

УДК 004.925

DOI: 10.34670/AR.2026.10.86.019

Цифровизация как фактор развития монументально-декоративного искусства

Оглу Роман Раджиевич

Аспирант,
Крымский университет культуры, искусств и туризма,
295017, Российская Федерация, Симферополь, ул. Киевская, 39;
e-mail: roman.ogly2000@gmail.com

Аннотация

Цифровизация, проникая в сферу монументально-декоративного искусства, трансформирует традиционные подходы и стимулирует возникновение инновационных техник и технологий. В статье исследуется, как цифровые технологии расширяют творческие возможности художников, позволяя создавать сложные пространственные композиции, динамичные инсталляции и интерактивные объекты. Особое внимание уделяется изменению самой формы монументально-декоративного искусства и описанию тех характерных особенностей, которые присущи монументально-декоративному искусству на современном этапе. В работе проводится сравнительный анализ традиционных и цифровых техник, рассматриваются такие свойства новой формы искусства, как функциональное расширение, доступность и интерактивность. Приводятся примеры современных цифровых инсталляций, медиа-фасадов и музеев цифрового искусства (Mori Building Digital Art Museum в Токио, галерея «Цифергауз» в Санкт-Петербурге, фестиваль «Город света» в Москве), демонстрирующие синтез искусства и технологий.

Для цитирования в научных исследованиях

Оглу Р.Р. Цифровизация как фактор развития монументально-декоративного искусства // Культура и цивилизация. 2026. Том 16. № 1А. С. 177-186. DOI: 10.34670/AR.2026.10.86.019

Ключевые слова

Монументально-декоративное искусство, современное искусство, декоративно-прикладное искусство, цифровые технологии, архитектура, техника, технологии, медиа-фасад, интерактивная инсталляция, цифровизация.

Введение

Современный этап развития общества характеризуется интенсивным проникновением цифровых технологий во все сферы человеческой деятельности, включая искусство. Монументально-декоративное искусство, исторически связанное с архитектурой и формированием общественных пространств, не является исключением и также переживает определенную трансформацию. Традиционные техники, такие как мозаика, фреска или витраж, уступают место инновационным подходам, основанным на 3D-моделировании, лазерной гравировке и интерактивных инсталляциях. Эти технологии не только расширяют инструментарий художников, но и трансформируют эстетические принципы, способы взаимодействия со зрителем и методы интеграции искусства в урбанистическую среду.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью осмысления роли цифровизации как катализатора новых форм монументально-декоративного искусства. Эти процессы актуализируют изучение новых техник и технологий и особенностей их влияния на современное монументально-декоративное искусство.

Цель исследования: выявить особенности влияния цифровизации на развитие монументально-декоративного искусства.

Основная часть

В традиционном понимании монументально-декоративное искусство – это «особый раздел художественного творчества, непосредственно связанный как с монументальным искусством, так и с декоративным искусством, но не существующий отдельно от архитектуры, с которой образует наиболее тесное единство и задачам которой непосредственно подчинен» [Аполлон, 1997, с. 360], что, по сути, создает архитектурно-пространственную среду. Таким образом, термин «монументально-декоративное искусство» обобщает существование изобразительных искусств в ансамбле с архитектурой. Внедрение цифровых решений ставит новые вопросы сохранения материальности искусства в условиях виртуализации, что выступает уже не только техническим инструментом, но и культурным феноменом, переопределяющим границы современного монументально-декоративного искусства.

Человечество в освоении окружающей действительности проходило долгий и сложный путь развития. В этом ему помогали инструменты и орудия труда. Они эволюционировали, принимали различную форму и характер. Так к концу XIX начала XX веков производственная революция возвестила о синтезе науки и техники, что повлекло за собой научно-техническую эпоху. Ее результатом стало колоссальное множество открытий. К ним можем отнести, в первую очередь, стремительное развитие компьютерных технологий и дальнейшую цифровизацию. Так, во второй половине XX века происходит прорыв в области технологий, или, как его стали называть, «компьютерная революция». По словам К. Швайба, именно «цифровизация стала причиной четвертой промышленной революции» [Швайб, 2017, с. 208].

Изменения в традиционных видах искусства обуславливаются инструментами, которые используются для создания произведений искусств. Так, канадский философ и медиа-теоретик М. Макклюен обозначает, что форма медиа влияет на восприятие содержания, подчеркивая, что «средство — это сообщение» [Макклюен, 2003]. В контексте искусства это означает, что сами цифровые технологии (например, компьютер, интернет, социальные сети) изменяют способы, которыми мы создаем, воспринимаем и взаимодействуем с искусством. К примеру, создание

произведения на компьютере или взаимодействие с интерактивными инсталляциями напрямую связано с цифровой средой. Новые технологии расширяют человеческие способности. В новых формах искусства, художники могут использовать инновационные средства и платформы для создания произведений, которые раньше были невозможны. Это включает в себя анимацию, 3D-моделирование, виртуальную и дополненную реальность, что позволяют создавать более интерактивные и динамичные формы искусства. Данные тенденции мы можем проследить в монументально-декоративном искусстве. Известный теоретик информационного общества М. Кастельс утверждает, что современное общество становится сетевым, где взаимодействие происходит не только между индивидуумами, но и между идеями и культурами [Кастельс, 2000]. В этом контексте новые формы монументально-декоративного искусства, которое преимущественно распространяется через интернет и существует в нем (стоит вспомнить NFT искусство), является отражением этой сетевой структуры, что в свою очередь рождает совершенно новые формы взаимодействия зрителя с монументально-декоративным искусством. Появление в повседневной практике новых материалов и техник, стимулирует поиски новых технических решений в художественной деятельности. Именно благодаря техникам и технологиям данный вид искусства эволюционирует и меняет свою форму. Данные тенденции мы можем проследить и в монументально-декоративном искусстве, что предлагаем сделать при помощи сравнительного анализа.

Для начала стоит разобраться в фундаментальном понятии монументально-декоративного искусства, его характеристиках и особенностях. Монументальное искусство имеет конкретные свои проявления: архитектурные сооружения, скульптура, стенные росписи, обладающие качествами «большой формы». Вместе с тем толкование термина «монументальное искусство» в Большой советской энциклопедии содержит и следующую формулировку: «Ряд других произведений монументального искусства не несёт высокой идейной нагрузки и обычно играет в архитектуре роль аккомпанемента, декоративно организует поверхность стен, перекрытий, фасадов и т. п.» [2, с. 551]. Эти позиции прослеживаются и в современном определении монументальной живописи, к роду которой относят произведения, украшающие стены, потолки, своды, а иногда и полы, росписи и «другие формы плоскостно живописного декора» [Аполлон, 1997, с. 357].

Монументально-декоративное искусство использует различные техники и технологии. Мы подразумеваем что техника, от греч. *techné* — искусство, мастерство это «совокупность знаний, навыков, способов и приемов, с помощью которых исполняется художественное произведение» [Техника, 2018].

Слово технология состоит из двух составляющих, греч. *τέχνη* «искусство, мастерство, умение» и логос *-λόγος* «слово; мысль, смысл, понятие» и подразумевает «совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата» [Некрасов, Некрасова, 2010, с. 11] или применение научного знания для решения практических задач. «Технология включает в себя способы работы, режимы работы, последовательность действий» [Технология, 2025]. По сути отвечает на вопрос «каким образом, с помощью каких средств и как» можно что-либо сделать. В данном контексте рассматривается как человеческая деятельность, включающая в себя систематическое изготовление и использование, а также последовательность действий. Итак, «техника часто рассматривается как совокупность артефактов (от примитивных орудий до сложных технических систем» [Горохов, 2011, с. 112] или же просто инструментов, а технология в широком смысле этого слова - как совокупность различных видов технической деятельности, т.е. организация технической работы.

К традиционным техникам монументально-декоративного искусства относятся росписи стен как «All secco» и «All fresco», отличающиеся по технике исполнения, и подготовки поверхности, сграффито, мозаика, майолика витраж и другие формы плоскостно-живописного декора в архитектуре, и многое другое [Монументальная живопись, 2018]. Например, традиционные фрески, выполненные по сырой штукатурке темперными красками. (Рис.1).

Для подобной росписи, требуется множество аспектов: подготовка левкаса (особой штукатурки), ограничение по времени, так как работать можно исключительно по сырой штукатурке для образования кальциевой пленки.

Рисунок 1 – Потолочный плафон кисти Франциско Байи Себиас

По сути, монументально – декоративное искусство отражает дух своей эпохи. Соответственно в XXI столетии первоначальный вид создаваемых произведений поменялся, но функциональная значимость осталась те же. Логично заметить, что благодаря цифровизации, понятие монументально-декоративного искусства расширилось, сделав упор на информационно-технические характеристики. Мы получили синтез искусства и технологий. Это стало прямым следствием развития монументально-декоративного искусства, которое обладает на современном этапе следующими свойствами.

Во-первых, произошло функциональное расширение монументально-декоративного искусства: оно стало более многозначным и используется для украшения как внутренних интерьеров, так и внешних фасадов. С помощью современных инструментов художники создают медиа-фасады, для декорирования архитектурных пространств (Рис. 2)

На примерах рисунка 1 и рисунка 2, можно проследить изменения в оформлении потолочного декорирования. Стоит остановиться именно на технических особенностях, так как именно благодаря им мы можем проследивать изменения в форме монументально-декоративного искусства. Новая форма монументально декоративного искусства использует различный инструментарий связанный с диодными и световыми инструментами, примером могут служить как: «линейные диоды, кластерные и речные светодиоды, диоды шайбы, без каркасные, трубчатые и гибкие экраны, так и современные мощные проекторы способные передавать изображение даже в светлое время суток. Эти инструменты позволяют накладывать визуальные эффекты на архитектурные плоскости. С их помощью художники создают медиа-

фасады соответствующие понятию монументального искусства, так как выполняют функцию организации архитектурных пространств и фасадов» [Шадурин, Прохоров, Прохоров, 2019].

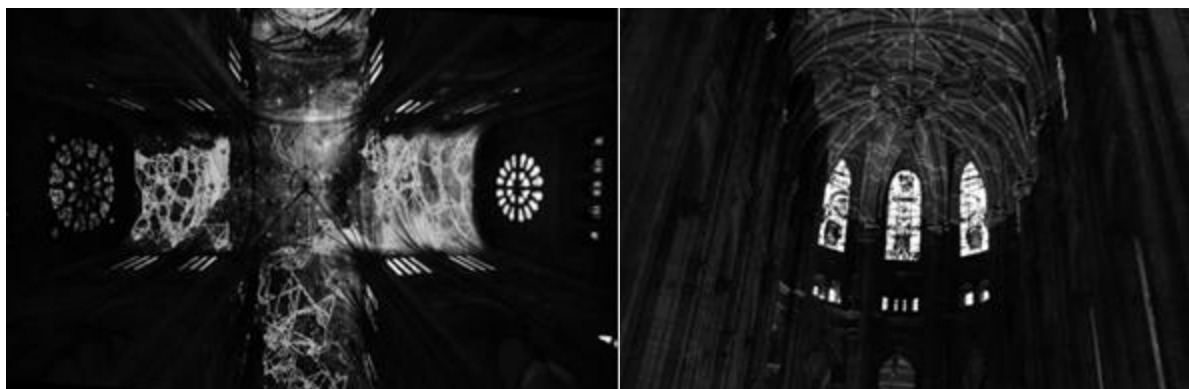

Рисунок 2 – Медиа инсталляции в церкви Сент-Эташ. Париж

Функционал плоскости, на которой транслируется произведения, не ограничены. Изображение можно переносить с потолочного плафона на стену, или же декорировать пол. Тем самым данные произведения являются как модульными так и статичными благодаря камерным шаттлам и рельсам для перемещения проекторов. Так же важным аспектом являются программы для создания цифрового творчества. Не стоит забывать о произведениях с дополненной реальностью, которые могут воспроизводиться с помощью обычного приложения на смартфон. Подобные инсталляции часто сопровождаются анимированным изображением и аудио сопровождением, создавая целые арт-пространства.

На данный момент существуют музеи цифрового искусства, в которых можно увидеть произведения цифрового монументально-декоративного искусства. Например, первый в мире интерактивный музей цифрового искусства «Mori Building Digital Art Museum» [В Японии открыли..., 2019]. (Рис.3).

**Рисунок 3 – Интерактивный музей цифрового искусства
“Mori Building Digital Art Museum”. Токио**

Открытие данного музея свидетельствует о нарастающей популярности подобных произведений, особенно в области применения интерактивных информационных технологий взаимодействия человека и современных оригинальных визуальных монументально-декоративных художественных форм в архитектурном пространстве» [В Японии открыли...,

2019]. Еще одним примером развития цифрового искусства является галерея «Цифергауз» в Санкт-Петербурге, которая специализируется на предметах искусства с цифровым сегментом, в том числе монументально-декоративного искусства.

В качестве масштабного мероприятия в области монументально-декоративного искусства можно назвать форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» - масштабный проект, объединивший новейшие достижения Москвы в самых разных сферах. Одним из самых ярких его событий стал фестиваль «Город света», в котором приняли участие десятки цифровых художников из России и зарубежных стран. [Фестиваль Город Света, 2025]. (Рис. 4).

Рисунок 4 – Цифровые инсталляции фестиваля «Город света» Москва

Данные примеры только подтверждают рост внимания к цифровому искусству. Его популярность — это отражение того, как изменились наше восприятие, коммуникация и сама реальность. Так, согласно отчетам, рынок цифрового искусства, включая NFT (неfungible токены), оценивается в миллиардах долларов. Например, «Компания NonFungible посчитала, что в 2021 году оборот мирового рынка NFT составил \$18 млрд» [Forbes, 2024] и ожидается, что он будет продолжать расти. «Аналитики CoinDesk утверждают, что к 2025 году рынок NFT вырастет в пять раз» [Forbes, 2024].

Рисунок 5 – Мультимедийное лазерное архитектурное шоу на Исаакиевской площади. Санкт-Петербург

Рисунок 6 – Калейдоскоп. Инсталляция в галерее “Цифергауз” Санкт-Петербург

Во-вторых, можно наблюдать изменение самой формы монументально-декоративного искусства, что делает его более доступным. Современные технологии сделали инструменты для создания цифрового искусства более доступными. Если раньше для создания традиционных картин требовались специальные материалы и навыки, сегодня можно использовать планшеты и программное обеспечение, доступное по разным ценовым категориям. Это позволяет каждому желающему опробовать цифровой инструментарий, а опытным художникам найти новые формы взаимодействия с аудиторией. Благодаря цифровизации стало доступным обучение, в интернете доступно множество ресурсов и образовательных материалов. Это позволяет изучать цифровое искусство самостоятельно или под руководством профессионалов. Благодаря этому художники могут быстро расширить свои навыки и найти сообщество единомышленников для общения и обмена опытом. Глобальная дистрибуция также расширилась. Благодаря развитию интернета и цифровых платформ художники могут публиковать свои работы онлайн, продавать их через цифровые магазины или получать заказы по всему миру, что расширяет их аудиторию и возможности для монетизации искусства. Именно благодаря этим факторам цифровое искусство стало более доступным для широкого круга людей и предоставляет новые возможности.

Еще одной важной особенностью цифрового искусства стала интерактивность. Теоретик и историк медиа искусства М. Раш отмечает, что интерактивность в медиа искусстве играет ключевую роль в привлечении зрителя и создании более глубокого взаимодействия с произведением искусства [Раш, 2018]. Он считает, что через возможность управлять содержанием и форматом произведения зритель становится сопереживающим участником творческого процесса, что позволяет создать более насыщенный и запоминающийся опыт для зрителя. Интерактивность позволяет создавать интерактивные и анимационные произведения, что стало популярным среди зрителей, ищущих новые формы искусства. Это дает уникальные возможности для взаимодействия со зрителем.

Заклучение

В заклучении стоит отметить, что техники и технологии, используемые в монументально-декоративном искусстве, претерпели колоссальные изменения, связанные с цифровизацией и научно-техническим прорывом. Расширение границ традиционных техник и технологий способствует появлению новых форм монументально-декоративного искусства. Эти формы обладают рядом особенностей: многозначность, позволившая расширить границы используемой плоскости и инструментов, доступность, благодаря которой, данная форма искусства привлекает большее количество пользователей, которые могут опробовать цифровые технологии в искусстве, интерактивность, благодаря которой новая форма монументально-декоративного искусства существуют в синтезе с другими медиа, а также с самим зрителем, который может взаимодействовать с произведениями.

Библиография

1. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: терминологическое слов. М.: Эллис Лак, 1997. 736 с.
2. Большая советская энциклопедия. Т. 16. М.: Сов. энциклопедия, 1969. 551 с.
3. В Японии открыли первый в мире интерактивный музей цифрового искусства // Big Picture. 2019. URL: <https://bigpicture.ru/?p=1064158> .
4. Горохов В. Г. Понятие технология в философии техники и особенность социально-гуманитарных технологий // Эпистемология и философия науки. 2011. Т. XXVIII, № 2. URL: <https://cyberleninka.ru> .
5. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 608 с.
6. Макклоен Г. М. Понимание Медиа: внешние расширения человека / пер. с англ. В. Николаева. М.: КАНОН-ПРЕСС-Ц, 2003. 468 с.
7. Монументальная живопись. Словарь терминов // Российская Академия художеств. 2018. URL: <https://rah.ru/science/glossary/> .
8. Некрасов С.И., Некрасова Н.А. Философия науки и техники: тематический словарь. Орел: ОГУ, 2010.
9. NFT и Арт-рынок // Forbes. 2024. URL: <https://www.forbes.ru/forbes-agenda/466993-art-rynok-uhodit-v-cifru-grafiki-mul-tiplikatoriy-i-kollekcionery-os-vaivaut-nft> .
10. Раш М. Новые медиа в искусстве. М.: Ad Marginem, 2018. 256 с.
11. Техника. Словарь терминов // Российская Академия художеств. 2018. URL: <https://rah.ru/science/glossary/> .
12. Технология // Глоссарий.ru. 2025. URL: <https://www.glossary.ru> .
13. Фестиваль Город Света // Studio Formate. 2025. URL: <https://studioformate.com/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/> .
14. Шадури А.В., Прохоров С.А., Прохоров Н.С. Инновационные технологии в монументально-декоративной живописи как новый художественно-визуальный язык создания современного образа архитектурной среды // Грамота. 2019. № 12. С. 276-282. DOI: 10.30853/manuscript.2019.12.5.5. URL: <https://cyberleninka.ru/journal/n/manuskript?i=1051233> .
15. Швайб К. Четвёртая промышленная революция / пер. с англ. М.: 2017. 208 с.

Digitalization as a Factor in the Development of Monumental and Decorative Art

Roman R. Oglu

Postgraduate Student,
Crimean University of Culture, Arts and Tourism,
295017, 39, Kievskaya str., Simferopol, Russian Federation;
e-mail: roman.ogly2000@gmail.com

Oglu R.R.

Abstract

Digitalization, penetrating the sphere of monumental and decorative art, transforms traditional approaches and stimulates the emergence of innovative techniques and technologies. The article explores how digital technologies expand the creative possibilities of artists, allowing them to create complex spatial compositions, dynamic installations, and interactive objects. Special attention is paid to the change in the very form of monumental and decorative art and the description of those characteristic features inherent in monumental and decorative art at the present stage. The work provides a comparative analysis of traditional and digital techniques, examining such properties of the new art form as functional expansion, accessibility, and interactivity. Examples of modern digital installations, media facades, and digital art museums (Mori Building Digital Art Museum in Tokyo, the Tsiferghaus Gallery in St. Petersburg, the "City of Light" festival in Moscow) are given, demonstrating the synthesis of art and technology.

For citation

Oglu R.R. (2026) Tsifrovizatsiya kak faktor razvitiya monumental'no-dekorativnogo iskusstva [Digitalization as a Factor in the Development of Monumental and Decorative Art]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 16 (1A), pp. 177-186. DOI: 10.34670/AR.2026.10.86.019

Keywords

Monumental and decorative art, contemporary art, decorative and applied art, digital technologies, architecture, technique, technology, media facade, interactive installation, digitalization.

References

1. Apollon. *Izobrazitel'noye i dekorativnoye iskusstvo. Arkhitektura: terminol. slov.* [Apollo. Fine and decorative arts. Architecture: a terminological dictionary]. (1997). Moscow: Ellis Lak.
2. *Bol'shaya sovetskaya entsiklopediya* [Great Soviet Encyclopedia]. (1969). (Vol. 16). Moscow: Sov. Entsiklopediya.
3. Festival' Gorod Sveta [City of Light Festival]. (2025). *Studio Formate*. <https://studioformate.com/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0/>
4. Forbes. (2024). *NFT i Art-rynok* [NFT and the art market]. <https://www.forbes.ru/forbes-agenda/466993-art-rynok-uhodit-v-cifru-grafiki-mul-tiplikatoriy-i-kollekcionery-osvaivaut-nft>
5. Gorokhov, V. G. (2011). Ponyatiye tekhnologiya v filosofii tekhniki i osobennost' sotsial'no-gumanitarnykh tekhnologiy [The concept of technology in the philosophy of technology and the peculiarity of socio-humanitarian technologies]. *Epistemologiya i filosofiya nauki*, XXVIII(2). <https://cyberleninka.ru>
6. Kastel's, M. [Castells, M.] (2000). *Informatsionnaya epokha: ekonomika, obshchestvo i kul'tura* [The information age: economy, society and culture] (O. I. Shkaratan, Ed.). Moscow: GU VSHE.
7. MakKlyuen, G. M. [McLuhan, M.] (2003). *Ponimaniye Media: vneshniye rasshireniya cheloveka* [Understanding media: the extensions of man] (V. Nikolaev, Trans.). Moscow: KANON-PRESS-Ts.
8. *Monumental'naya zhivopis'. Slovar' terminov* [Monumental painting. Glossary of terms]. (2018). Russian Academy of Arts. <https://rah.ru/science/glossary/>
9. Nekrasov, S. I., & Nekrasova, N. A. (2010). *Filosofiya nauki i tekhniki: tematicheskii slovar'* [Philosophy of science and technology: a thematic dictionary]. Orel: OSU.
10. Rush, M. (2018). *Novyye media v iskusstve* [New media in art]. Moscow: Ad Marginem.
11. Shadurin, A. V., Prokhorov, S. A., & Prokhorov, N. S. (2019). Innovatsionnyye tekhnologii v monumental'no-dekorativnoy zhivopisi kak novyy khudozhestvenno-vizual'nyy yazyk sozdaniya sovremennogo obraza arkhitekturnoy sredy [Innovative technologies in monumental and decorative painting as a new artistic and visual language for creating a modern image of the architectural environment]. *Gramota*, (12), 276–282. <https://doi.org/10.30853/manuscript.2019.12.55>
12. Shvaib, K. [Schwab, K.] (2017). *Chetvyortaya promyshlennaya revolyutsiya* [The fourth industrial revolution]. Moscow.

-
13. *Tekhnika. Slovar' terminov* [Technique. Glossary of terms]. (2018). Russian Academy of Arts. <https://rah.ru/science/glossary/>
 14. *Tekhnologiya* [Technology]. (2025). Glossary.ru. <https://www.glossary.ru>
 15. *V Yaponii otkryli pervyy v mire interaktivnyy muzey tsifrovogo iskusstva* [The world's first interactive digital art museum opened in Japan]. (2019). Big Picture. <https://bigpicture.ru/?p=1064158>