Н.П. ПРИКАЗЧИКОВА

Доцент ВАК, член Союза художников РФ, заслуженный работник культуры РФ, член Российской академии народного искусства. Государственное автономное образовательное учреждение «Астраханской области высшего образования Астраханский государственный архитектурно-строительный университет»
e-mail: Prikazchikovanp@mail.ru

А.С. ВОЛОШИНА

Доцент ВАК, член Союза дизайнеров РФ. Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет»
e-mail: Sanast86@mail.ru

В.В. АФИНОГЕНОВА

Доцент. Член Союза дизайнеров РФ. Государственное автономное образовательное учреждение «Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет»
e-mail: Vik13.90@mail.ru

N.P. PRIKAZCHIKOVA

Associate Professor of the Higher Attestation Commission, member of the Union of Artists of the Russian Federation, Honored Worker of Culture of the Russian Federation, member of the Russian Academy of Folk Art. State Autonomous Educational Institution of the Astrakhan Region for Higher Education Astrakhan State University of Architecture and Civil Engineering
e-mail: Prikazchikovanp@mail.ru

A.S. VOLOSHINA

Associate Professor of the Higher Attestation Commission, member of the Union of Designers of the Russian Federation. State Autonomous Educational Institution of the Astrakhan Region for Higher Education Astrakhan State University of Architecture and Civil Engineering
e-mail: Sanast86@mail.ru

V.V. AFINOGENOVA
Assistant professor. Member of the Union of Designers of the Russian Federation. State Autonomous Educational Institution of the Astrakhan Region for Higher Education Astrakhan State University of Architecture and Civil Engineering
e-mail: Vik13.90@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2022_1_2_ 133_145

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОЕВ И ОСОБЕННОСТИ ИХ КОМПОЗИЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

CLASSIFICATION OF WALLPAPER PATTERNS AND FEATURES OF THEIR COMPOSITIONAL STRUCTURE

В статье рассматриваются и классифицируются обои, с художественной точки зрения, так как оценивают обои, прежде всего, по эстетическим качествам. Также освещается изучение дизайнером особенностей композиционного построения обойных рисунков, взаимосвязь с архитектурным внутренним пространством, что является актуальным и сегодня. Научная новизна заключается в анализе и классификации основных композиционных приемов формирования обойных рисунков. Проанализированы основные черты рисунков и схем обоев: композиционная структура, затем архитектурно-художественная масштабность, сюжетное содержание, или тематика, художественный стиль. В результате раскрыта взаимосвязь обойных рисунков с архитектурной масштабностью пространства и его влиянием на пространство интерьера в целом. Использование материалов статьи в качестве учебно-методических указаний для студентов-архитекторов будет иметь практическое применение и пользу.

The article examines and classifies wallpaper from an artistic point of view, as wallpaper is evaluated primarily by aesthetic qualities. It also highlights the designer's study of the features of the compositional construction of wallpaper patterns, the relationship with the architectural interior space, which is still relevant today. Scientific novelty

lies in the analysis and classification of the main compositional techniques for the formation of wallpaper patterns. The main features of wallpaper drawings and schemes are analyzed: compositional structure, then its architectural and artistic scale, plot content, or theme, artistic style. As a result, the relationship between wallpaper patterns and the architectural scale of the space and its influence on the interior space as a whole is revealed. The use of the materials of the article as educational and methodological guidelines for students of architecture will have practical application and benefit.

Ключевые слова: композиция, интерьер, ритм, композиционный строй, эстетика, дизайн интерьера, компоновка, архитектурная масштабность.
Keywords: composition, interior, rhythm, compositional structure, aesthetics, interior design, layout, architectural scale.

Важность обоев в формировании внутреннего архитектурного пространства сложно переценить. Изучение закономерностей построения и структуры обойного рисунка актуально для грамотного использования обоев в интерьере, создания определенных эффектов восприятия архитектурного пространства в целом. Рисунок обоев характеризуется одновременно орнаментальностью, ритмичным строем, статичностью и динамикой, композиционной структурой рисунка, архитектурной масштабностью, тематикой и сюжетом, колористикой [1]. Все эти параметры оказывают взаимное влияние при восприятии рисунка, хотя и проявляются в разной степени. Также каждый вид композиционного построения рисунка в обоях по-своему влияет на восприятие интерьера, его масштаба, создает определенные визуальные эффекты.

Цель исследования — выявить роль и особенности использования обоев в формировании образа и структуры внутреннего архитектурного пространства, в отличие от других видов внутренней отделки. Анализ обойных рисунков проводился на основе: 1) композиционной структуры; 2) архитектурно-художественной масштабности; 3) сюжетного содержания, или тематики; 4) художественного стиля. Для решения этих задач в статье применяются следующие методы исследования: 1) дескриптивный метод, представляющий собой систему описания признаков, параметров и характеристик объекта и предмета исследования; 2) метод сравнитель-

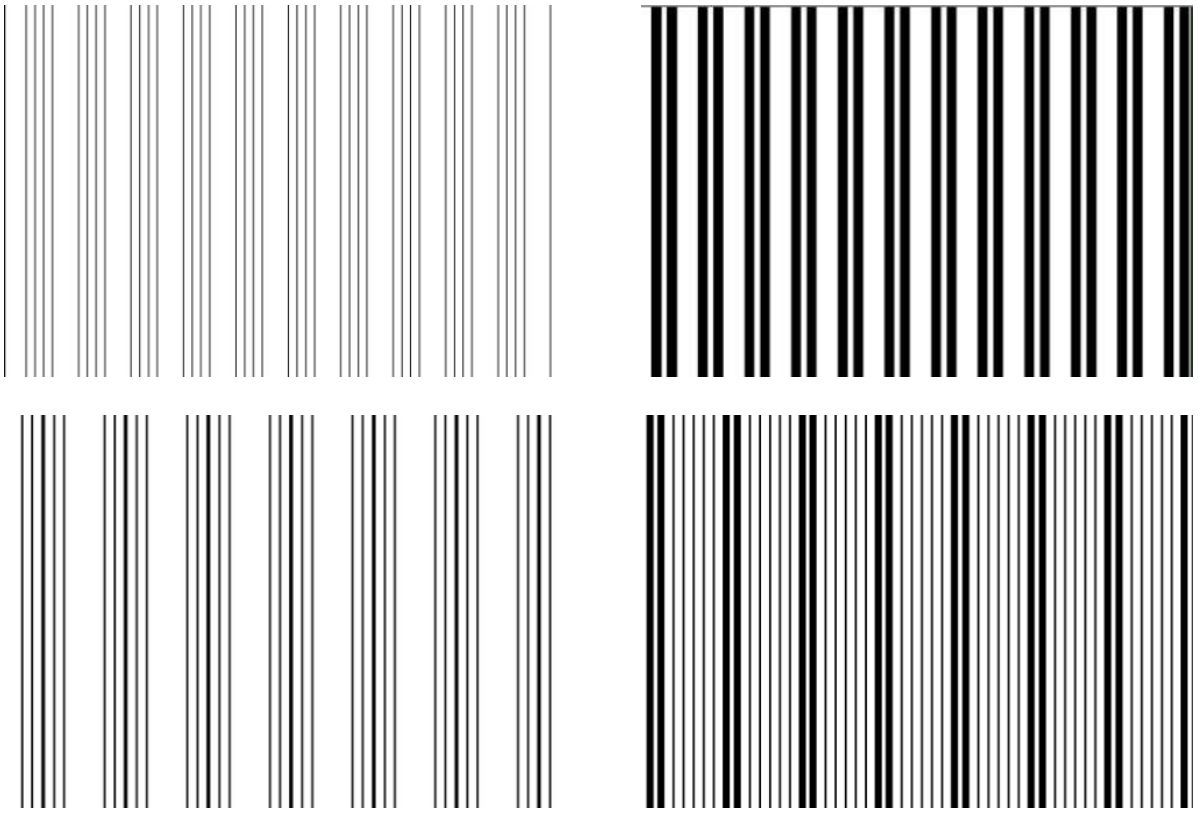

Рис. 1. Простейшие линейные полосатые композиционные структуры орнамента

ного анализа, позволяющий определить сильные стороны каждого графического приема; 3) индукция — движение мысли от частного к общему, при знании отдельных фактов, которые приводят к определенным закономерностям.

Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут использоваться для дальнейших исследований в данном направлении и способствовать пониманию влияния различных видов обойных рисунков на восприятие архитектурного внутреннего пространства.

Основу композиции обойного рисунка составляет его структура, или основной принцип расположения фигур. Бесчисленное количество структур обойного рисунка можно объединить для их изучения в несколько укрупненных групп наиболее употребительных в проектировании и производстве обоев [6].

Одна из наиболее часто встречающихся композиционных структур обойного рисунка — это полосовая структура с вертикальным построением полос (вдоль полотна обоев). Это довольно разнообразная структура, она может иметь множество вариантов. Полосы могут отличаться по

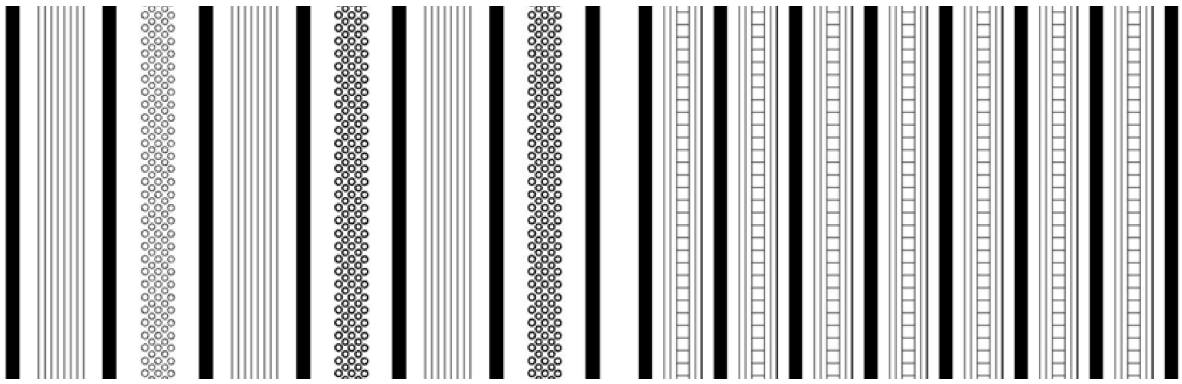

Рис. 2. Полосовые композиционные структуры орнамента с линейными и другими элементами

ширине, по сложности построения [3]. Они могут быть статичными или динамичными, с любым количеством колористических решений.

Невозможно проиллюстрировать все или значительную часть возможных вариантов композиционной структуры обойного рисунка, построенной на сочетаниях вертикальных полос. На рисунке 1 показаны несколько примеров, из которых каждый может быть, в свою очередь, представлен во многих вариантах построения полос, линий и фигур, встроенных в вертикали и образующих полосы.

На рисунке 1 показаны схемы простейших вариантов полосовой композиционной структуры обойного рисунка. В качестве основной фигуры занято всего две линии — тонкая и толстая. Как видно из рисунка, даже такими примитивными средствами можно создать много разнообразных ритмических построений, отличающихся размером ритмического шага, тоновой выразительностью и другими качествами [4].

На рисунке 2 схема структуры усложнена введением в нее, кроме простых линий, других элементов мелкого размера, расположенных в виде полос. Размеры нелинейных фигур столь малы, что их форма или силуэт почти не воспринимаются, но созданные им полосы видны вполне четко [9]. Такая структура становится более выразительной, по сравнению со структурой из одних линий. При соответствующем колористическом решении такие обои могут быть весьма интересными по своим эстетическим качествам.

Схемы полосовой композиционной структуры, показанные на рисунке 3, отличаются от предыдущих тем, что нелинейные фигуры приобретают большее значение, чем линейные элементы, что придает рисункам другой характер — менее геометрический, более живой.

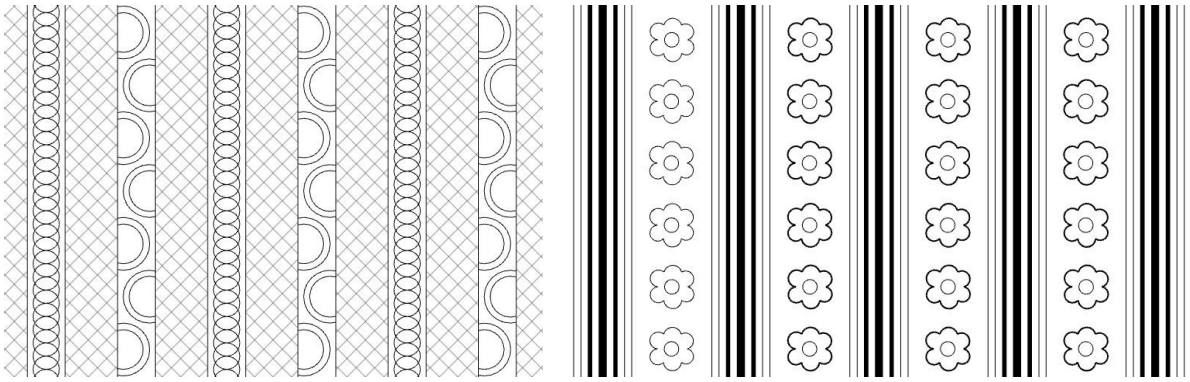

Рис. 3. Полосовые композиционные структуры орнамента с фигурными элементами

Схемы, показанные на рисунке 4, представляют дальнейшее усложнение композиционной полосовой структуры. Здесь показана попытка создания крупного прерывистого динамичного ритма, движения орнаментальных полос по горизонтали, вдоль стены. Прерывистый ритм более разнообразен, но более спокоен, благодаря симметричности построения.

Еще более разнообразными могут быть конкретные художественные решения в пределах каждой схемы. Обои с полосовой структурой композиции рисунка хорошо воспринимаются в интерьере квартиры. Они визуально увеличивают высоту помещения [2]. Полосовая структура рисунка легко отделается от всего, чем заполнен интерьер, конечно, если в интерьере нет тканей, например, занавесей с такой же вертикальной структурой рисунка.

Есть и другие композиционные структуры, по которым создается уникальный рисунок обоев, — часто применяется композиционная структура рисунка, которую можно назвать сетчатой или решетчатой. Она характеризуется тем, что все элементы орнамента располагаются таким образом, что в целом образуют на стене рисунок более или менее

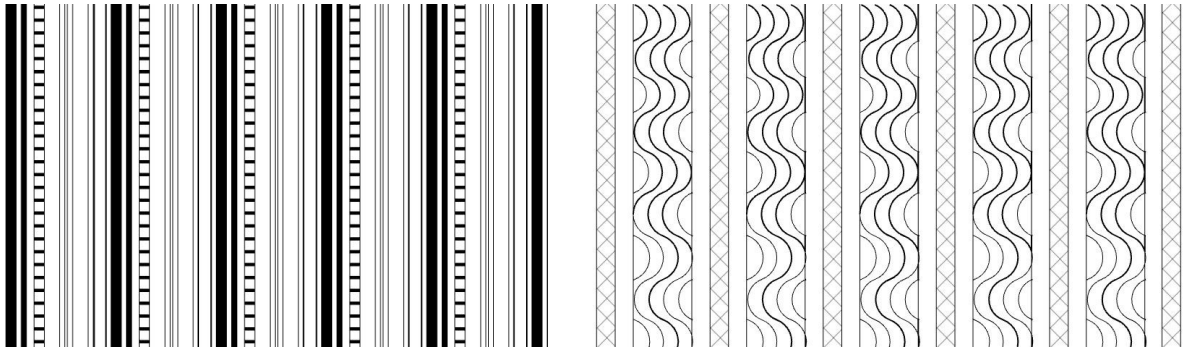

Рис. 4. Полосовые композиционные структуры орнамента со сложным ритмом

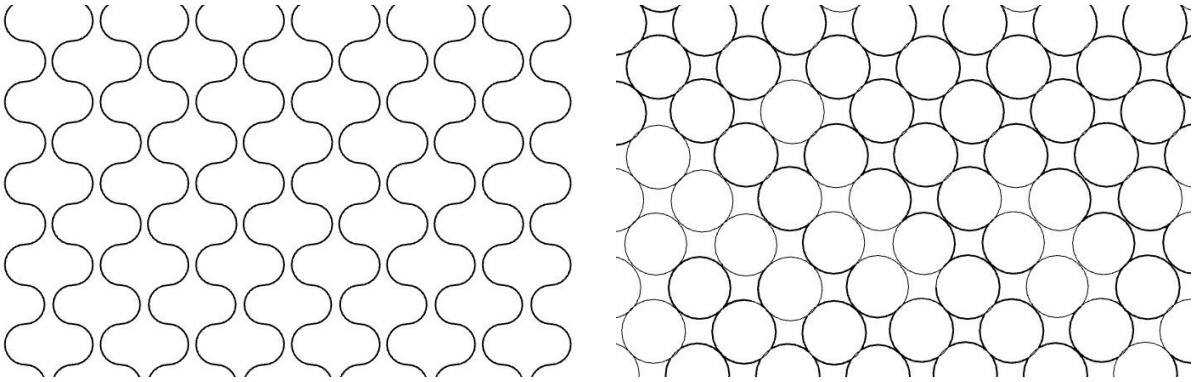

Рис. 5. Простейшие решетчатые композиционные структуры орнамента

явственной решетки. Эта структура может быть решена линейно, тогда решетка выражается очень четко, или в виде композиции из элементов различного содержания (цветов, геометрических или других фигур) [13].

На рисунке 5 показаны четыре схемы простейших композиционных структур в виде решетки. Основной элемент орнамента — линия разной толщины. В двух случаях рисунок ассоциируется с металлической кованой решеткой, в двух других напоминает рисунок ткани. Выразительность орнамента определяется только характером линий — их толщиной, цветом и расположением. Обои с таким рисунком маловыразительны даже при контрастном цветовом решении, применяют их тогда, когда хотят создать весьма спокойную обстановку, чтобы стены не задерживали на себе внимание. Более сложные схемы этой структуры позволяют достичь большого разнообразия и очень высокой выразительности обоев [14].

Первое средство усложнения решетчатой структуры — наложение одной схемы на другую, создается сложное переплетение элементов структуры и этим достигается увеличение выразительности рисунка. На рисунке 6 показано усложнение орнамента введением второй решетки другого силуэта, а также новым нелинейным элементом композиции — цветком.

Во всех этих схемах создается впечатление некоторой глубинности или двухплановости, что позволяет обогатить впечатление об интерьере [12]. Можно применять сдвоенные и строенные композиционные структуры (каждая из этих структур может иметь свой силуэт решетки), ввести различные по форме нелинейные элементы — фигуры орнамента и, таким образом, получить сложные и более выразительные композиции обойного рисунка.

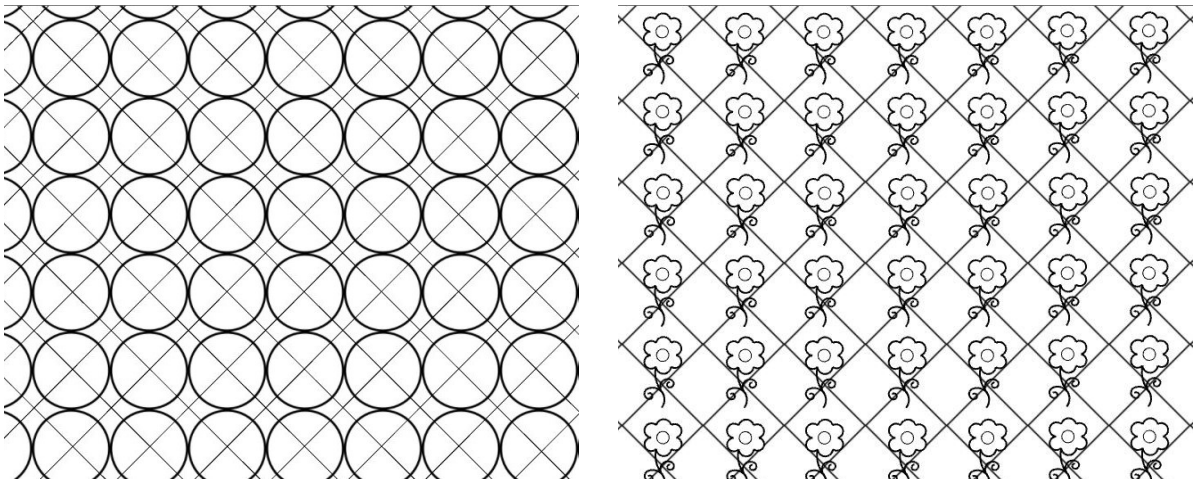

Рис. 6. Сдвоенные решетчатые композиционные структуры

Дальнейшее усложнение и обогащение решетчатой композиционной структуры обойного рисунка может достигаться сдвоением в нем акцентов для построения сложных ритмов выявления направления движения композиции рисунка [11]. На рисунках 7, 8 и 9 показаны схемы трех структур с одинаковой основной решеткой. В первом случае (рис. 7) в структуре появляется вертикальное направление, что сближает ее с полосовой структурой, но обои нуждаются в подборке по рисунку.

Во втором случае (рис. 8) появляется двойное движение, или два направления: одно, горизонтальное, выражено более четко, другое прослеживается как бы на втором плане. В обеих схемах различаются фон, решетка и штриховка, что создает впечатление глубинности (снижает впечатление жесткости) стен [4].

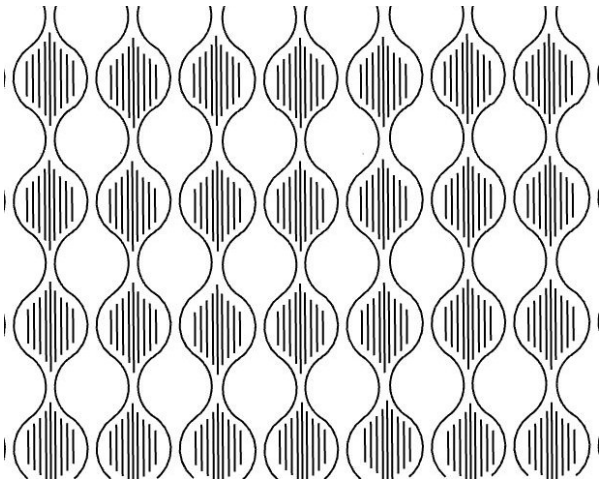

Рис. 7. Сложная решетчатая композиционная структура орнамента с выраженной полосовой структурой

Выше (рис. 1) были показаны примеры построения и усиления динамических ритмов на фоне простой решетчатой структуры любой формы. Рисунки с решетчатой композиционной структурой могут иметь практически бесконечное количество конкретных художественных решений. И,

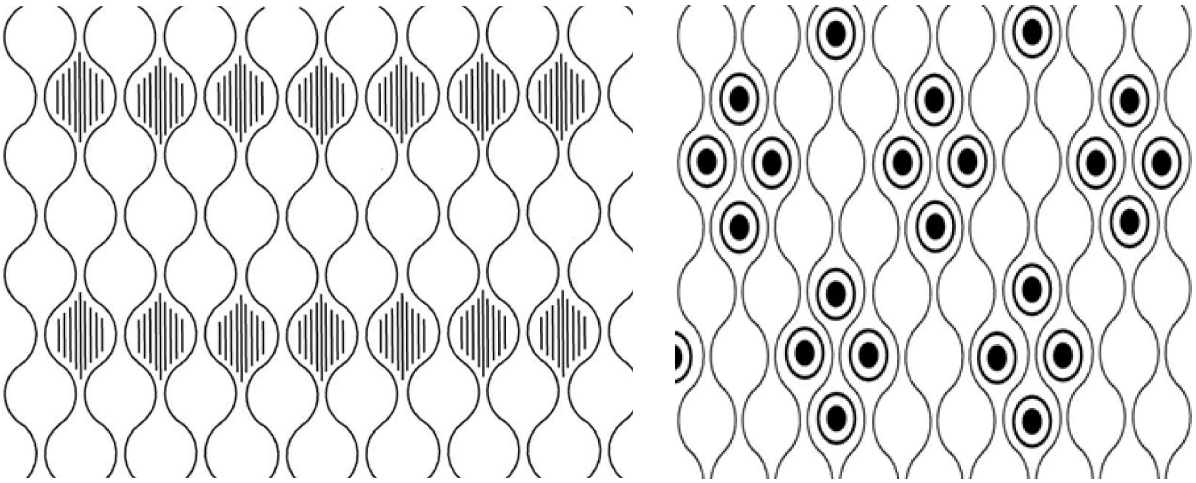

Рис. 8. Сложная решетчатая композиционная структура орнамента с горизонтальным и вертикальным композиционным направлением

наконец, цветовое решение рисунка при данной структуре может также дать многое для усиления выразительности и художественного обогащения обоев [10].

Обои с рисунками, созданными по решетчатой композиционной структуре, представляют наиболее широкую группу, что объясняется не только рассмотренными здесь художественными качествами, но также и тем, что они хорошо и в то же время разнообразно выявляют стены помещений. Эти обои, благодаря своему структурному построению, создают восприятие цельности, состоящие из отдельных фигур — элементов, расположенных в определенных порядках.

Художественная форма, как и содержание, элемента медальонной композиционной структуры может быть весьма различной. В каждой такой структуре может быть несколько элементов, отличающихся по размерам, содержанию и, следовательно, по значению в общей композиции. Фон, на котором располагаются медальоны, также может быть разнообразным не только по цвету и фактуре, но и по рисунку, построенному по полосовой и решетчатой структуре [15]. Таким образом, одна структура накладывается на другую, отчего композиция рисунка становится более сложной, богатой и впечатляющей. В этом случае наиболее трудной задачей является правильный выбор размеров элементов той или другой структуры, то есть правильное соотношение размеров элементов структур первого и второго плана. Соотношение размеров должно быть таким, чтобы структура фона не «забивала», не мешала восприятию медальонов,

на которых строится композиция рисунка. Соотношение выразительности фона и фигуры определяется не только размерами элементов структуры, но также их формой, силуэтом и колористическим решением.

На рисунках 9, 10 схематично показаны две сравнительно простые композиционные структуры, в которых главным элементом является медальон — фигура, размещенная на ровном или сложном фоне.

Все эти примеры показывают, что в пределах композиционной структуры можно создать самые различные ритмы и направления движения орнамента, различные размерные соотношения элементов. Возможно также сочетание двух композиционных структур, однотипных и разнотипных. Здесь можно создать различную степень выразительности основного элемента — фигуры или медальона — и всей композиции в целом. В обойном рисунке применяются также структуры, изображающие различные отделочные материалы и их фактуры, а также собственно обойные фактуры [16]. Эстетическое отношение к таким имитациям двойственное. Когда на поверхности обоев изображаются цветы, листья, а иногда различные животные, звери, птицы, то это воспринимается как объект изобразительного искусства, вызывает определенные эстетические впечатления, например, нравятся или не нравятся форма и цвет изображаемого предмета, степень его стилизации, геометризации и т. д., но никогда это изображение не претендует на создание впечатления живого цветка или зайца (например, на обоях для детских комнат). Обои с изображением, например, дерева, кирпичной кладки, даже мраморной мозаики претендуют на впечатление натурального материала. Но это впечатление, каким бы искусным ни было изображаемое, не может быть достигнуто, не может быть полноценным, как и всякая подделка. В то же

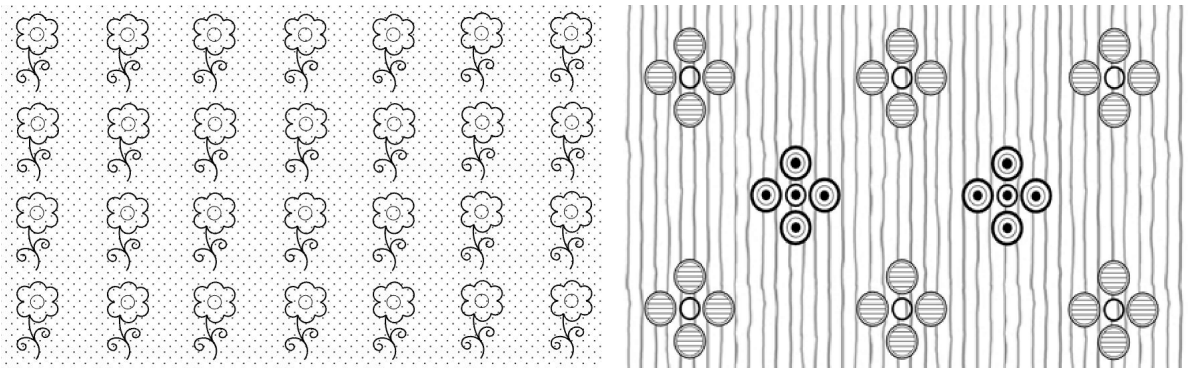

Рис. 9, 10. Простая медальонная композиционная структура орнамента и усложненная медальонная композиционная структура

время понятен интерес к таким обоям, поскольку на них изображаются привычные предметы, и многие из них, прежде всего, изображение деревянных фигур, ассоциируются с приятными каждому человеку впечатлениями, связанными с природой. Композиционная структура рисунков обоев, изображающих отделочные материалы, очень разнообразна, поэтому выразительность рисунка определяется такими композиционными средствами, как колористика, контрастное или нюансное соотношение цветов, а также формой и силуэтом орнамента [7].

Довольно большую группу обойных рисунков представляют имитации фактуры грубых тканей — сурового полотна, мешковины, брезента. Здесь имитируется обычно не только рисунок переплетения со всеми его деталями — узлами, утолщениями нитки, но и его рельеф, что достигается тиснением бумаги в процессе печатания обоев [8]. Эти имитационные обои можно отнести к типу собственно фактурных обоев, то есть таких, в рисунках которых нет подделки под определенный материал, а есть крупно- или мелкозернистая фактура. В данном случае форма зерна не имеет особого значения для выразительности рисунка. Выразительность фактуры определяется размером зерна, рельефом и расцветкой. В обоях с фактурным рисунком элемент фактуры (условно «зерно») может быть разных размеров и формы, что также положительно влияет на выразительность рисунка.

С точки зрения художественных качеств, фактурные обои занимают особое место. Они не претендуют на создание ярких, декоративных впечатлений, но в то же время могут быть вполне полноценными по своим эстетическим качествам [5]. На фоне фактурных обоев хорошо воспринимаются картины и другие произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также мебель, ковры, декоративные ткани. Они всегда служат фоном, вторым планом, что придает своеобразный характер всему внутреннему архитектурному пространству.

При анализе обоев массового производства понятно, что в тематике рисунков разнообразные цветы, деревья, листья, нарисованные весьма различными стилевыми приемами, явно преобладают над всеми остальными тематическими мотивами. Однако тематика обоев намного обширнее.

Тематика обойных рисунков может быть следующая.

1. Растительная — цветы, листья, деревья, травы и т. д.

2. Геометрическая — линейные и фигурные композиции.

3. Фигурная — люди, животные, птицы, рыбы и т. д.

4. Пейзажная — все времена года, южные, северные, морские, лесные пейзажи.

5. Архитектурная — отдельные исторические сооружения, стилистические изображения, архитектура разных времен, в том числе и современная архитектура города и деревни.

Итак, обои часто являются основным носителем цвета в интерьере, а цвет играет большую роль в создании не только определенного эстетического восприятия архитектурного пространства, эмоционального настроя человека, но и различных композиционных приемов, которые позволяют моделировать взаимодействие света и тени, служить навигации в архитектурном пространстве, создавать различные оптические эффекты хроматической стереоскопии, поэтому мы приходим к следующим выводам: обои должны быть не только красивыми, но и быть высокохудожественными. Обои как отделочный материал характеризуются многими качествами: утилитарными, эксплуатационными и др. Чаще всего обои выбирают именно по эстетическим качествам, но архитектор и дизайнер архитектурного пространства должен воспринимать каждый вид обоев, тип обойного рисунка, прежде всего, как инструмент для создания определенного образа архитектурного пространства. Ритмичные композиции обойных рисунков способны моделировать пространственные характеристики интерьеров. Различные виды обойных рисунков, их композиционная структура способны задавать масштаб всему помещению, создавать эффекты статичного и динамичного пространства. Фактурные же обои способны обогатить монохромные, минималистичные интерьеры различными эффектами, проявив структуру пространства, объем и пространственные связи составляющих архитектурное пространство.

Список литературы:

1. *Адорно Т.* Эстетическая теория / Т. Адорно. — Москва: Республика, 2001. — 524 с.

2. *Арнхейм Р.* Искусство и визуальное восприятие. — Москва: Прогресс, 1974. — 392 с.

3. *Нешумов Б.В., Щедрин Е.А., Минервин Г.Б.* Художественное проектирование. — Москва: Просвещение, 1979. — 175 с.

4. *Березин М.П.* Пространство — восприятие — поведение / М.П. Березин // Строительство и архитектура Ленинграда. — Ленинград, 1975. — № 7. — С. 39–42.

5. *Берсенева В., Романова П.* Вопросы орнаментации ткани. — Москва: Легкая индустрия, 1977. — 190 с.

6. *Бесчастнов Н.П.* Художественный язык орнамента: [учебное пособие] для студентов вузов, обучающихся по специальности «Дизайн». — Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010. — 335 с. ISBN 978-5-691-01702-5.

7. *Дамский А.И.* Обои для современной квартиры. — Москва: Лесная промышленность, 1982. — 136 с.: ил.

8. *Дамский А.И., Каптельцева Т.М.* Нормаль по внутренней отделке жилых домов массового строительства. — Москва: ГлавАПУ, 1970. — 58 с.

9. *Забелыпанский Г.Б, Минервин Г.Б., Раппорт А.Г., Сомов Г.Ю.* Архитектура и эмоциональный мир человека. — Москва: Стройиздат, 1985. — 208 с.

10. *Ионников А.В.* Художественный язык архитектуры / А.В. Ионников. — Москва: Искусство, 1985. — 176 с.

11. *Кордо Н.Я.* Единый каталог и московское домостроение. — Москва: Московский рабочий, 1979. — 175 с.

12. *Печкова Т.А.* Системы классификации цвета. — Москва: издательство ВНИИТЭ, 1969.

13. *Приказчикова Н.П., Волошина А.С.* Роль декоративно-прикладного искусства в жилом интерьере советского периода 50–80-х годов XX века // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. — 2020. — № 2 (32). — 28 с.

14. *Приказчикова Н.П., Волошина А.С.* Художественные приемы в создании световой среды в интерьерах советского периода 50–80-х годов XX века // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. — 2019. — № 4 (30). — 67 с.

15. *Арнхейм Р.* Искусство и визуальное восприятие / перевод на русский язык с изменениями. — Москва: Прогресс, 1974.

16. *Чернов М.М.* Обои и отделочные материалы для ремонта квартир. — Москва: Стройиздат, 1992. — 186 с.