

ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КЕРАМИКИ В ИНТЕРЬЕРЕ И ЛАНДШАФТЕ

Керамика сопутствует человеку, удовлетворяя его утилитарные потребности и вечную тягу к красоте. Освоив замкнутые пространства человеческого жилья, она яркими изразцами выплеснулась на фасады домов, прокладывая многоцветные дорожки, устремилась в сады и парки.

Одними из наиболее привычных и традиционных видов керамических изделий, широко используемых в украшении жилого пространства и сада, являются всевозможные сосуды: горшки, кувшины, вазоны, чаши. Формы этих чрезвычайно многообразных изделий, зависящих от назначения и фантазии художника, неподвластны ни времени, ни модным направлениям и являются во все времена актуальными и интересными. Форма сосуда органично вырастает из характера природного пластичного материала – глины. Керамические сосуды привлекают внимание зрителя мягкостью очертаний силуэта, обобщенностью и обтекаемостью форм, тяжеловесностью и приземистостью. Тяга человека к объектам керамического искусства далеко не случайна. Одухотворенная оболочка пустотелой керамики, являясь по своей сути вместительным внутренне-го пространства, сродни человеческой сущности с ее духовным содержанием. Природная естественность цвета и экологическая безопасность материала выступают как родственные компоненты, благодаря чему керамические изделия органично дополняют произвольные природные формы растений, красиво сочетаются с мягкой фактурой газона, матовостью или блеском своей поверхности гармонируют с листвой деревьев и кустарников. Грамотно исполненное изделие для ландшафта способно сохранять свои качества вопреки сложным климатическим условиям нашего региона, характеризующимся высокой влажностью и резкими колебаниями температуры.

Обладающий мягкой пластичностью, податливостью сырой керамический материал после испытания огнем высокотемпературного обжига (до 1300°С) приобретает исключительную прочность и камнеподобность. Процесс обжига керамических изделий в чем-то близок вулканической деятельности Земли, при которой образуются прочнейшие каменные породы. В обожженном состоянии изделие способно сохраняться тысячелетиями, не теряя ни цвета, ни формы. Историю многих древних цивилизаций потомки узнали только благодаря уцелевшим глиняным объектам.

Рассматривая мировые тенденции развития декоративной керамической пластики, следует отметить неповторимые, отличительные особенности этнических черт, проявляющихся в характере формы и декоративной отделке. Огромное влияние оказали многочисленные народные предания, сказания, мифы, легенды. Керамика осколками сосудов и ритуальных фигурок сумела донести до наших современников древнейшие исторические документы, свидетельствующие о событиях, именах, уровне интеллектуального и духовного развития этноса.

Таким образом, керамика является носителем большого объема многоуровневой информации как в прямом, так и переносном смысле. Не случайно еще до изобретения бумаги в древней Месопотамии наносили письменные знаки на глиняные таблички, явившиеся первыми книгами. Как любой информационный объект, керамика оказывает значительное влияние на формирование образа и символического значения окружающей ее среды. Это влияние обусловлено расположением в пространстве, характером формы, поверхности (гладкая, шероховатая, глянцевая и др.), силуэтом, цветовым строем. Широчайший спектр изобразительных средств, присущих искусству керамики, дает возможность реализовать практически любой художественный замысел автора и любые запросы потребителя. Использование древних архаичных приемов и символов в создании современной интерьерной и ландшафтной керамики способно внести в среду совершенно неповторимое настроение, дух времени. Керамике подвластны исторические стилизации, позволяющие создать как образ конкретной исторической эпохи (первобытной, Древнего Египта, Древней Греции, готики), так и современные образы, выполненные в стилях модерн, «хай тек» и др.

Ландшафтной керамике близки темы, связанные с изображением форм живой природы. Фигурки привычных и экзотических животных, несомненно, улучшат качество жилой или природной среды, внеся настроение экологической гармонии. Бесконечное многообразие тем, связанных с животным миром в керамике, обусловлено богатством форм живой природы, множеством пластических характеров. Стилизованные скульптуры водных животных и рыб создадут особую атмосферу притягательности, расположившись вокруг водоема. Они будут являться верными хранителями этого места, которое никогда не станет одиноким и пустынным.

Любимыми для ландшафтной керамики являются образы природных элементов растительного мира. Стилизованные формы листьев, деревьев, цветов, будто замороженные красотой природы, стремятся, словно в зеркале, отразить в себе ее прекрасные формы.

Человекоподобные (антропоморфные) формы также являются привлекательными для ландшафтной и интерьерной керамики метафоричностью своих образов. Располагаясь в природной среде, они способны одухотворять и олицетворять холодноватость и отстраненность растительного мира. Использование в ландшафтном дизайне фигурок различных мифологических персонажей и образов древних божков, покровителей природных стихий, в сочетании с формами растительного мира позволяет создавать необыкновенные эффекты присутствия фантастических персонажей в реальном пространстве и времени.

Объектами, ограничивающими разные по смыслу и назначению участки пространства, могут явиться всевозможные изгороди и решетки. Изгороди простой формы можно с успехом декорировать рельефной керамической облицовкой с разнообразными плитками, украшенными природными, абстрактно-геометрическими, орнаментальными сюжетами. Сложные ажурные (с просветами) решетчатые изгороди могут стать серьезной доминантой в решении пространства.

В ландшафтной среде организация природных форм направлена на спокойное созерцание, позволяющее человеку расслабиться, снять напряжение, усталость. Использование керамических форм в данном случае не находится в противоречии с ролью природы, напротив, они отвлекают от жизненной обыденности, пробуждая внутренние резервы организма, внося свежесть в мироощущение.

Грамотно расставленные среди природных элементов (деревьев, кустарников, трав) акценты декоративных рукотворных форм способны интересно организовать пространство сада, парка. Несомненным плюсом в данном случае станет комплексный подход к оформлению среды. Организуя какую-либо пространственную зону, не стоит ограничиваться одним или двумя изделиями, которые, вполне возможно, будут выглядеть одинокими, случайными и разрозненными, вырванными из контекста. Керамические объекты начинают смотреться наиболее интересно в сочетании друг с другом, как некое большое семейство форм, объединенных одной темой, общим пространством.

Подводя итог, еще раз хочется отметить многообразие керамических объектов, применяемых в интерьерном и ландшафтном дизайне. Керамика является чрезвычайно богатым по средствам выражения материалом, способным удовлетворить широкий спектр запросов потребителя, приобщить его к прекрасному миру искусства.