

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Развитие восприятия цвета на занятиях по живописи интерьера в контексте профессионального становления студента-дизайнера среды

УДК: 747.012.4

DOI: 10.47055/19904126_2023_3(83)_28

Боброва Елена Владимировна

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры дизайна.

Омский государственный технический университет.

Россия, Омск, e-mail: art-bobrova@yandex.ru

Аннотация

В статье рассматривается значение заданий по живописи интерьера для формирования профессиональных компетенций студентов-дизайнеров среды на примере конкретных учебных работ, выполненных в ходе реализации программы дисциплины «Спецживопись» в Омском государственном техническом университете. Установлены особенности восприятия интерьеров различных пропорций и функционала; рассматриваются способы их воспроизведения средствами живописи. Сравнительный анализ учебных работ студентов позволил установить не только конкретное практическое значение приведенных заданий, но и обозначить недостающие звенья учебной программы дисциплины, а также векторы их преодоления.

Ключевые слова:*цвет, интерьер, дизайн среды, живопись, ОмГТУ***Development of color perception in interior painting classes in the context of professional development of a student of environmental design**

УДК: 747.012.4

DOI: 10.47055/19904126_2023_3(83)_28

Bobrova Elena V.

PhD. (Pedagogy), Associate Professor, Department of Design.

Omsk State Technical University.

Russia, Omsk, e-mail: art-bobrova@yandex.ru

Abstract

The article discusses the importance of tasks in interior painting for the formation of professional competencies in students of environmental design on the example of specific educational works performed within the course "Special Painting" at the Department of Design, Omsk State Technical University. The perception of interiors of various proportions and functionality and ways to reproduce them by means of painting are considered. A comparative analysis of students' works made it possible to establish not only the specific practical significance of the assignments, but also identify the missing links in the curriculum of the discipline and the vectors for overcoming them.

Keywords:*color, interior design, environment design, painting, Omsk State Technical University***Введение**

Живопись интерьера или интерьерная живопись (франц. *Interieur* – внутренний) представляет собой изображение на полотне внутреннего убранства комнаты или здания [7]. В изобразительном искусстве этот жанр является своеобразным зеркалом жизни человека через призму мира вещей, которые его окружают. Гегель назвал интерьер «своеобразной одеждой человека» [7]. В полноценное направление интерьерная живопись оформилась в начале XVII в. благодаря, главным образом, представителям голландской школы живописи. Своеобразный культ вещей во многом создала буржуазная эпоха, отсюда и воспевание бытовой жизни человека, возникшие «портреты помещений». На протяжении всего развития жанра интерьера его изображение позволяло увидеть судьбы отдельно взятых людей или целых народов через призму среды, в которой им определено было существовать историческим контекстом. В современном искусстве интерьер часто становится фоном или непосредственным объектом для экзистенциальных исканий художников (А. Айзенштат, С. Агроскин, А. Греков, А. Румянцев и мн. др.), не является исключением и автор настоящей статьи.

Изучение способов, закономерностей и приемов изображения интерьера, таким образом, является важнейшей составляющей компетенций выпускников художественных специальностей, необходимой для их самостоятельной творческой деятельности. В профессиональной подготовке студента направления 54.03.01 «Дизайн среды» понимание глубокого пространства, а также средств, воздействующих на его восприятие, имеет особое значение. Известно, что один из важнейших таких средств – цвет. Свойства цвета изучаются студентами-дизайнерами посредством сразу нескольких дисциплин («Цветоведение», «Колористика в дизайне среды», «Пропедевтика» и др.). Принципиальное значение в этом ряду имеет дисциплина «Академическая живопись», поскольку именно она способствует изучению влияния цвета на формирование: в средствах передачи световоздушного пространства, состояния и качества освещенности, в создании иллюзии объема. Во многом углубляет изучение этих понятий, а также оттачивает практические навыки студентов пленэрная практика на примере перехода к заданиям по живописи архитектурного пейзажа в ситуации конкретного ландшафта. Разумеется, передача глубокого пространства на пленэре немыслима без решения цветовых задач. Вместе с тем, цвет также влияет на восприятие и внутреннего пространства архитектуры, его глубины: оно может казаться большим или меньшим, может угнетать или, напротив, располагать к себе; являться родовым признаком того или иного стиля и т. д.

Наилучшим образом раскрывают взаимное влияние цвета на пропорции конкретного помещения, элементы его убранства или меблировки задания по живописи интерьера, на примере которых студент-дизайнер всегда может эмпирическим путем выяснить, как качество цветового оттенка, размер цветового пятна; его насыщенность и светлота влияют на восприятие того или иного интерьера, подчеркивают его функционал.

На значение заданий по живописи интерьера в профессиональной подготовке студентов-дизайнеров указывала автор настоящей статьи в предшествующей публикации [2]. Вместе с тем, задания по живописи интерьера до настоящего момента в широкой художественно-педагогической практике находятся на периферии учебных программ по живописи. Так, в подавляющем большинстве популярных учебных пособий по живописи интерьер чаще всего фигурирует в качестве фона или дополнения к заданиям по живописи натюрморта или фигуры человека (Г. В. Беда, С. П. Ломов, О. П. Фролов, А. П. Яшухин и др.). Нельзя не отметить, что некоторые методические вопросы живописи пейзажа (Е. В. Боброва, В. С. Кузин, Н. Я. Маслов и др.), натюрморта (Н. П. Бесчастнов, Н. Гинзбург, Т. Зоммер и др.), а также головы или фигуры человека (В. А. Могилевцев, Е. И. Саяпина, А. А. Унковский и др.) выделены рядом исследователей, в том числе известных художников-педагогов, в отдельные методические разработки. В то же время аспекты живописи интерьера остаются изученными крайне мало, несмотря на их вполне очевидную важность в профессиональном становлении студентов-дизайнеров и возросшую популярность направления подготовки «дизайн среды».

Так, в попытке восполнить описанный выше образовательный пробел, в учебную программу студентов, обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» («Дизайн среды»), на кафедре «Дизайн» Омского государственного технического университета (ОмГТУ) для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» («Дизайн среды») в третьем учебном семестре был введен курс «Спецживопись». Его учебная программа (автор настоящей статьи является ее разработчиком) посвящена живописи интерьера, однако на изучение всего курса отводится всего лишь 58 учебных часов. Вместе с тем, практические результаты, полученные в ходе реализации курса, свидетельствуют о его безусловном значении в профессиональной подготовке дизайнеров среды.

Цель статьи – рассмотреть значение заданий по живописи интерьера в контексте развития восприятия цвета применительно к дальнейшей профессиональной подготовке дизайнеров среды.

Методологической основой исследования служит анализ источников по методике академической живописи, психологии восприятия цвета, а также накопленный эмпирический материал в ходе реализации программы «Спецживопись» на кафедре «Дизайн» ОмГТУ в группе Д-213.

Курс «Спецживопись» предполагает живописное решение помещений, принципиально различных по функционалу, пропорциям и цветовой схеме. Студент на примере учебных заданий программы средствами композиции, цвета, линейных и световоздушных построений должен решить следующие задачи:

- 1) передать функциональное назначение изображаемого пространства;
- 2) выявить его стилистические признаки;
- 3) раскрыть его глубину и пропорции (масштаб);
- 4) передать психологическое воздействие помещения на входящего.

Первым заданием программы, направленным на решении этих задач, была живопись спортивного зала 14-го учебно-лабораторного корпуса ОмГТУ (рис. 1, 2). На примере этого задания студенты исследовали влияние стаффажа (масштабной единицы) на восприятие пропорций помещения. Так, на рис. 2 функцию стаффажа выполняет



Рис.1. Задание по живописи интерьера спортзала.
Выполнила студентка 2 курса ОмГТУ К. Бабченко



Рис. 2. Задание по живописи интерьера спортзала.
Выполнила студентка 2 курса ОмГТУ А. Сафронова

баскетбольное кольцо, дополнительно раскрывающее функционал помещения, на рис.1 – предметы мебелировки. Кроме того, на примере живописи спортивного зала студенты исследовали влияние освещения на усиление геометрии помещения, а также психологический фон. Что касается цвета помещения, нельзя не отметить, что яркие цвета при длительном воздействии начинают угнетать человека [3]. Следовательно, для учебных аудиторий их выбирать нежелательно, и спортивный зал исключением не является. Стены его окрашены в бледно-розовый теплый цвет, который при активном солнце проявляется как более теплый, персиковый. На примере раскрытия этого цвета в теплом (в тени) и холодном (на свету) качествах студентам удалось установить, что теплый персиковый тон способствует дружелюбной атмосфере, располагает к взаимодействию, что положительно сказывается на выполнении командных заданий на уроках физической культуры, способствует снятию атмосферы зажатости [3].

Восприятие цвета человеком, пожалуй, одна из самых востребованных тем в области психологии восприятия (Б.Г. Ананьев, Р. Арнхейм, Л.С. Выготский и др.), сложившаяся в ряд широко известных цветковых теорий (Д. Альберс, В. Фон Безольд, И. Иттен, М. Шеврель и др.). Так, из физиологии восприятия известно, что холодные цвета в интерьере обладают успокаивающим эффектом, в отличие от теплых, которые, напротив, повышают работоспособность и бодрят [3]. Например, зеленый тон пола спортзала, который несет в себе устойчивые ассоциации, рожденные жизненным опытом, воссоздает ощущение природы – некой игры или занятий спортом на свежем воздухе.

Как отмечает Елена Стегнова, «приходя в новый для нас дом, чье-то жилье или некое общественное пространство, мы первым делом осматриваем его критически-любопытствующим взглядом, оцениваем наполнение, глядяемся в визуально-содержательную картину, представшую перед нами».

Невольно или вполне сознательно мы соотносим то, что увидели, с собственными представлениями о жизни, искусстве и даже идеологическими установками» [9, с. 9]. Превратить эту житейскую привычку в осознанный системный подход, позволяющий производить аналитические выводы, – одна из главных целей заданий по живописи интерьера. Так, чтобы вынудить учащихся принципиально иначе подойти к решению следующего задания, в качестве природы была выбрана аудитория печатной графики того же учебного корпуса, помещение которой существенно более тесное и исполнено в совершенно ином колорите (рис. 3, 4). С одной стороны, черно-белое решение интерьера символично само по себе, поскольку традиционная печатная графика привычно ассоциируется именно с таким колористическим решением. Вместе с тем, цветковые плитки ярких цветов призваны будоражить воображение студентов и, кроме того, замыкать ритм внутри помещения.

Совсем иные характеристики мастерских, предназначенных для рисунка и живописи – именно они стали объектом следующей учебной задачи (рис. 5, 6) курса «Спецживопись». Наряду с пропорциями этих аудиторий учащимся необходимо было выявить широкое, нейтральное по цвету пространство (для живописи необходимо отсутствие лишних рефлексов от стен) и функционал помещения (творческая обстановка, предметы натюрмортного фонда) не только посредством характера оборудования, предметов мебелировки, но и за счет создания ритмически организованного движения цвета внутри помещения.



Рис. 3. Задание по живописи интерьера мастерской печатной графики.
Выполнила студентка
2 курса ОмГТУ Д. Капанина



Рис. 4. Задание по живописи интерьера мастерской печатной графики. Выполнила студентка
2 курса ОмГТУ Т. Савченко

На рис. 5, 6 представлен интерьер художественного класса, в котором «творческий беспорядок» воссоздается как нагромождением предметов, так и посредством расстановки цветовых акцентов: в нейтрально-прохладной тональности, которую задают стены (рис. 6), появляются вкрапления теплых цветов предметов, задающих движение не только благодаря их ритмической организации в листе, но и самому цветовому тону. Теплый цвет стремится к движению, холодный к состоянию покоя [3].

В заданиях для самостоятельной работы студентов в курсе «Спецживопись» предусмотрены упражнения по живописи домашних интерьеров с последующим анализом их пропорций, функционала и цветовой схемы. На рис. 7, 8 представлены интерьеры прихожих, различных по состоянию освещенности, наполненности и пропорциям. На рис. 7 композиция организована замкнутым ритмом акцентов темных и цветовых пятен предметов, наполняющих пространство прихожей, вокруг органично смещенного от центра вправо светового пятна окна. Силуэт красного наконечника огнетушителя в композиции принципиально меняет восприятие этюда: не претендуя на роль композиционного центра, он сообщает динамику, энергию сюжету, задавая ему оптимистичный эмоциональный тон.

Цельность композиционного строя на рис. 8 достигается благодаря организации определенной непрерывности развития пятен собственных и падающих теней, которая позволяет не только замкнуть движение внутри формата



Рис. 5. Задание по живописи интерьера живописной мастерской.
Выполнила студентка
2 курса ОмГТУ Т. Савченко



Рис. 6. Задание по живописи интерьера живописной мастерской.
Выполнила студентка
2 курса ОмГТУ К. Бабченко



Рис. 7. Домашнее задание по живописи интерьера прихожей.
Выполнила студентка
2 курса ОмГТУ К. Бабченко



Рис. 8. Домашнее задание по живописи интерьера прихожей.
Выполнила студентка
2 курса ОмГТУ З. Телегина

листа, но и подчинить этому движению детали, наполняющие входную зону. Ненасыщенные цвета помещения, тяготеющие к природным земляным оттенкам в теплом тоне тени при рассеянном прохладном оконном свете создают ощущение комфорта и покоя человеку, возвращающемуся домой или этот дом покидающему.

Комфорт, располагающий к приему пищи, виден в цветовом решении кухни в работе по живописи интерьера М. Коноваловой (рис. 9). Теплый свет воссоздает атмосферу уюта, а доминанта зеленого успокаивает и располагает к себе. Совершенно другой колорит в работе того же автора на рис. 10: гармония холодных тонов ассоциативно обращает нас к теме воды, что подчеркивает функционал помещения. Несмотря на то, что в обоих случаях организована композиция «конверта» (четыре диагональных силовых линии направлены вглубь изобразительной плоскости), движение на рис. 9 более стремительное, агрессивное, в отличие от соседнего рисунка, а расстояние в случае интерьера кухни



Рис. 9. Домашнее задание по живописи интерьера кухонной зоны.
Выполнила студентка
2 курса ОмГТУ М. Коновалова



Рис. 10. Домашнее задание по живописи интерьера ванной комнаты.
Выполнила студентка
2 курса ОмГТУ М. Коновалова

воспринимается более глубоким в отличие от интерьера ванной комнаты. Отчасти это вопрос масштаба – соотношения размеров объектов, наполняющих помещение. Но только отчасти. Во многом расстояние связано с отношениями теплостойкости цветового решения интерьера: теплые тона задают пространство более глубоким, протяженным, нежели холодные. Вместе с тем, те же теплые тона делают помещение более тесным, а холодные – просторным. Эти закономерности на практическом примере изучают студенты ОмГТУ в рамках курса «Спецживопись», посвященного живописи интерьера.

Заключение

«Проектировать – значит подвергать осмыслению закономерности общественной жизни» [6, с. 12]. Опыт работы дизайнера среды – это, разумеется, опыт проектирования, связанный с необходимостью выявления структуры, схемы видимого пространства, и цвет в этой схеме имеет принципиальное значение. Выполняя задания по живописи интерьера, студент-дизайнер исследует средства передачи глубины пространства, изучает влияние масштаба (изменение пропорций помещения, размеров элементов, его наполняющих), цвета, общей тональности помещения на его восприятие, что является неотъемлемой частью его профессиональных компетенций.

На основе анализа выполненных заданий можно сделать следующие выводы:

- задания по живописи интерьера должны быть обязательными в образовательной программе студента-дизайнера среды;

- задания программы среди прочего должны включать живопись разностилистических интерьеров, помимо домашних или вузовских помещений. Здесь возможны «выездные» задания с живописью музейных залов, современных холлов, вокзальных помещений и пр.;

- необходимо разработать учебные пособия для студентов дизайнеров, посвященные непосредственно живописи интерьера, раскрывающие как влияние цвета на составление иллюзии глубины пространства, так и на закономерности психофизических свойств цвета, его воздействия на человека в контексте темы интерьера;

- в рамках учебных заданий по живописи интерьера необходимо исследование цвета в контексте национальных традиций, особенностей культуры.

«Пространство жизни и пространство культуры – два мира, живущих по своим законам, но в странной зависимости друг от друга: мечтая о гармоничном союзе, ни в чем не находя согласия. Едва ли не больше даже, чем архитектура, интерьер более чувствителен к переменам во времени, вкусах, моде, образе жизни и быстрее на них реагирует» [6, с. 14]. Фиксировать эти изменения – одна из задач учебных заданий по живописи интерьера для студентов-дизайнеров среды.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм. – М.: Архитектура, 2007. 392 с.
2. Боброва, Е.В. О значении заданий по живописи интерьера в профессиональной подготовке студента-дизайнера / Е.В. Боброва // Синтез искусств в проектировании среды: мат-лы IV Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. – Омск, 2022. – С. 160–170.
3. Влияние цвета на человека в интерьере: оттенки красок и чувств: [сайт]. – URL: <https://m-strana.ru/design/vliyanie-tsveta-na-cheloveka-v-interere/>
4. Волков, Н.Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. – М.: Искусство, 1977. – 263 с.
5. Выготский, Л.Г. Психология искусства / Л.Г. Выготский. – Ростов н/Д: Феникс, 1998. – 480 с.
6. Давыдова Н. Интерьер: пространство жизни? Пространство культуры? / Н. Давыдова // Декоративно-прикладное искусство. – 1991. – № 6 (403). – С. 14–15.
7. Интерьер в живописи: [сайт]. – URL: <https://artchive.ru/genres/interior/>
8. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен. – М.: Издатель Д. Аронов, 2001. – 96 с.
9. Стегнова Е.В. Разрозненные мысли об архитектуре / Е.В. Стегнова // Декоративно-прикладное искусство. – 1991. – № 6 (403). – С. 8–9.

REFERENCES

1. Stegnova, E.V. (1991). Scattered thoughts about architecture. *Decorative and Applied Arts*, 6 (403), pp. 8-9
2. Davydova, N. (1991). Interior: the space of life? Space of culture? *Decorative and Applied Arts*, 6 (403), pp. 14-15
3. Interior in painting, (2023). [online] Available from: <https://artchive.ru/genres/interior/> [Accessed 1 July 2023].

4. Bobrova E.V. (2022). On the importance of tasks in interior painting in the professional training of a design student. In: Synthesis of Arts in Designing the Environment. Omsk: Omsk State Technical University. pp. 160-170
5. M-strana, (2019). The influence of color on a person in the interior: shades of colors and feelings. [online] Available from: <https://m-strana.ru/design/vliyanie-tsveta-na-cheloveka-v-interere/> [Accessed 3 July 2023].
6. Itten, I. (2001). The art of color. Moscow: D. Aronov. (in Russian)
7. Vygotsky, L.G. (1998). Psychology of art. Rostov-on-Don: Feniks. (in Russian)
8. Volkov, N.N. (1997). Composition in painting. Moscow: Iskusstvo. (in Russian)
9. Arnheim, R. (2007). Art and visual perception. Moscow: Arhitektura. (in Russian)

© Боброва Е. В.



Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons "Attribution-ShareAlike" ("Атрибуция - на тех же условиях"). 4.0 Всемирная