного искусства
sapunovamar@gmail.com

Рахубенко Г. Л.,
асс. каф. изобразительного искусства,
mida74@ukr.net

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с эмоциональной составляющей, которую вносит в интерьер художественное произведение. В наше время, когда все загружены переизбытком информации, художественное произведение становится своеобразным оазисом для человеческой души. Гармонично подобранный колорит, позитивный сюжет, сбалансированная композиция - благотворно влияют на психику зрителя. Это особенно важно для городских жителей, окруженных холодными городскими границами из стекла и бетона. Художественное произведение позволяет замедлить бег времени и окунуться в мир положительных эмоций.

Ключевые слова: художник, художественное произведение, колорит, архитектурная среда, акцент, восприятие, создание интерьера.

**УПРАВЛІННЯ ЕМОЦІЯМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
В АРХІТЕКТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ**

Герасімова Д. Л.,
доц., зав. каф. образотворчого мистецтва,
Архітектурно-художній інститут,
Одеська державна академія будівництва та архітектури,
djavida@ukr.net

Сапунова М. Ю.,
к. арх., доц. каф. образотворчого мистецтва,
sapunovamar@gmail.com

Рахубенко Г. Л.,
ас. каф. образотворчого мистецтва,
mida74@ukr.net

Анотація. У статті розглядаються питання, пов'язані з розміщенням художнього твору в інтер'єрі.

Краса і користь, грамотне формування інтер'єру, розміщення предметів мистецтва - це заняття, що вимагає певної майстерності і смаку. Середовище - це не тільки матеріальне поняття, але і простір, наповнений взаємовідносинами людей, емоціями, сформований історією і культурою. Сучасна безликість і одноманітність форм, «візуальний шок», який ми відчуваємо, спостерігаючи інтер'єри, які диктуються сучасною культурою під впливом соціальних зрушень, стають нормою формування архітектурного середовища. Цю проблему необхідно вирішувати, ще на етапі отримання архітектурно-художньої освіти.

Завдання дослідження виявити закономірності оформлення приміщення в залежності від художнього твору, з'ясувати найбільш сприятливу кольорову палітру твору, визначити динаміку і характер емоційного впливу, розглянути питання емоційного впливу мистецтва на інтер'єр. Пропонуються варіанти вирішення внутрішнього простору, в якому художній твір доповнює інтер'єр. В цьому випадку художній твір підпорядковується загальній композиції простору. Воно вибирається з урахуванням існуючої колірної гами і стилістики інтер'єру, що в сукупності створює задуманий емоційний фон. У тому випадку, коли інтер'єр проектується від певного художнього твору, тоді колірна палітра, загальний колорит, стилістика і композиційні прийоми внутрішнього простору, підкоряються йому, благотворно впливаючи на психіку глядача. Твір мистецтва, стає своєрідним оазисом для людської душі, дозволяє уповільнити плин часу і зануритися в світ позитивних емоцій, що особливо важливо для міських жителів, оточених холодними межами зі скла і бетону.

Художній твір і дизайн, при правильно спроектованій взаємодії, мають здатність, створювати не тривіальність архітектурного простору. Це відкриває нові можливості в спільній роботі художників, архітекторів і дизайнерів.

Ключові слова: художник, художній твір, колорит, архітектурне середовище, акцент, сприйняття, створення інтер'єру.

CONTROL OF EMOTIONS BY MEANS OF ARTWORK IN THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT

Gerasimova D. L.,

Associate Professor, Head of Department of Art,
Architectural and Art Institute,
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture,
djavida@ukr.net

Sapunova M. Yu.,

C. Arch., Associate Professor, *Department of Art,*
sapunovamar@gmail.com

Rakhubenko G. L.,

Assistant, Department of Art,
mida74@ukr.net

Abstract. The article deals with issues related to the placement of works of art in the interior.

Beauty and functionality, the competent formation of the interior, the placement of objects of art – this is an occupation that requires a certain skill and taste. The environment is not only a material form, but also a space filled with human relationships, emotions, formed by history and culture. Modern facelessness and uniformity of forms, “visual shock” that we experience when we see interiors dictated by modern culture under the influence of social change, are becoming the norm for the formation of an architectural environment. This problem should be solved already at the stage of receiving architectural and artistic education.

The objective of the study is to identify patterns of room design depending on the work of art, find out the most favorable color palette of the work, determine the dynamics and nature of the emotional impact, consider the issues of the emotional impact of art on the interior. Presents examples of solutions to the internal space in which the artistic work complements the interior. In this case, the work of art submits to the overall composition of the space and is selected taking into account the existing color range and style of the interior, which together creates the conceived emotional background. In the case when the interior is designed on the basis of a certain work of art, the color palette, the overall color, style and compositional techniques of painting are transmitted to it, which have a beneficial effect on the psyche of the viewer. The work of art, becoming a kind of oasis for the human soul, makes it possible to slow down the pace of time and plunge into the world of positive emotions, which is especially important for citizens surrounded by cold buildings made of glass and concrete.

Works of art and design, with properly designed interaction, can create a non-trivial architectural space. This opens up new opportunities in the joint work of artists, architects and designers.

Keywords: artist, artwork, color, architectural environment, accent, perception, creation of an interior.

Введение. Безликость и однообразие форм, «визуальный шок», который мы испытываем, наблюдая интерьеры, диктуемые современной культурой под влиянием социальных сдвигов, становится нормой формирования архитектурной среды. Проблема эта лежит гораздо глубже, еще на этапе получения художественного образования. Красота и польза, грамотное формирование интерьера, размещение предметов искусства - это занятие, требующее определенного мастерства и вкуса. Находясь в помещении, человек должен черпать энергию, если это рабочее помещение, отдыхать и наслаждаться жизнью, находясь дома. «Жизнь настолько трудна, что вынести ее без красоты человеку невозможно», говорила украинская художница Татьяна Яблонская. Искусство способно расширить пространство, ввести в повседневность новое измерение, поэтому важно внимательно и грамотно относиться к предметам искусства в интерьере. Художественное произведение, гравюры, фотографии могут стать главной ассоциацией, которая будет вызывать атмосферу беззаботности или эмоционального напряжения и отправной точкой в формировании архитектурного пространства.

Анализ последних исследований и публикаций. Среда – это не только материальное понятие, но и пространство, наполненное взаимоотношениями людей, эмоциями, сформированное историей и культурой. Важно, чтобы все окружающее нас несло на себе печать красоты и хорошего вкуса [1]. Этой теме посвящены труды А. В. Иконникова, В. Р. Аронова, В. П. Уренева, В. П. Покатаева и др. На сегодняшний день актуален вопрос – насколько важно художественное произведение в архитектурной среде и его способность выражать индивидуальность пространства, создавая в нем определенный эмоциональный настрой.

Постановка задачи. Выявить закономерности оформления помещения в зависимости от художественного произведения, выяснить наиболее благоприятную цветовую палитру произведения, определить динамику и характер эмоционального воздействия.

Основной материал и результаты. Наступило время, когда искусство с небывалой быстротой расширяет поле своей деятельности. Художники работают совместно с архитекторами, конструкторами дизайнерами. Все чаще поднимается проблема предметной среды, ее комплексное решение в синтезе с архитектурой. Это совокупность окружающих человека изделий, их комплексов, используемых для организации функциональных процессов жизнедеятельности и удовлетворения материальных и духовных потребностей [3].

Рассмотрим два способа размещения художественного произведения в интерьере:

1. Художественное произведение подбирается под существующий или проектируемый интерьер.

2. Интерьер проектируется с учетом художественного произведения, которое является «отправной точкой» в его формировании.

Первый вариант подхода, когда произведение располагается в уже существующем интерьере, характерен для архитекторов. В этом случае художественное произведение подбирается по теме и содержанию под стиль интерьера. Большое значение имеет их тональное и цветовое решение, которое должно взаимодействовать с цветовой схемой данной архитектурной среды и полнее раскрывать стилистику интерьера. Так же от места расположения в интерьере помещения будет зависеть и размер холста. Это может быть одна работа или серия живописных работ, монументальная живопись, которая по определению зависит от архитектуры, фотография или гравюра. В данном варианте художественное произведение носит подчиненный характер (Рис. 1).

Рис. 1

Рассмотрим второй вариант, когда под существующее художественное произведение проектируется интерьер. Кроме всех перечисленных ранее задач, которые решаются в интерьере, творческая композиция является важным элементом в формировании психологической составляющей архитектурной среды. Например, картины Эдварда Мунка – мрачные и депрессивные и для их восприятия требуется много внешнего света, в отличие от полотен Б. М. Кустодиева, как заметил как-то Максим Горький, наоборот: «... до краев заполнены солнцем и радостью». Анализируя используемые приемы в написания композиции, цветовую гамму, тему произведения, определяется стиль и выбирается место для размещения художественной работы в создаваемом интерьере[4].

Главной задачей создания интерьера, является гармоничное размещение и акцентирование внимания на данной работе. Произведение должно стать основным эмоциональным элементом интерьера. Исходя из этого, выбирается наиболее доступное и освещенное место, где можно сосредоточить все внимание на выбранном произведении. Если необходимо внести определенные изменения, делается перепланировка, в пределах допустимых строительных и нормативных актов, с учетом специфики помещения. Большое значение для эмоциональной составляющей интерьера, является сознательное применение средств и законов композиции. Одними из них являются контраст и нюанс. Так, располагая художественное произведение в интерьере, дизайнер намеренно может использовать контрастные сочетания цвета, фактуры и текстуры стен, приемы искусственной подсветки картины, создавая тем самым акценты и доминанты, вызывающие бурный эмоциональный отклик у зрителя (Рис. 2, 3).

Рис. 2. Е. Божко.
Тематическая композиция
«Бабье лето» в интерьере кафе «Осень»

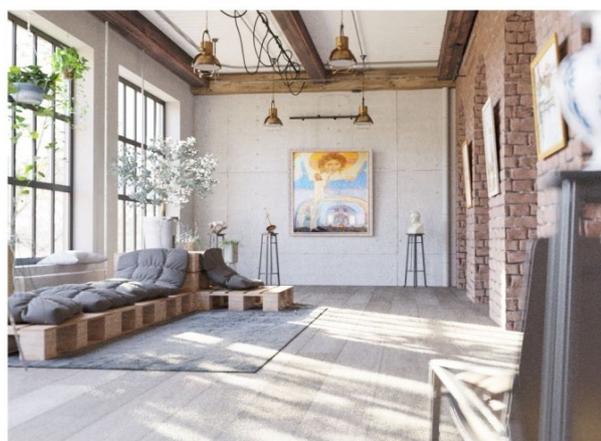

Рис. 3. З. Шишман.
Тематическая композиция «Рождение образа»
в выставочном зале иконописной школы

Композиционные решения интерьера на нюансных соотношениях, напротив, способны вызывать эмоции спокойствия, умиротворения, а умелое сочетание этих двух средств композиции создает сознательно управляемый эмоциональный фон.

Как пример рассмотрим размещение художественной работы «Семья» (Рис. 4) в интерьере общеобразовательной средней школы. Воздействие произведений искусства ощутимее и полнее, если они органично увязаны с функциональным назначением среды. Работа, располагается в учебном классе «Этики и психологии». Основная идея данной работы, сохранение семейных ценностей, любовь детей и родителей, значение семьи в воспитании подрастающего поколения.

Формирование гармоничной личности возможно только в том случае, если усилия педагогов и семьи объединяются вместе. Таким образом, художественное произведение «Семья», размещенное в интерьере школы, подчеркивает неразрывную связь воспитания в школе и семье. Изобразительное искусство помогает воспитывать активную, созидательную личность. Поэтому выбор учебного класса общеобразовательной школы не случаен, как первой ступени в получении необходимых знаний на пороге взрослой жизни. Класс «Этики и психологии» является удачным местом для расположения данной композиции. С большой ответственностью и любовью следует подходить к созданию интерьера детских учреждений, т.к. с детства особенно легко впитывается, воспринимается все красивое и некрасивое, хорошее и плохое. Полюбившиеся с детства вещи часто остаются идеалом красоты на всю жизнь [2].

Цвет несет в себе большую эмоциональную нагрузку и определяет восприятие нами объекта. В создании композиции «Семья» использовались акценты, выраженные красным цветом, что привлекает зрителя к работе. Красный цвет повышает чувствительность восприятия, но при этом является источником излишней вспыльчивости. Одновременно в работе присутствует и зеленая гамма, дополняющая кричащий красный и успокаивающая работу. Такое психофизиологическое воздействие можно применять целенаправленно. Внимание обращено, но не вызывает агрессии, наоборот заставляет задуматься. Создать приятное, теплое впечатление от работы помогает солнечная палитра. Комната залита солнечным светом, заставляя нас шуриться и ощущать на себе его прикосновение. Для работы, написанной в теплых тонах необходимо использовать холодный цвет в интерьере, тогда мы добьемся максимального эмоционального эффекта. Использование этого контраста позволяет создавать более живые и интересные интерьеры. В архитектуре степень воздействия некоторых цветовых гамм столь значительна, что иногда их выбор специально оговаривается. Правильность выбора цветового решения особенно важно в помещениях для длительного нахождения людей [6]. На фоне стены, спокойного холодного оттенка, теплая

гамма картини привлекать внимание. Тем не менее, цветовая гамма, использованная в работе, так же должна присутствовать в интерьере, чтобы гармонично в него вписаться. Основная задача автора заставить интерьер служить данной работе, возвращая наш глаз к композиции вновь и вновь акцентируя на ней внимание (Рис. 5).

Рис. 4. Г.Л. Рахубенко. «Семья» х. м.

Рис. 5. Интерьер учебного класса

Вывод. Подводя итог, можно сказать, что художественное произведение может не только органично вписываться в уже созданный интерьер, но и диктовать стиль, цветовую палитру внутреннего пространства, его назначение, оказывая, то или иное эмоционально-художественное воздействие. Художественное произведение и дизайн, при правильно спроектированном взаимодействии, обладают способностью, создавать нетривиальность архитектурного пространства. Это открывает новые возможности в совместной работе художников, архитекторов и дизайнеров.

Литература

- [1] Антонович Е.А., Василишин Я.В., Шпильчак В.А., Русско-украинский словарь инженерной графики, дизайна и архитектуры.-Львов: Світ,1996.
- [2] Жоголь Л.Е. Декоративное искусство в современном интерьере.-Киев: Будівельник,1986.
- [3] Змановских, Э. В. «Текстиль, мозаика, витраж в решении интерьеров» ИрГТУ. / Э. В. Змановских // Сборник избранных трудов научнотехнической конференции ИрГТУ. – Иркутск: Изд-во ИрГТУ– Вып. 6, с. 170-175, 2006.
- [4] Павлинская А. По законам красоты.-Ленинград: Художник РСФСР, 1964.
- [5] Степанов Н.Н. Цвет в интерьере, Киев: Вища школа,1985.

References

- [1. Antonovich E.A., Vasilishin Y.V., Shpilchak V.A., Russian-Ukrainian Dictionary of Engineering Graphics, Design and Architecture.-Lviv: Svit, 1996.
- [2] Zhogol L.E. Decorative art in a modern interior.-Kiev: Budivelnik, 1986
- [3] Zmanovskikh, E. V. "Textiles, mosaics, stained glass in interior design" ISTU. / E.V. Zmanovskikh // Collection of selected works of the scientific and technical conference of ISTU. - Irkutsk: Publishing house of ISTU– Issue. 6, p. 170-175, 2006.
- [4] Pavlinskaya A. According to the laws of beauty.-Leningrad: Artist of the RSFSR, 1964.
- [5] Stepanov N.N., Color in the interior. Kiev: Vishka school Head Office, 1985.