

УДК 747.012**К вопросу об интеграции авторских предметов искусства в академическую стилистику пространственной среды. Опыт применения дизайн-концепции «Вещь в интерьере»****Михайленко Анастасия Юрьевна**

Преподаватель декоративно-прикладного искусства,
член Профессионального Союза Художников России,
Евразийского Художественного союза,
дизайнер, директор студии дизайна «Креатив маркет»,
390027, Российская Федерация, Рязань, ул. Быстрецкая, 11;
e-mail: kreativ-market@mail.ru

Аннотация

Предметом исследования является дизайн интерьера. Автор подробно рассматривает внедрение авторских предметов в интерьер. Ни для кого не секрет, что современное искусство уже давно вышло за пределы музеев и галерей, уверенно укоренилось в помещениях различного назначения, в том числе, и в жилых. Дизайнеры часто используют художественные произведения и предметы декоративно-прикладного искусства в качестве ключевых элементов декора, выстраивая вокруг них остальные детали или в попытках персонализировать проект. Благодаря необычным картинам, скульптурам, арт-объектам, инсталляциям и уникальной авторской мебели пространство становится живым и приобретает свой уникальный характер. Такие авторские предметы искусства оказывают существенное влияние на используемый академический стиль дизайн проекта, а зачастую при грамотном их применении, формируют его основу. В данной работе автор использует не только общенаучные методы (анализ и синтез, описание), но и художественный и социокультурный анализ. В концепции вещи в интерьере сформулирован методический подход по решению проблем интеграции предметов искусства в современные интерьеры, а также представлены способы формирования академических стилей в дизайне интерьера с помощью индивидуально разработанных и изготовленных объектов авторского декоративного искусства. В статье излагается опыт применения концепции вещи в интерьере в академических стилях конкретных дизайн проектов, что является вкладом автора в исследование темы. Материалы данного исследования рассчитаны на широкий круг читательской аудитории, они также могут быть использованы учеными, педагогическими работниками, дизайнерами, искусствоведами и архитекторами.

Для цитирования в научных исследованиях

Михайленко А.Ю. К вопросу об интеграции авторских предметов искусства в академическую стилистику пространственной среды. Опыт применения дизайн-концепции «Вещь в интерьере» // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 5А. С. 28-42.

Ключевые слова

Дизайн, интерьер, вещь в интерьере, концепция, академический стиль, авторский предмет, стилистика, помещение, декоративно-прикладное искусство, арт-объект.

Введение

Разнообразие интерьера стало характерной чертой современного общества. Это означает, что стилистика и оформление могут быть разнообразными. В постсоветское десятилетие, вследствие социально-экономических перипетий, произошел отрыв от сложившихся в отечественном дизайне интерьера художественных традиций. В среде дизайнеров новой волны возобладал формальный подход ко всему новому в организации жилого пространства, ярким проявлением которого стало слепое копирование элементов из различных стилевых, западных течений и их механическое внедрение в жилой интерьер. Отказ от подобной практики можно наблюдать только в начале 2000-х годов, когда академический стиль дизайна интерьера вновь становится предметом изучения искусствоведов, культурологов и дизайнеров-исследователей [Дианов, 2018, 123]. Таким образом, тематика дизайна пространственной среды вновь стала востребованной в современной жизни. В урбанизированном мире четко формируется запрос на эстетику и упорядоченность, поэтому создание комфортной среды является насущной необходимостью. Следовательно, опыт применения различных концепций и техник является ценным как для практиков, так и для теоретиков. Целью данной работы является исследование возможностей в области применения концепции вещи в интерьере. Автором раскрывается понятие академический стиль и суть концепции «вещь в интерьере», три основных способа интеграции арт-объекта в дизайн помещений, изложены принципы создания стиля в «пустом» помещении, разработан метод цветового слияния, проанализирован принцип применения декоративных панно.

Основная часть

Академический стиль или академическое направление в интерьере – подвид дизайна, который можно воплотить в некоторых стилистических направлениях. Академизм в интерьере отдает предпочтение нетленным, вечным эталонам благоустройства. Иными словами, академизм в дизайнерском пространстве подразумевает неукоснительное следование первоначальным канонам того или иного стиля при создании совершенного облика интерьера. В полной мере отвечают этим требованиям такие стили как: ампир, барокко, рококо, готика, классицизм и им подобные. Тем не менее, несмотря на исторический акцент, академизм прослеживается и в более современных стилях дизайна интерьера. За академический интерьер принимается тот, который преподносится в первоизданном виде как основа того или иного стиля. По этой причине академические стили нередко называют академической классикой, а их противоположностью считают альтернативную классику. Также к академическим направлениям не относят стилевую эклектику и национальные традиционные мотивы в дизайне.

Каким будет дизайн интерьера того или иного помещения зависит от его предназначения. Если мы говорим о жилых помещениях (комната, квартира, загородный дом), то основная задача интерьера – обеспечение уюта и удобства для проживающих там людей. На сегодняшний день, стало необходимым учитывать в дизайне интерьера индивидуальные особенности и стилевые предпочтения человека, который будет жить в помещении. Таким образом, дизайнер, исходя из предпочтений заказчика, выбирает ту или иную академическую стилистику проекта интерьера. Однако, следует учитывать тот факт, что правильный выбор стиля не всегда гарантирует, что индивидуальные особенности заказчика будут учтены. Скорее наоборот, есть риск свести интерьер к некой однотипности и массовости, к узким стандартам привлекательности,

навязываемым современным рынком. Серийная промышленность в большом количестве производит материалы, предметы интерьера: текстиль, светильники и мебель, в которых якобы учитываются и академические дизайнерские стили, и индивидуальные особенности разных клиентов. Тем не менее, помещения, в дизайне интерьера которых, использовались вышеперечисленные предметы масс-маркета, зачастую выглядят банально и безвкусно. Ведь именно авторские предметы декоративно-прикладного искусства, изготовленные единично, вручную в художественных ремесленных техниках смогут подчеркнуть выбранную стилистику дизайн проекта и придать помещению индивидуальные, неповторимые особенности.

В рамках настоящей статьи хотелось бы для начала перечислить случаи, когда в дизайне интерьера используются авторские предметы, которые могут испортить интерьер. В первую очередь, это избыточное нагромождение в помещении старинной мебели ручной работы. Такая изысканная мебель может использоваться в качестве уникального предмета, однако если комната или же вся квартира заставлена, то это, безусловно, превращает пространство в музейное хранилище, а жилое назначение помещения уходит на второй план. Как известно именно лишняя мебель портит интерьер и не создает уюта и той особенности, которая подчеркивает индивидуальность проживающих там людей. Другими примерами неудачного использования авторских предметов в интерьере могут быть непригодные выцветшие ковры, вышивка и прочий текстиль ручной работы. Использование в интерьере таких предметов возможно только после проведения тщательной реставрации и в ограниченном количестве, в соответствии, со стилистикой помещения. Иными словами, пространственная среда может иметь потрясающую обстановку: авторскую живопись на стенах или картины, уникальные арт-объекты или скульптуры, историческую или тематическую мебель, однако вся эта гармоничная атмосфера может быть испорчена избыточным перенасыщением помещения и стилистически неправильным пониманием пространства. Даже такие уникальные и редкие предметы искусства имеют свойства накапливаться, а потому тоже создают ощущение захламленности и безвкусицы. Но этот недостаток можно превратить в достоинство, если использовать только самые значимые предметы, аккуратно интегрировав их в создаваемый интерьер. Любая авторская работа декоративного или художественного искусства должна не портить интерьер, а гармонично дополнять его.

Исторически складывалось так, что в дизайне интерьера изделия декоративно-прикладного искусства используются довольно часто. Как правило, это предметы быта, украшенные всевозможными росписями. Например, посуда из городецкой или хохломской росписи. Тот же сервиз из гжели, еще совсем недавно был весьма популярен в интерьерах определенной направленности и был способен придавать особую атмосферу в гостиной [Илькевич, 2018]. Прикладное искусство является особенно показательным в культурологическом аспекте в связи с тем, что оно интегрировано в быт людей, например, керамика и посуда вообще является востребованной практически у всех народов мира. Композиции современных интерьерных решений могут содержать небольшие выставки декоративных тарелок, чаш или ваз. Преимущество использование керамики в интерьере состоит в том, что она очень декоративна, гигиенична и может долго сохранять первоначальную свежесть. Естественно, керамика является не только объектом интерьера, но и бытовым предметом, который может использоваться по назначению [Николаев, 2015].

Авторские предметы ручной работы при грамотном использовании могут обогатить существующий интерьер или даже создать его с нуля. Одним из ярких примеров является использование предметов декоративно-прикладного искусства в дизайне интерьера. С помощью

таких предметов можно выразить идейную направленность композиции. Тем не менее, стоит учитывать, что предметы декоративно-прикладного искусства – это достаточно общее и обширное понятие. Существует неограниченное количество видов декоративно-прикладного искусства. В их основу заложено использование старинных ремесленных технологий и способов обработки материалов. Так, в обработке камня, дерева, кости используется резьба: резьба по камню, резьба по кости, резьба по дереву. В работе с тканями: ткачество, вязание, шитье, лоскутное шитье, ковроткачество, кружево, аппликация, батик. В стеклоделии: выдувание, шлифование, гравировка, роспись. В металле: выколотка, чеканка, гравировка, ковка [Кепа, 1972; Власов, 2010].

Формы существования в интерьере предметов искусства ручной работы могут быть различны и не все они подходят к использованию в дизайне интерьера. Кроме того, интеграция предметов искусства в пространственную среду зачастую обусловлена выполнением определенных правил, сформулированных в концепции «вещь в интерьере».

Концепция подразумевает форму существования предмета декоративно-прикладного искусства в пространстве воплощаемого дизайн-проекта в виде арт-объекта ручной работы, индивидуальной мебели и авторского осветительного прибора. Арт-объект рассматривается как авторское произведение искусства, как форма декорирования интерьера, не несущая по своей функциональности бытового назначения. Используется мебель и осветительные приборы, выполненные вручную в техниках декоративно-прикладного искусства без применения процессов массового серийного производства. Кроме того, отличительной чертой предлагаемой концепции является использование натуральных материалов в создании интегрируемых декоративных предметов. За основу берется такой экологически чистый материал, как натуральное дерево. При проектировании дизайн-проекта интерьера, согласно концепции вещи в интерьере, различается три основных метода внедрения декоративно-прикладного искусства: интерьер и внедряемые произведения искусства создаются одновременно в рамках академического стиля данного дизайн-проекта; создание интерьера происходит вокруг существующих авторских предметов; предметы искусства создаются специально для уже существующего интерьера [Михайленко, 2024].

В современном дизайне интерьера также наблюдаются тенденции использования артефактов искусства, которые ранее можно было увидеть только в стенах музеев и галерей. Дизайнеры могут использовать различные исторические предметы в качестве элементов декора. В частности, рассматриваемая концепция интеграции вещи в интерьер подразумевает создание авторского арт-объекта или мебели на базе исторических артефактов, ориентированные под стилистику помещения. Таким ярким примером является интеграция в дизайн-проект старинного оружия, отреставрированного и размещенного в интерьере, в соответствии с заданным стилевым акцентом помещения (Рисунок 1). Добавление арт-объекта в общую картину академического интерьера определенной стилистики – верный способ создания индивидуальной атмосферы.

Следует отметить, что дизайнеры интерьеров часто прибегают к такой вариации данного приема как сочетание старинного и современного. Часто так случается, что многие исторические предметы интерьера имеют темные тона. Например, антикварные предметы мебели часто выполнялись в темной цветовой гамме, либо же со временем обрастали патиной и темнели. На сегодняшний день не так часто можно увидеть интерьеры с предметами мебели темного цвета [Кепа, 2022]. В современных стилях дизайна преобладают светлые тона. Например, скандинавский стиль призывает, наоборот, выполнять жилое помещение в светлых

тонах. Сегодня можно сделать вывод, что темная мебель практически вышла из моды. Тем не менее, есть способ не допустить, чтобы подобного рода объекты выглядели темными и тяжелыми.

Рисунок 1 - Михайленко А.Ю. Боевой топор кельт и дротик VII век. Рязано-окская культура

Рассмотрим метод цветового слияния, концепции вещи в интерьере (Рисунок 2). Фактически в рамках концепции предлагаются узкоспециальные правила интеграции в интерьеры художественных и антикварных объектов декоративно-прикладного искусства: темных, ярких, акцентных цветов и оттенков. Метод основывается на определенном цветовом доминировании и строится на трех цветовых оттенках, применяемых в одном помещении: основной цвет, дополнительный и акцентный. Следует заметить, что данный способ применим только для академических стилей и направлений в дизайне интерьера. Если ни один из цветов не будет преобладающим, то дизайнерское пространство будет разрозненным, эклектичным. Для простоты использования метода цветового слияния была выведена универсальная формула, пропорция цветовых соотношений:

- 50%:35%:15%, где:
- 50% площадь поверхностей помещения основного цвета;
- 35% площадь поверхностей помещения или интегрируемых объектов дополнительного цвета;
- 15% площадь поверхностей интегрируемых объектов акцентного цвета.

Поверхностями основного цвета могут являться площади открытых стен, полов и потолков помещения, крупногабаритной мебели (шкафы-купе, кровати, кухонные гарнитуры), двери. Основной цвет помещения выбирается светлых тонов и является преобладающим. Основных цветов в проекте может быть несколько, но они должны быть очень близки по тону. Например, слегка бежевые стены и абсолютно белый потолок. Как правило, в пространстве основного цвета, являющегося фоновым для помещения, не используются арт-предметы, авторская мебель и антиквариат. Поверхностями дополнительного цвета могут быть площади мелких предметов

мебели (кресла, комоды, тумбы, вешалки, стулья), иногда шторы, фрагменты пола. Дополнительный цвет выступает в роли более темных оттенков. Его можно применять как на площадях недвижимых поверхностей самого помещения (стены, пол, встроенная мебель, монументальные конструкции) так и на предметах искусства, авторской мебели и арт-объектах. Акцентный цвет может быть как контрастных ярких оттенков, так и максимально темных. Его количество в интерьере должно быть минимально. Чаще всего он используется для декора, редких элементов, аксессуаров интерьера, оформления и подчеркивания деталей общей композиции. В акцентной цветовой палитре выполняются и арт-объекты декоративно-прикладного искусства: настенные панно, зеркала, светильники, небольшие предметы мебели. Например, сочетание светлой современной кровати с антикварным ореховым комодом, выполненным в темной цветовой гамме, создаст особую цветовую схему, которая будет многослойным смешением эпох, но при этом, смотреться гармонично и восприниматься как одно целое. В данном случае кровать будет выступать элементом основного цвета помещения и должна находиться в цветовой близости со стенами, а аутентичный комод займет позицию дополнительного цвета или вовсе будет цветовым пятном, ярким акцентом данного помещения.

Рисунок 2 - Михайленко А.Ю. График цветового слияния пространства концепции «Вещь в интерьере»

Подобные композиционные решения приносят в интерьер теплоту и историю. Антикварная мебель практична. Она «впитала» дух многих эпох и поколений. У многих европейских народов наследование старинных вещей является неотъемлемой частью культуры. К примеру, среди европейских дизайнеров принято рекомендовать своим клиентам использовать имеющуюся старинную мебель по назначению. Также дизайнеры рекомендуют поискать в собственных вещах и обратить внимание на такие предметы как фотографии, изображения живописи или предметы коллекции, которые могут предстать в домах в новом свете. Не у всех имеются такие предметы в большом количестве, однако, если есть хотя бы два-три антикварных предмета, то они должны использоваться в интерьере, чтобы придать некую интригу. Они будут уникальными и единичными экземплярами интерьера. Ярким примером использования антикварных предметов является так называемый эклектичный стиль. Под этим стилем понимается тщательное сочетание ценных и подобранных предметов. Антиквариат

может быть использован не только в гостиной или спальне, но и в функциональных помещениях, таких как ванная комната. Вокруг раковины или душевой кабины запросто можно разместить антикварные предметы. Ярким примером может быть антикварное зеркало, ажурный держатель для полотенец. Единственной в своем роде может стать индивидуальная, авторская фамильная атрибутика, как историческая, так и современная художественная, если в интерьере, например, на стенах будут художественные изображения хозяина этой комнаты или семьи, какой-нибудь символ или родовой герб. Такой интерьер обретет душу и неповторимость [Веселкина, 2016, 98]. Однако, действовать надо очень осторожно, стоит помнить, что чрезмерное использование старинных предметов в интерьере может превратить жилое помещение в музей. В первую очередь, такая обстановка будет не комфортной для самих проживающих. Во-вторых, такое обустройство может отпугнуть других людей, которые приходят в гости и однозначно негативно повлияет при продаже жилого объекта.

Теперь рассмотрим методику интеграции в интерьер декоративных настенных панно (Рисунок 3) в качестве авторских арт-объектов концепции вещи в интерьере. Такие произведения декоративно-прикладного искусства в интерьере представляются, как правило, в виде ярких контрастных цветов. Они придают стенам цветовой акцент и привлекают внимание. Количество такой интеграции не должно превышать 15% от площадей поверхностей всего помещения. Зачастую именно грамотно расположенные в интерьере настенные арт-объекты, формируют стилистику и восприятие пространства. Настенные арт-объекты можно вешать группами, попарно или отдельными элементами. Для определения высоты можно использовать глазомер, но есть правила, которые помогут расположить объекты на стенах более гармонично. Настенные панно следует вешать на уровне 150-170 см от уровня пола. Такое размещение соответствует уровню глаз среднестатистического человека. Если арт-объектов несколько и создается настенный коллаж, крупные и яркие предметы вешаются по центру на уровне глаз, а остальные размещаются по кругу. В редких случаях, если предметы декоративного искусства помещены в типовые рамы, допускается расположение их от потолка до пола. Такая композиция будет выглядеть цельно и визуально заменит колонну, обойный рисунок. Стандартное расстояние между такими настенными художественными изображениями составляет 5-10 см. Его можно немного увеличивать или уменьшать, в зависимости от размеров стен и помещения. Гармонично смотрятся группы, в которых соблюдено одно расстояние между объектами, но объекты имеют разный размер и ориентацию. Следует также выделить стандарты размещения настенных панно ручной работы вблизи мебели. Расстояние от нижнего края арт-изображения до поверхности комода, стола, верхнего края спинки дивана должно составлять не менее 15-20 см. Крупные настенные предметы декоративного искусства можно выравнивать по высоте двери, четко по верхнему краю дверного наличника. Если интегрируются в интерьер арт-объекты вытянутой формы, то их целесообразно вешать рядом со шкафом стандартной высоты (не в потолок), выравнивая их высоту по высоте шкафа.

Случается так, что любое художественное произведение становится центральным предметом, который определяет остальные детали окружающего пространства. В таком случае, концепция подразумевает создание дизайн-проекта вокруг предмета искусства. Кроме того, для формирования пространства помещения такой предмет будет важен как для дизайнера, так и для заказчика, так как именно он будет задавать общую гармонию и являться неким отражением людей, которые там проживают.

Центральным предметом интерьера может быть не только арт-объект, авторская мебель или светильник ручной работы. Такую роль может весьма успешно выполнять известная

классическая живопись. Чаще бывает так, что это скорее необычная картина или ряд редких фотографий или скульптур, оформленных в интерьере надлежащим образом. Главное правило здесь одно - цвета, которые используются в оформлении художественных объектов, предметах декоративно-прикладного искусства, должны гармонировать с цветами интерьера.

Рисунок 3 - Михайленко А.Ю. Настенное декоративное панно. Арт-объект «Маленький Джек»

Каждый проект имеет свое соотношение между визуальным оформлением и дизайном распределения. Определяющим фактором здесь является предпочтение заказчика. В таком многообразии стилей следует выделить основные форматы внедрения авторских предметов в интерьер. Во-первых, возможно стирание грани между интерьером и авторскими предметами. Во-вторых, дизайн может создаваться на основе коллекции предметов, которые уже имеет заказчик. Наконец, возможен такой прием, когда в готовый дизайн внедряются специально созданные художественные объекты, которые впоследствии и формируют стиль помещения.

Некая интеграция предметов искусства в готовый проект или, как правило, в уже готовый интерьер. Данный подход особенно популярен среди заказчиков. Перед дизайнером стоит непростая задача – задать пространству нужную атмосферу, придать ему ярко выраженные черты академического стиля за счет использования только нескольких авторских предметов. Иными словами, необходимо, чтобы эти предметы обогатили пространство и задали ему правильную динамику. Во внимание должны браться черты характера и эстетические предпочтения владельца помещения. Зачастую подобное взаимопонимание достигается при знакомстве и последующем общении между дизайнером и заказчиком.

Ярким примером такой интеграции может являться дизайн -проект квартиры-студии, выполненной в стиле пин-ап СССР (Рисунок 4), в котором стилистика помещения сформирована за счет специально созданных арт-объектов (Рисунок 5), вывесок, надписей (Рисунок 6) и картин.

Пин-ап (от англ. to pin up – прикалывать, то есть плакат, прикалываемый на стену) – изображение красивой, часто полуобнаженной девушки, выполненной в определенной манере. В русском языке употребляется для обозначения конкретного стиля американской графики середины XX века. Картинки для прищипливания вырезались из журналов и газет, это могли быть открытки, хромофотографии и плакаты.

Рисунок 4 - Михайленко А.Ю. Фото проекта интерьера квартиры-студии «Пин-ап СССР»

Рисунок 5 - Михайленко А.Ю. Арт-объект в интерьере «Постер пин-ап СССР»

Часто такие изображения печатались в календарях, предназначенных для вывешивания на стену. В более позднее время постеры с пин-ап girls стали выпускать специально [Pin-Up, www; Что такое Pin-Up, www]. Изображения в стиле пин-ап во многом были произведениями искусства, часто изображавшими идеализированную версию того, как именно должна выглядеть красивая или привлекательная женщина. Самой известной пинап-моделью считается Бетти Пейдж. Ранний пример – так называемая «девушка Гибсона», созданная художником Чарльзом Дана Гибсоном. Этот жанр также дал подняться нескольким художникам, например Альберто Варгасу и Джорджу Петти [Пин-ап..., www]. Изображения в стиле пин-ап изначально использовались в рекламе. Современные фотографы также успешно используют данный стиль в фотографии [Pin-up, www]. Со временем данный стиль стал проследиваться в интерьерах помещений сначала общественных, затем и жилых. В России, американский пин-ап, со временем, трансформируется в советский пин-ап и становится весьма популярным в настоящее время.

Рисунок 6 - Михайленко А.Ю. Декоративные надписи ручной работы. Дизайн проект «Пин-ап СССР»

Разберем следующий формат вещи в интерьере более подробно на примере дизайн проекта двухуровневой квартиры-студии в стиле лофт. Как уже было отмечено в первом случае предлагаемой концепции, происходит слияние интерьера и творчества, происходит создание и интерьера, и авторских интегрируемых предметов одновременно в рамках академического стиля конкретного дизайн проекта. В таком случае, стены, потолок и даже пол становятся холстами для изображений. Такой формат работы открывает широкий спектр возможностей для творчества дизайнера. Свободный арт-подход – это всегда возможность художественного выражения, смелая попытка ухода от серых будней повседневности и мещанства. Следует учитывать, что арт-интерьер понимается и воспринимается каждым клиентом по-своему. Например, кому-то может быть не комфортно в помещении, где каждую стену и потолок украшает яркая композиция. Для других же многочисленные композиции в комнате необходимы как обои для стен. Однако четких границ использования арт-объектов в интерьере

не существует, важно лишь придерживаться стилистики помещения. Например, дизайн интерьера в стиле лофт должен иметь свое отражение и в арт-объектах, используемых в таком проекте (Рисунок 7). Данный стиль является одним из трендовых направлений в дизайне интерьеров в наши дни. Стиль появился в начале XX века в США, а в Россию лофт пришел не так давно и сейчас уверенно набирает популярность. Слово «лофт» – это простая транслитерация английского слова «loft», которое переводится как чердак, верхний этаж. Исторически стиль появляется в США, когда в 1929 году в стране началась Великая депрессия – период тяжелейшего экономического кризиса, который, в том числе, вызвал крупный спад производства. С началом кризиса в США оказалось множество ненужных фабрик, заводов и других промышленных зданий, которые были переоборудованы под жилой фонд. Такое жилье обставляли минимальными удобствами и сдавали в аренду по очень низким ценам. Достаточно быстро просторные жилища в бывших производственных помещениях облюбовали музыканты, художники, артисты, писатели и другие представители творческой части общества, которые искали что-то уникальное и необычное. Благодаря им, лофт быстро развивается: прямо в жилых помещениях появились оригинальные и стильные студии, галереи, творческие мастерские. В результате лофт, пропитанный индустриальным духом, прочно входит в американскую культуру и со временем становится эталоном современного дизайна. Из жилья для представителей художественных профессий он превратился в стиль для элитных домов финансистов, адвокатов, бизнесменов и других зажиточных людей, которые теперь отдавали предпочтение просторным помещениям [Бузунов, 2012]. Классический (академический) лофт – это просторное помещение с большими окнами и высокими потолками. Для него характерно наличие двухуровневых пространств, а также наиболее частым элементом интерьеров в данном стиле является наличие кирпичной кладки, балок и труб. Широкое распространение также получает индустриальный лофт – это максимальное сохранение изначального, аскетичного облика здания. В таких интерьерах присутствует изначальная промышленная отделка, трубы, гвозди, элементы промышленного оборудования, железные балки [Сиванькова, 2016; Рябая, 2016].

Рисунок 7 - Михайленко А.Ю. Арт-объект «Индустриальные гаечные ключи» дизайн проекта двухуровневой квартиры студии «Берлога-Лофт»

Арт-объекты, применимые к лофт-интерьеру, весьма своеобразны. В их качестве используется то, что обычно окружает жителя крупного промышленного города или рабочего на производстве – рекламные плакаты, дорожные и автомобильные знаки, граффити, таблички, указатели, элементы промышленного производства, инструменты. Конечно, можно использовать и привычные элементы декора, но они должны быть максимально приближены к

общей урбанистической концепции и не нарушать стилистики помещения. Если это настенные панно – то индустриальные, если картины – то абстракция, если фотографии – то черно-белые с городскими или промышленными пейзажами, если напольные вазы – то массивные.

Другим не менее важным приемом в дизайне интерьера является интеграция коллекции предметов в жилые интерьеры. Иными словами, это выстраивание композиции и создание определенной атмосферы вокруг авторских предметов. В таком случае, дизайнер создает проект, используя предметы коллекции заказчика. Главная цель такого подхода – придание важности определенному предмету. Здесь для дизайнера важно построить интерьер таким образом, чтобы он не отвлекал внимание от данного предмета и не находился с ним в конфликте. Так, например, были интегрированы в интерьер деревянные скульптуры редких животных в дизайн-проекте однокомнатной квартиры, находящейся в тематической курортной зоне (Рисунок 8).

Рисунок 8 - Михайленко А.Ю. Интеграция скульптуры в интерьер гостиной. Дизайн проект «Solotcha riverside resort»

Проект интерьера уже существует и заказчик с ним согласен, однако ему хочется дополнить его авторскими предметами. Здесь можно продолжить взаимодействие с дизайнером, либо позаботиться об этом самостоятельно. Как именно внедрить авторские предметы в интерьер своего жилища каждый решает сам. Самый простой способ дополнения интерьера – начать с картины или же внедрения абстракционизма. Под абстракционизмом в данном случае понимается не только изображение некой абстракции на стене. Это могут быть цветные полосы, расположенные в определенной последовательности. Иными словами, причудливый орнамент, который может придавать интерьеру особую изысканность. Многих клиентов заботит такой вопрос: нужно ли приобретать специально для дизайна интерьера картины? Для кого-то это принципиальный вопрос, так как клиент не хочет тратить средства на картину, которая будет

только элементом декора. В данном случае, есть оптимальное решение, которое может привнести в интерьер гораздо больше индивидуальных особенностей, чем приобретение готовой картины. Можно нарисовать что-то самостоятельно. Сейчас существует много возможностей проявить себя в творчестве, посетив любой мастер-класс. Это возможность подобрать авторский объект, который подойдет по цвету и энергетике для собственного пространства. В конце концов, даже детские рисунки, помещенные в рамку, будут смотреться более живо, чем надоевшие изображения героев детских книг или мультяшек.

Заключение

В настоящей статье были рассмотрены основные способы использования авторских предметов в дизайне интерьера. Также каждый раздел статьи содержит отсылки к роли авторского предмета в интерьере. Помимо этого, статья содержит примеры и описание неправильного использования авторских предметов в интерьере помещения. Поэтому, к сожалению, неграмотное использование многообразия современных возможностей может только навредить интерьеру. Основным выводом, который можно сделать, это тот факт, что использование того или иного предмета в интерьере – совместная работа заказчика и дизайнера. В статье не раскрывалась подробно тема взаимодействия дизайнера интерьера с заказчиком. Тем не менее, в заключение следует отметить, что использование авторских предметов в интерьере – это непременно совместное творчество дизайнера и заказчика. В данном случае дизайнер должен не просто выполнять желания клиента, а построить с ним диалог таким образом, чтобы у клиента не возникало попутных предложений по переделыванию проекта. Здесь важна психологическая составляющая: дизайнер должен составить психологический портрет клиента, представить себе его образ жизни. Также использование авторских предметов – это весьма непростая задача для дизайнера, так как многие дизайнерские решения стали некой модой интерьерного искусства. В то же время, использование авторских предметов в интерьере является неограниченной областью для творческого экспериментирования. Иногда сами проживающие выполняют декор собственного интерьера. В настоящей статье были рассмотрены основные способы использования авторских предметов в дизайне интерьера, исследована академическая стилистика дизайна интерьеров. Изучена возможность интеграции предметов искусства в различные стилевые академические направления в дизайне. В статье анализируется концепция вещи в интерьере и рассматриваются способы ее применения на конкретных примерах. Изложена и проанализирована на примерах методика цветового слияния. Стандартизирован подход к размещению на стенах помещения арт-объектов настенного типа.

Библиография

1. Бузунов К.В. Лофт-интерьерная форма организации жилого пространства // Академический вестник УралНИИ проект РААСН. 2012. № 1. С. 64-65.
2. Веселкина М.В. Тематические интерьеры как источник вдохновения дизайнера // Инновации в науке. 2016. № 5 (54). С. 97-100.
3. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. СПб.: Азбука-Классика, 2010. Т. 1-10.
4. Дианов С.А. «Пермский» стиль в жилом интерьере: традиция, городская идентичность, декоративные приемы // Исторические, философские, политические и юридические науки. Вопросы теории и практики. 2018. № 3 (89). С. 122-128.
5. Илькевич Б.В. Роль традиций народного художественного промысла гжель в подготовке художников-керамистов (на примере ГГУ) // Гуманитарное пространство. 2018. № 4. С. 612-616.
6. Кепа М.С. Морфология искусства. Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств.

- Л: Искусство, 1972. 439 с.
7. Кепа Ю.Н. Дизайнерские концепции «ЭКО» интерьера и русской плетеной мебели // Культура и цивилизация. 2022. № 16 (3). С. 124-135.
 8. Михайленко А.Ю. Вещь в интерьере как концепция интеграции декоративно-прикладного искусства в дизайн помещений // Человек и культура. 2024. № 1. С. 34-47.
 9. Николаев В.Ю. Керамическое искусство и культурные смыслы // Гуманитарное пространство. 2015. № 5. С. 795-800.
 10. Пин-ап. Как Америка теряла невинность. URL: <http://www.nistomin.ru/foto/17-pin-ap-kak-amerika-teryala-svoyu-nevinnost.html>
 11. Рябая Л.Ю. К вопросу о понятии «стиль интерьера» // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. 2016. № 10 (65). С. 6-14.
 12. Сиванькова А.А. Особенности современных стилистических тенденций в дизайне интерьеров // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. 2016. № 10 (65). С. 40-46.
 13. Что такое Pin-Up?! Pin-Up – это. URL: <http://www.lookatme.ru/flow/posts/illustration-radar/13857-pin-up-pin-up>
 14. Pin-Up (Пин Ап). Девушка с обложки. URL: <http://www.retro.in.ua/retro-erotic/2009/04-06/pin-up-devushka-s-oblozhki/>
 15. Pin-up. URL: http://www.nmod.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=207

On the issue of integrating author's art objects into the academic stylistics of the spatial environment. Experience of applying the "Thing in the interior" design concept

Anastasiya Yu. Mikhailenko

Teacher of Decorative and Applied Arts,
Member of the Professional Union of Artists of Russia, Eurasian Art Union,
Designer, Director of Creative Market Design Dstudio,
390027, 11, Bystretskaya str., Ryazan, Russian Federation;
e-mail: kreativ-market@mail.ru

Abstract

The subject of the study is interior design. The author examines in detail the introduction of author's items into the interior. Because modern art has long gone beyond museums and galleries and has confidently taken root in residential areas. Designers often use works of art and objects of decorative and applied art as key elements of the decor, building other details around them or in an attempt to personalize the project. Thanks to unusual paintings, sculptures, art objects, installations and unique author's furniture, the space becomes alive and acquires its own unique character. Such author's art objects have a significant impact on the academic style of the project design used, and often, with their proper application, form its basis. In this work, the author uses not only general scientific methods (analysis and synthesis, description), but also artistic and socio-cultural analysis. The concept of the thing in the interior formulates a methodological approach to solving the problems of integrating art objects into modern interiors. The ways of forming academic styles in interior design with the help of individually designed and manufactured objects of author's decorative art are presented. The article describes the experience of applying the concept of things in the interior in the academic styles of specific design projects, which is the author's contribution to the study of the topic. The materials of this study are intended for a wide range of readers, they can be used by scientists, teachers, designers, art historians, architects.

For citation

Mikhailenko A.Yu. (2024) K voprosu ob integratsii avtorskikh predmetov iskusstva v akademicheskuyu stilistiku prostranstvennoi sredy. Opyt primeneniya dizain-kontseptsii «Veshch' v inter'ere» [On the issue of integrating author's art objects into the academic stylistics of the spatial environment. Experience of applying the "Thing in the interior" design concept]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (5A), pp. 28-42.

Keywords

Design, interior, thing in the interior, concept, academic style, author's subject, stylistics, room, decorative and applied art, art object.

References

1. Buzunov K.V. (2012) Loft-inter'ernaya forma organizatsii zhilogo prostranstva [Loft-interior form of organizing living space]. *Akademicheskii vestnik UralNIIproekt RAASN* [Academic Bulletin of the UralNII Project of Russian Academy of Architecture and Construction Sciences], 1, pp. 64-65.
2. *Chto takoe Pin-Up?! Pin-Up – eto* [What is Pin-Up?! Pin-Up is...]. Available at: <http://www.lookatme.ru/flow/posts/illustration-radar/13857-pin-up-pin-up> [Accessed 04/04/2024]
3. Dianov S.A. (2018) «Permskii» stil' v zhilom inter'ere: traditsiya, gorodskaya identichnost', dekorativnye priemy ["Perm" style in residential interiors: tradition, urban identity, decorative techniques]. *Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki* [Historical, philosophical, political and legal sciences. Theoretical and practical issues], 3 (89), pp. 122-128.
4. Il'kevich B.V. (2018) Rol' traditsii narodnogo khudozhestvennogo promysla gzhel' v podgotovke khudozhnikov-keramistov (na primere GGU) [The role of the traditions of the Gzhel' folk art craft in the training of ceramic artists (on the example of GSU)]. *Gumanitarnoe prostranstvo* [Humanitarian space], 4, pp. 612-616.
5. Kepa M.S. (1972) *Morfologiya iskusstva. Istoriko-teoreticheskoe issledovanie vnutrennego stroeniya mira iskusstv* [Morphology of Art. Historical and Theoretical Study of the Internal Structure of the World of Arts]. Leningrad: Iskusstvo Publ.
6. Kepa Yu.N. (2022) Dizainerskie kontseptsii «EKO» inter'era i russkoi pletenoi mebeli [Design Concepts of "ECO" Interior and Russian Wicker Furniture]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 16 (3), pp. 124-135.
7. Mikhailenko A.Yu. (2024) Veshch' v inter'ere kak kontseptsiya integratsii dekorativno-prikladnogo iskusstva v dizain pomeshchenii [A thing in the interior as a concept for integrating decorative and applied art into interior design]. *Chelovek i kul'tura* [Man and Culture], 1, pp. 34-47.
8. Nikolaev V.Yu. (2015) Keramicheskoe iskusstvo i kul'turnye smysly [Ceramic art and cultural meanings]. *Gumanitarnoe prostranstvo* [Humanitarian space], 5, pp. 795-800.
9. *Pin-ap. Kak Amerika teryala nevinnost'* [Pin-up. How America Lost Its Innocence]. Available at: <http://www.nistomin.ru/foto/17-pin-ap-kak-amerika-teryala-svoyu-nevinnost.html> [Accessed 04/04/2024]
10. *Pin-Up (Pin Ap). Devushka s oblozhki* [Pin-Up (Pin Up). Cover Girl]. Available at: <http://www.retro.in.ua/retro-erotic/2009/04-06/pin-up-devushka-s-oblozhki/> [Accessed 04/04/2024]
11. *Pin-up*. Available at: http://www.nrmod.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=207 [Accessed 04/04/2024]
12. Ryabaya L.Yu. (2016) K voprosu o ponyatii «stil' inter'era» [On the concept of "interior style"]. *V mire nauki i iskusstva: voprosy filologii, iskusstvovedeniya i kul'turologii* [In the world of science and art: issues of philology, art history and cultural studies], 10 (65), pp. 6-14.
13. Sivan'kova A.A. (2016) Osobennosti sovremennykh stilisticheskikh tendentsii v dizaine inter'erov [Features of modern stylistic trends in interior design]. *V mire nauki i iskusstva: voprosy filologii, iskusstvovedeniya i kul'turologii* [In the world of science and art: issues of philology, art history and cultural studies], 10 (65), pp. 40-46.
14. Veselkina M.V. (2016) Tematicheskie inter'ery kak istochnik vdokhnoveniya dizainera [Thematic interiors as a source of inspiration for a designer]. *Innovatsii v nauke* [Innovations in Science], 5 (54), pp. 97-100.
15. Vlasov V.G. (2010) *Novyi entsiklopedicheskii slovar' izobrazitel'nogo iskusstva* [New encyclopedic dictionary of fine art]. St. Petersburg: Azbuka-Klassika Publ. Vols. 1-10.