

УДК 73.027.2 + 72.012

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЛЬЕФНЫХ КОМПОЗИЦИЙ В СРЕДОВОМ ДИЗАЙНЕ

О.В. Финаева, Н.А. Козина

В статье даны определения видов рельефа, применяемых в архитектуре, краткая история применения рельефной композиции в истории искусства и использование ее в современном монументальном и декоративно-прикладном искусстве.

Ключевые слова: рельеф, архитектура, композиция.

Современный дизайн имеет в своем арсенале богатую палитру приемов преобразования пространства и одним из них является включение в проект рельефной композиции для создания комфортной для человека среды – жилой, производственной, эстетической, социально-культурной.

Рельеф – это объемное изображение на плоскости. С помощью рельефа можно создать орнаментальные, цветочные, многофигурные композиции или пейзаж.

В зависимости от высоты выноса различаются архитектурные рельефы: барельеф – от фр. *bas-relief* – низкий рельеф, горельеф – от фр. *haut-relief* – высокий рельеф, контррельеф – от лат. *contra* – против и «рельеф», представляющий собой «негатив» барельефа (рис. 1), койланаглиф или *en creux* – от фр. «врезка» – вид углубленного рельефа, т.е. вырезанный на плоскости контур (рис. 2) [1].



Рис. 1. Контррельеф



Рис. 2. Койланаглиф

Композиционные принципы использования скульптуры в архитектурной среде зародились вместе с возникновением самой архитектуры еще задолго до появления понятия дизайн городской среды. На тот момент скульптура была неотделима от архитектуры и являлась одним из множества средств ее выразительности [2]. Впервые рельеф стали применять

в Египте с начала династического периода и до конца эпохи эллинизма. Рельефные изображения встречались на бытовых и культовых предметах, погребальных стелах, но особенно часто – на стенах храмов и гробниц. При различиях в сюжетах изобразительный принцип оставался единым и основывался на требованиях древнеегипетского канона. Рельеф, украшавший поверхность, не должен был разрушать ее фактуру, в связи с чем, высота древнеегипетского рельефа была очень невелика. Использование методов перспективы и пространственных планов отсутствовали. Групповые сцены всегда разворачивались в одну линию по типу фриза: таких поясов-фризов обычно бывает несколько. Плоский силуэт рисунка подчеркнут обобщенным контуром, близким к геометризированному. В искусстве Древнего Египта применялись два типа рельефа – барельеф, на котором фон вокруг фигур удалялся, и рельеф с углубленным контуром, но сохраненным фоном. Шедевром свободы и эмоциональности в рельефных изображениях эпохи является знаменитая композиция «Плакальщицы» из гробницы в Мемфисе.

В Греции и Риме композиция рельефа меняется, он становится более динамичным, фигуры составляют сложную структуру, тело анатомически верно. В барельефах Древней Греции впервые стали изображать человеческую фигуру в трехчетвертном повороте (надгробие Гегесо, ок. 410 г. до н.э.) и в сложных ракурсах – храмы Афинского Акрополя, V в. до н. э. (рис. 3). Барельефами украшены знаменитая колонна римского императора Траяна (сцены воинских побед над даками, II в.).



Рис. 3. «Борцы». Барельеф с афинского Акрополя.
Ок. 500 г. до н. э. Мрамор. Национальный музей. Афины

В средневековой архитектуре рельеф является произведением монументального искусства, им богато украшены романские храмы (королевский портал собора в Шартре, Нотр-Дам де Пари, Франция, XII в.) и замки.

С эпохи Возрождения барельеф почти не встречается в чистом виде – обычно художники объединяют в одной работе разные виды рельефов.

В средние века рельеф широко используется в оформлении храмов и дворцов. Примером храмового рельефа стал великолепный храм Нотр-Дам-де-Пари двери, интерьеры и экстерьер которого богато украшены рельефом. Левый портал, посвященный Деве Марии, датирующийся примерно 1210-ми годами, покрыт рельефами на сюжеты из ее жизни, в том числе: рождение Марии, Благовещение, Рождество и Успение, Воскресение. Все это далеко не окончательный список барельефов храма (рис. 4).

Примером использования рельефа в средневековых дворцах может послужить знаменитый палаццо Веккио (рис. 5).

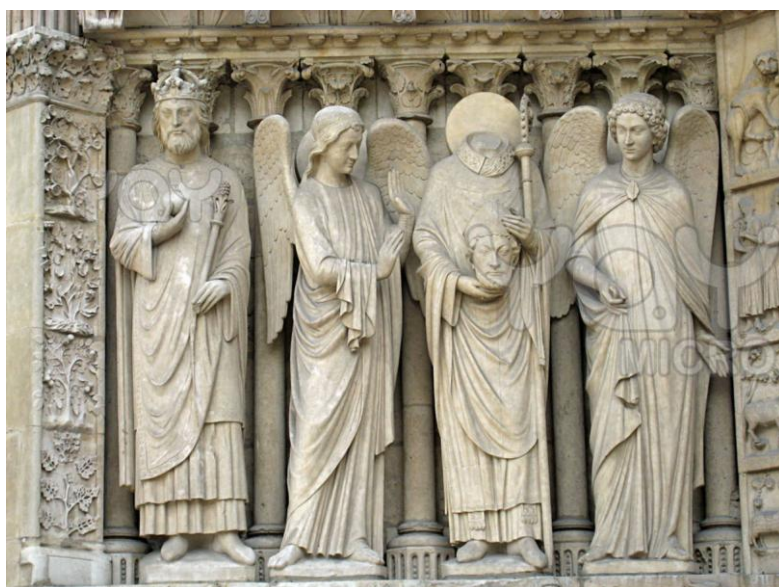


Рис. 4. Нотр-Дам-де-Пари, аркатурный пояс



Рис. 5. Палаццо Веккио, обрамление колонны

Аналогичное применение рельеф получил и в древнерусской архитектуре. Можно вспомнить знаменитые аркатурные пояса и рельефные композиции Дмитриевского собора во Владимире, Георгиевского храма в Юрьеве-Польском и другие шедевры Русской архитектуры. Отдельно можно отметить рельефные композиции поливных и неполивных изразцов Ярославских храмов XVII века [3]. Временем расцвета рельефа в России стала эпоха классицизма – надгробие С.С. Волконской И.П. Мартоса, 1782 г.; барельефы Ф.П. Толстого на тему «Одиссеи» Гомера, 1814–1816 гг., и медалионы в память Отечественной войны 1812 г. [4].

В наши дни рельеф широко применяется в интерьерах и экстерьерах зданий. Сегодня мы заново наблюдаем прочтение функций рельефа в дизайне среды: во-первых – эстетическая – формирование определенного настроения у зрителя; во-вторых – композиционная – в качестве акцентов и доминанты в пространстве объекта; в-третьих – повествовательная – сюжетные композиции направленного эмоционального воздействия.

Наиболее ярким примером повествовательной роли рельефной композиции может служить решение мемориальных комплексов, посвященных Великой Отечественной войне. Монументальные комплексы сооружений, таких как Брестская крепость, Трептов-парк, Мамаев курган имеют сложную пространственную структуру. Скульптура и скульптурный рельеф выступают в тесной взаимосвязи с архитектурой комплексов. Планировочное решение, композиция и силуэты объектов передают драматизм событий. Рельефное решение плоскости, включенное в объем скульптурных композиций усиливает этот эффект.

Под руководством скульптора Е.В. Вучетича в г. Волгограде на Мамаевом кургане воздвигнут памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» (1959–1967). Яркое образное решение композиции рельефов мемориального комплекса подчеркнуто грубостью поверхности камня, что создает сильное эмоциональное напряжение, которое сопровождает тему войны и помогает раскрыть замысел автора (рис. 6, 7).



Рис. 6. Рельефная композиция комплекса Мамаев Курган, Волгоград

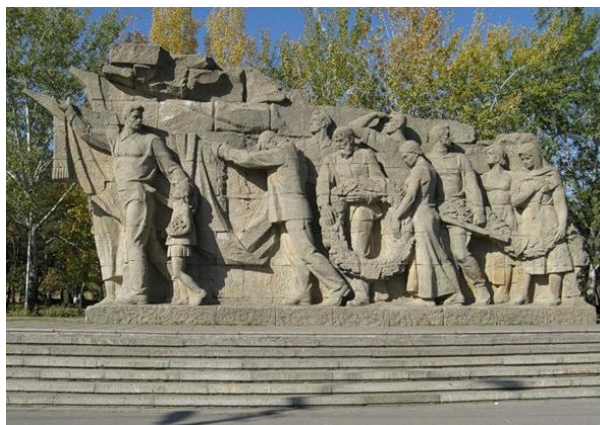


Рис. 7. Горельеф Память поколений, Мамаев Курган, Волгоград

В городской среде рельеф используется как для создания композиционного акцента в большом пространстве, так и для оформления фасадов зданий, работая на локальную среду восприятия. Например, при оформлении фасада офиса оператора связи «Водафон» были использованы различные по цвету и текстуре материалы и созданная изящная композиция в технике «койланаглиф» (рис. 8). Обилие мелких деталей не предполагает работу рельефа на большие пространства, однако, при приближении пешехода такой декоративный акцент наверняка заставит зрителя замедлить шаг и обратить внимание на здание офиса и саму компанию.

Орнаментальный и цветочный рельеф наиболее востребован как элемент оформления колонн, пьедесталов, балясин и прочих архитектурных элементов. Пейзажные и фигурные рельефы чаще выступают как самостоятельные произведения. Рельеф выполняется с применением сокраще-

ний в перспективе, формирует пространство вокруг себя, помещение приобретает собственный стиль и сюжет, нужную атмосферу и настроение (рис. 9).



Рис. 8. Оформление фасада офиса оператора связи, Нюрнберг

Фигурное или орнаментальное изображение выполняется на плоскости из камня, глины, металла, дерева с помощью лепки, резьбы или чеканки. Барельеф стал использоваться и в частных интерьерах, придавая им индивидуальный декор. Объемные декоративные картины – это новое направление в дизайне внутреннего оформления интерьеров помещений. И в то же время, это часть современного искусства, которое вполне претендует на самостоятельную жизнь вне интерьерных решений.

Создание качественного, красивого рельефа зависит от того, в какой интерьер он вписывается. Учитывается местоположение и освещенность, цветовая гамма интерьера и его предназначение. Например, для спальни чаще всего выбирают что-то более спокойное, чем для холла, гостиной, помещений ресторанов или ночных клубов. Так же для создания рельефа обязательно учитываются размеры помещения и соотношение их с размерами объемного изображения, максимальной высотой рельефа, относительно стены. В маленьком помещении не рекомендуется размещать слишком объемное и крупномасштабное изображение, так как оно может зрительно сузить пространство и без того маленькой комнаты. Для больших помещений существуют другие ограничения. Так как точки обзора могут находиться далеко от рельефной картины, мелкие детали теряются или смотрятся слишком приторно. Поэтому, в больших помещениях рекомендуется техника с крупным членением по массам, когда на пространство работает силуэт формы.

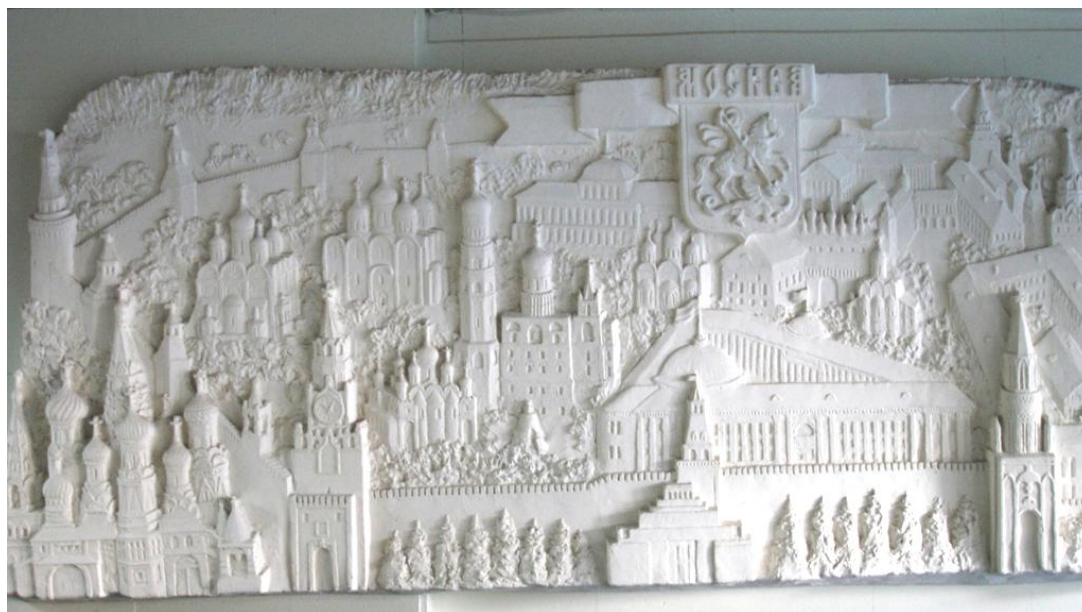


Рис. 9. Применение барельефа в интерьере

Сочетание живописи и рельефной композиции стало довольно распространенным течением в оформлении стен современного интерьера. Сейчас эта техника одна из самых дорогих в декорировании стен.

Барельефы и горельефы – это классический прием для завершения общего облика здания. Они подчеркивают основную форму здания, как бы собирая все его детали вместе. Бегло «пробежавшись» по истории развития рельефного искусства, мы выявили основные методы создания рельефов, их классификацию и применение в тех или иных пространствах. Нам удалось понять, что такое рельеф и как он взаимодействует с окружающей средой, освещением и размерами помещения, как он работает на пространство.

Библиографический список

1. Мельник, А.А Основные закономерности построения скульптурного рельефа: учеб. пособие для сред. проф.-тех. училищ / А.А. Мельник. – М.: Высшая школа, 1985. – 112 с.
2. Финаева, О.В. Скульптура как средство формирования городской среды / О.В. Финаева // Наука ЮУрГУ: материалы 65-й научной конференции. Секции технических наук: в 2 т. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. – Т. 1. – С. 190–193.
3. Кондратьева, Е.В. Изразцы Ярославской церкви Вознесения / Е.В. Кондратьева // Труды Государственного Эрмитажа: [Т.] 46: Архитектура и археология Древней Руси: материалы научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения М.К. Каргера (1903–1976) / Государственный Эрмитаж. – СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2009. – С. 328–341.
4. Популярная художественная энциклопедия : Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство Кн. 2 / под ред. В.М. Полевого. М.: Советская энциклопедия, 1986. – 431 с.

[К содержанию](#)