

УДК 75.052 (571.15)

Oparin N.A. The possibility of using the traditional Ural-Siberian murals in the the modern interior.

The problems surrounding the visual environment and its impact on the emotional and sensual sphere of man. Their solutions through the application of the modern interior of the Ural-Siberian traditional painting.

Keywords: house-painting, folk arts and crafts, Ural-Siberian painting, a visual medium, interior.

*Н.А. Опарин, педагог дополнительного образования МАУДО ДТД и М «Янтарь»
, E-mail: nikolai.oparin@mail.ru*

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАДИЦИОННОЙ УРАЛО-СИБИРСКОЙ РОСПИСИ В СОЗДАНИИ ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ ИНТЕРЬЕРА

В статье рассматриваются проблемы окружающей визуальной среды и ее влияние на эмоционально-чувственные сферы человека. Способы их решения посредством применения в современном интерьере традиционной урало-сибирской росписи.

Ключевые слова: домовая роспись, народное декоративно – прикладное искусство, урало-сибирская роспись, визуальная среда, интерьер.

В настоящее время существует множество исторических сложившихся стилей в изобразительном искусстве и дизайне, которые влияют на окружающую визуальную среду. Но, к сожалению далеко не всегда учитывается их влияние на психику человека. На данный момент эту проблему решает экологический дизайн, в который входит изучение и использование благотворного влияния на человека проектируемой и создаваемой окружающей среды. Агрессивную визуальную среду создают многоэтажные здания с большим числом одинаковых окон на стене; стены, облицованные кафельной плитой; кирпичная кладка с потайным швом; двери, обитые вагонкой; а также всевозможные решетки, сетки, дырчатые плиты, гофрированный алюминий и т. д. В городских условиях нередко одно агрессивное поле налагается на другое, к примеру, стена дома с навесными рустами, за металлической решеткой.

В агрессивной и гомогенной среде не могут полноценно работать фундаментальные механизмы зрения.

В последнее время во всех крупных городах увеличилось число психических заболеваний. И этот рост продолжается. Специалисты назвали это заболевание

«синдром большого города», который нередко проявляется в агрессивности человека. Среди множества факторов противоестественная видимая среда вносит в рост психических заболеваний свой вклад.

Медицинскими аспектами не исчерпывается проблема видеоэкологии. Дело в том, что агрессивная среда побуждает человека к агрессивным действиям. И, как правило, в микрорайонах с новой архитектурой число правонарушений возрастает. Как видим, когда ухудшается экологическая ситуация, последствия приобретают глобальный характер. В этой связи ничего другого не остается, как соблюдать требования жизнеобеспечения человека полностью соответствующие физиологическим нормам.[1]

Все это приводит к тому, что агрессивная визуальная среда провоцирует и агрессивные действия человека. Поэтому особенно важно, чтобы формирование благоприятной визуальной среды осуществлялось дизайнерами и архитекторами на основе принципов видеоэкологии, учитывающей особенности нашего зрения.

Наиболее близко к естественному зрительному восприятию находятся народное декоративно-прикладное творчество, так как оно более приближено к природным формам.

М.С. Соколова пишет: «Народное искусство это целостное явление, так как основой его является жизнь и быт людей, их представления о мироздании, трудовая деятельность, обряды и праздники. В предметах народного искусства материализовано образное мышление народа». [2]

Результаты художественно-творческой деятельности народа отражают его жизнь, воззрения, идеалы. Поэтому в произведениях народного творчества заключен опыт нравственных чувств, знаний, поведения. Уникальный и богатый по своему содержанию, опыт придает народному творчеству своеобразную ценность как средству нравственно-эстетического воспитания человека. Многофункциональность народного искусства позволяет рассматривать его как огромную силу, воздействующую на личность и общество.

Обращенность народного искусства к человеку и воздействие на его интеллектуальную и эмоционально-чувственные сферы раскрывают большие возможности для использования изделий и элементов традиционных народных художественных промыслов в современном изобразительном искусстве и дизайне.

Историческая преемственность в искусстве не зиждется только на содержании того или иного художественного произведения, абстрагируясь от его формы. Как бы

критически мы ни оценивали произведения искусства, они всегда воспринимаются нами во всей индивидуальной неповторимости, художественной уникальности, в которой форма и содержание неразрывны. Поэтому важно не нарушать сложившегося единства формы и содержания. Даже приоритет художественной формы над содержанием несет в себе тенденцию нарушения их единства, так как в подлинном произведении они неразрывны.

Мастера, расписывающие предметы быта и избы в технике урало-сибирской росписи, изучали явления природы, ее естественные формы. Они воспринимали целостность и гармоничность этих форм как эстетические критерии. Наблюдения за природой способствовали возникновению образов-метафор, общих для многих народов. Образцы птиц и небесных светил связывались при этом с символикой жизни. Потребность в познании мира и отражении человеческого опыта в произведениях народного искусства требовала, чтобы человек был готов и способен за контуром коня, птицы увидеть нечто большее, чем животное и птица - человеческий мир. Многозначность символов-образов в народном декоративно-прикладном искусстве представляет определенную трудность. Она заключается не только в многозначности, но и в сложившемся стереотипе взгляда на наследие прошлого. Условный язык народного искусства сложен для нас и потому, что огромен разрыв между характером образного мышления мастеров прошлого и нашим восприятием, воспитанным на современных формах профессионального искусства. Поэтому особый интерес представляет современный дизайн интерьеров с применением урало-сибирской росписи.

На примере домовых росписей Урала и Сибири раскрывается глубокая содержательность этого вида народного искусства. Уходящая корнями в далекую древность, основанная на мировосприятии крестьянина, нашедшая яркое выражение в творчестве народных художников, она поражает упорядоченностью и логичностью, строгостью законов, что способствовало при всем многообразии проявлений сохранению не только единства стиля в рамках области, района, но и региона в целом.

В современном искусстве дизайнеры опираются на законы цветовой гармонии, особенности цветового видения. Знания по цветоведению помогают создавать архитектурный облик интерьера, здания, среды. В дизайне, как и в декоративно-прикладном искусстве, большое внимание уделяют взаимосвязи цвета с формой и назначением предмета интерьера.

В то же время важно учитывать эмоциональное воздействие цвета на человека. Цветовая среда нашего окружения влияет не только на настроение, но даже на самочувствие человека. Цвет способен утомлять, раздражать или приободрять нас. Например, яркие контрастные цвета, создающие веселое настроение, характерны для детской и спортивной одежды и обуви. Использование локальных цветов в посуде привлекает внимание и радует глаз. Именно цвет во многом формирует отношение к предметам. Современным дизайнерам необходимо учитывать различное восприятие цвета в зависимости от свойств фактуры. Так, если окрасить одним цветом гладкую, шероховатую, ребристую поверхности, то без труда можно заметить, что одни участки будут казаться светлее, а другие — темнее. Изменения цвета в зависимости от различной фактуры и текстуры необходимо связывать со светоотражающей и светопоглощающей способностями поверхностей. Все это учитывалось и мастерами в традиционной урало-сибирской росписи. Наше чувство пространства бессознательно ориентируется на природу. Мы привыкли к тому, что небо над нами преимущественно светлое, а земля под ногами темная, поэтому, чтобы хорошо себя чувствовать, в комнатах потолок обычно делают светлым, а пол — темным. Если умело учитывать такое разделение и использовать воздействие различных цветов, то можно изменить пропорции помещения. Эти приемы широко использовались в росписи стен и дверей в технике урало-сибирской росписи. Очень важна функция цвета как средства сохранения и создания экологически чистой визуальной среды интерьеров и фасадов, которая зачастую перенасыщена цветом или ахроматическими решениями. Достижение цветовой гармонии объектов дизайна с их окружением, целенаправленное формирование цвета интерьера и экстерьера зданий ведут к формированию целостной цветовой среды поселков и городов и гармонизации человеческих отношений.[3]

Домовая Урало-сибирская роспись еще недостаточно используется в творчестве современных художников и дизайнеров в создании и проектировании жилых помещений. Хотя будучи частью общенационального явления, она чрезвычайно своеобразна, что позволяет определить ее как вполне самостоятельную разновидность современного искусства.

В данном контексте урало-сибирская роспись выступает в роли традиционной народной эстетики в современных условиях, поэтому она наиболее физиологична. То есть она «обеспечивает наиболее оптимальную среду для развития человека, так как всякий предмет имеет влияние на мозг и производит в нем изменения». [4]

Создавая современный интерьер, следует помнить, что он должен служить интеллектуальному, эмоциональному и социальному развитию человека. Современный дизайн в погоне за эффектностью, функциональностью, и массовым тиражом не всегда это учитывает. Человек очеловечивается только в культурном поле, а интерьер - один из каналов культурного опыта человека, который стимулирует, определяет и формирует сумму навыков, необходимых в жизни. Потребность человека в радости - базовая потребность.

На данный момент в России существуют проекты, поддерживающие развитие и возрождение народных художественных промыслов, это поддержка производителей и система подготовки специалистов. Но, к сожалению, учебными заведениями не ставится задача применения традиционных промыслов в современных условиях общества. Поэтому для поддержки урало – сибирской росписи требуется не только подготовка специалистов, а еще и выполнение современных интерьеров в большом количестве, что будет способствовать не только сохранению, но и дальнейшему развитию промысла.

Библиографический список

1. Видеоэкология [Э/п].- Р/д: http://www.videoecology.ru/sc_videoecology.php
2. Соколова М.С., Художественная роспись по дереву. Технология народных художественных промыслов: учеб. пособие для студентов вузов / М.С. Соколова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005.
3. Сокольникова Н.М., Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальной школе: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений.- 2-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.
4. Красота и мозг. Биологические аспекты эстетики: Пер.с англ./Под ред. И.Ренчлера, Б.Херцбергер, Д.Эпстайна.-М.:Мир, 1995.