

ЗАКАЗЧИК + ДИЗАЙНЕР = ИНТЕРЬЕР

*Виталий Дриженко
Архитектор*

Из всех направлений архитектурного проектирования дизайн интерьера вызывает самый живой интерес. Это обусловлено многообразием применяемых художественных средств, и возможностью заказчику самому активно участвовать в творческом процессе. Кроме постановки задач и пожеланий относительно образа, цветовой гаммы, освещения, декорирования, заказчик помогает дизайнеру найти оптимальное образное решение. Подобное творческое содружество является особенностью "нашего" менталитета. На западе дизайнер работает над проектом без консультаций с заказчиком, который может полностью увидеть проект своего жилища только на стадии завершения или даже реализации. В этом случае владелец не имеет права изменить авторский проект и вынужден привыкать к дизайну своего интерьера какое-то время. Правильно это или нет - однозначно ответить трудно. С одной стороны заказчик полностью доверяет решение художественной задачи специалисту, с другой - тяжело избежать противоречий между профессиональным видением интерьера дизайнером и представлениями его будущего владельца. Чаше всего заказчик на разных этапах высказывает свои соображения по поводу интерьера, а задача дизайнера - поместить их в рамки законов гармонии. Взаимодействие заказчика и дизайнера можно представить в виде модели:

Заказчик (постановка задач, пожелания, коррективы)	Дизайнер (архитектурно-художественные средства, законы гармонизации пространства)	Дизайн интерьера (результат совместной деятельности заказчика и дизайнера)
Формулирование заказа, пожелания относительно образа, стиля интерьера	Анализ пространства квартиры, формирование идейно-художественного замысла	Концепция интерьера, стилевое решение
Образ жизни, привычки, быт, увлечения	Организация пространства, зонирование	Планировочное решение
Художественный вкус, стилевые предпочтения	Архитектурная гармонизация пространства, достижение композиционного и стилевого единства	Архитектурно - художественное решение потолков, стен, пола. Цветовое решение
Пожелания относительно практичности и эстетичности материалов	Подбор материалов, решение конструктивно - технических задач	Надежность конструктивных узлов, прочность и эстетичность материалов
Выбор мебели на основе предложенных вариантов	Подбор мебели и аксессуаров применительно к стилю интерьера	Стилевое единство

Подобная схема не является абсолютной для всех вариантов проектирования, а лишь показывает возможность достижения оптимального результата за счет понимания, доверия и сотрудничества заказчика и дизайнера.

Одно из условий гармоничного и законченного интерьера - отсутствие противоречий между пожеланиями заказчика и фантазией дизайнера, ведь продукт архитектурного проектирования и дизайна отличается от произведений литературы и живописи необходимостью считаться с реальными условиями. Получение оптимального дизайна не сводится к простому нахождению "золотой середины" между желанием клиента и существующими архитектурными - строительными нормами. Проектирование интерьера - это не только творческий процесс, но и психологический, трактовка жилья как архитектурной "одежды" его владельца. Важно изучить образ жизни, увлечения заказчика перед началом проектирования, возможно даже составить его психологический портрет. Такой подход существенно увеличивает значимость первой беседы, делает ее похожей на тестирование. Одна из версий ключевых вопросов:

1. Что должно напоминать ваше жилище?
  - дворец
  - крепость
  - сказку
  - бунгало
2. Какие характеристики помещения вы ставите на первое место?
  - удобство
  - уют
  - красоту
  - оригинальность
  - надежность
  - роскошь
3. Какая линия вас больше привлекает - прямая или изогнутая?
4. Что для вас предпочтительней - спокойствие или движение?
5. Как вы относитесь к эксперименту в интерьере?
6. За счет каких средств, по-вашему, достигается красота в интерьере?
  - цвет
  - освещение
  - мебель
  - пространство
  - материалы
7. В какой группе ваши любимые материалы?
  - бетон, стекло, металл, пластик
  - дерево, камень, ткань, керамика
8. Каким, по-вашему, должен быть интерьер - оригинальным или традиционным?
9. В каком пространстве вам комфортнее - открытом или замкнутом?
10. Какую музыку должен напоминать ваш интерьер?
11. Как часто вы хотели бы менять атмосферу интерьера?
12. Хотели бы вы сами участвовать в проектировании своего жилья?

Такая беседа нужна не для того, чтобы получить конкретные ответы, скорее это возможность направить воображение и фантазию дизайнера в нужном направлении, помочь ему сформировать концепцию. Что же такое концепция интерьера и что она дает?

Дизайнер владеет довольно широким спектром композиционных приемов и средств. Для того чтобы знать, какие из них необходимы для реализации данного проекта, формулируются основные принципы построения логики пространства. Эти принципы составляют идейно-художественный замысел или концепцию интерьера. Именно концепция определяет, что будет являться художественной основой будущего интерьера:

- исторический стиль
- этнические мотивы
- современная технология
- система освещения
- особое правило построения пространства

комбинация определенных материалов и т.п.

Конечно, интерьер может представлять собой простое сочетание разрозненных художественных приемов, не имеющих четкой идейно художественной направленности, но в этом случае тяжело будет добиться композиционного и стиливого единства. Интерьер без образа неинтересен, даже если он удобен. Образ делает облик и пространство квартиры неповторимым, индивидуальным.

Архитектурно - художественный образ интерьера формируется:

1. Композиционным решением пола
2. Пластикой потолка и освещением
3. Фактурой и отделочными материалами
4. Цветовой гаммой и озеленением
5. Композиционным решением стен и перегородок
6. Архитектурными деталями и оборудованием
7. С тилевым решением жилого дома

Каждое помещение имеет свое назначение и соответствующее образное решение, увязанное, все же, с общим идейным замыслом. Что касается стиля интерьера - далеко не всегда концептуальное решение интерьера полностью укладывается в рамки существующих стилевых течений. Но это и необязательно, часто стилем интерьера становится образ, выраженный гармонично звучащей формулой: "Стремительный танец красок", "Визит в гостеприимный дом", "Пустынный интерьер северной квартиры" и т.п.

Концепция интерьера, заключенная в названии, стимулирует фантазию дизайнера и дает возможность выбрать необходимые средства для реализации образа.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ СТИЛЯХ

Стиль определенной исторической эпохи, используемый архитектором в интерьере - явление довольно распространённое, но, к сожалению, примеры обоснованного применения исторического стиля встречаются редко. Чаще всего встречаются интерьеры, в которых историческим стилем называется расстановка мебели, копирующей какую-либо эпоху. Такие решения не следует рассматривать как пример историзма в интерьере, поскольку размещения оборудования и декора для этого недостаточно. Каждое стилевое направление возникло под влиянием исторических и социальных процессов, истории и культуры народа, поэтому проектирование интерьера на тему какой-либо эпохи требует глубоких знаний в области истории архитектуры и композиции. Необходимо идейно-художественное обоснование выбора исторического стиля в качестве главного направления проектирования интерьера.

Например:

- Исторический стиль в интерьере оправдан архитектурным решением жилого дома (квартиры).
- Планировочное решение позволяет включить в интерьер элементы стиля какой-либо эпохи.
- Исторические мотивы продиктованы первоначальным замыслом.
- Введение в интерьер исторического стиля требует композиционное решение внутреннего пространства.
- Исторические образы навеяны отделочными материалами (дерево, природный камень, мрамор).
- Функциональное назначение выбранного пространства способствует размещению в интерьере элементов исторического стиля.

Далеко не всегда архитектурно-художественное решение интерьера должно быть связано с какой-либо исторической эпохой или этнической культурой. Главной задачей все равно остается организация пространства. Кроме того, применение некоторых исторических стилей в интерьере жилого дома, а тем более квартиры, вообще сомнительно. Трудно себе представить двухкомнатную квартиру, выполненную в египетском стиле, по сути

архитектуры погребальных сооружений. Ведь монументальный и величественный интерьер можно создать, применяя и другие средства. Готика, барокко, рококо - стили мелко-масштабной культовой архитектуры, требующие большой площади помещений и обильной скульптурной отделки. Иногда можно увидеть проекты, в которых использовано несколько стилей, конфликтующих между собой. Помимо стилового противоречия, в этом случае сокращается пространство помещений и повышается утомляемость из-за большого количества деталей. Даже неувядающая классика, которая в музеях, дворцах, театрах поражает воображение, в интерьере городской квартиры смотрится несколько громоздко. Совсем другое дело, когда применяются лишь некоторые детали стиля, учитывающие масштаб жилой среды. Для этого совсем необязательно воссоздавать полную картину определенной исторической эпохи, достаточно использовать некоторые стилевые черты.

Например:

- Классика - масштабность, романтичность, пластика, легкость.
- Японский стиль - прямолинейность, лаконичность пространства, натуральные материалы.
- Готика - вертикальность деталей, характерная форма проемов, резьба, ковка.

Эти стилевые черты сложились под влиянием климата, географических и культурных особенностей, темперамента людей. Какую бы "национальность" для дома не избрал дизайнер, главное - избежать копирования. Впрочем, интерьер невозможно скопировать, он всегда строится на мелочах и нюансах. Задача дизайнера - с чувством вкуса и меры передать человечность и теплоту этностиля, создать такую обстановку, в которой мы ощущали бы себя уютно и естественно.

Большое значение для дизайна интерьера имеют первоначальные параметры пространства - габариты помещения, его пропорции, ориентация, освещение, строительные материалы, взаимосвязь помещений. Максимальное использование существующего архитектурного потенциала во многом определяет принципы организации пространства и стиль дизайна. К сожалению, далеко не все квартиры отличаются удачной планировкой, в этих случаях дизайн помещений начинается с перепланировки. На этом этапе решается часть архитектурных задач, хотя эта работа требует большой осторожности, особенно в обращении с несущими конструкциями. В результате дизайнер может недостатки квартиры преобразовать в достоинства.

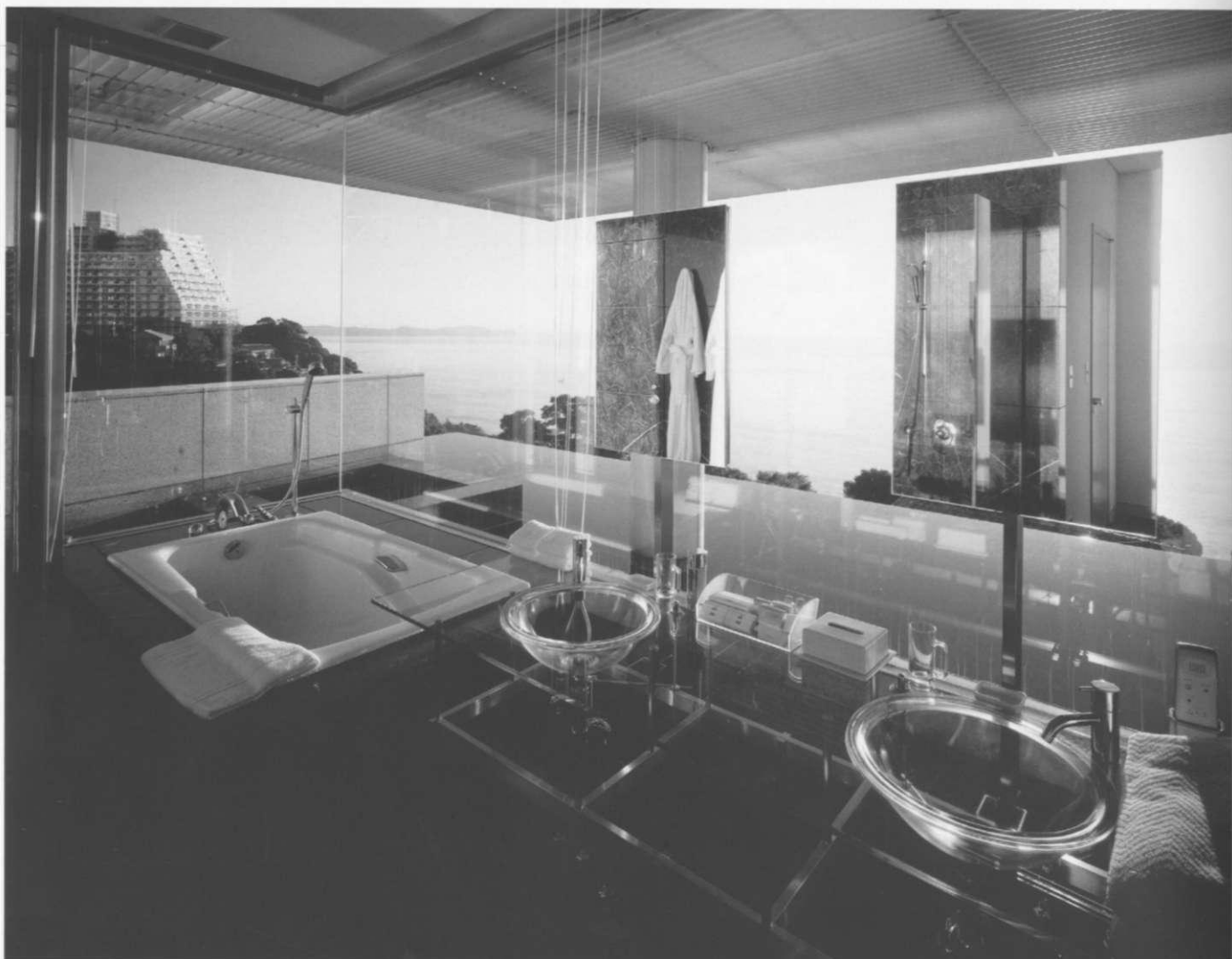

- грамотно зонировать пространство квартиры
- найти оптимальное соотношение между пространством и оборудованием
- решить проблему естественного освещения
- визуально увеличить пространство, "поднять" потолки
- преобразовать неудачный конструктивный элемент в яркую художественную деталь, достичь выразительности минимальными средствами

В какой-то степени, архитектура - это волшебство превращения неудобного в удобное, некрасивого в гармоничное, обыденного в оригинальное. При этом каждое помещение будет "жить" своей жизнью, но при этом подчиняясь общему замыслу. Дизайн каждой комнаты должен учитывать ее назначение, но может иметь различную функционально-художественную трактовку:

1. Прихожая - входная зона или знакомство с дизайном квартиры?
2. Гостиная - место общения хозяев или место приема гостей? Место просмотра телевизора или объединение интересов всех членов семьи?
3. Кухня - место приготовления пищи или любимое место в доме?
4. Спальня - комната для сна или зона отдыха?
5. Детская - комната с игрушками или собственный мир ребенка?
6. Кабинет - домашний офис или оазис творчества и увлечений?
7. Ванная - санитарно-гигиенический блок или романтическое место "общения" с водой?

Подобное видение функционального пространства дает возможность иначе взглянуть на привычные помещения, увидеть в них нечто большее, чем назначение. Интерьер, выполненный в такой манере, никогда не надоест хозяевам даже по истечении многих лет. Это немаловажно, принимая во внимание то, что дизайн создается на длительный срок, хотя возможность трансформации пространства также можно предусмотреть. Обычно для этого используют доступные, но эффективные средства:

- разноуровневая система освещения - создает различную атмосферу интерьера
- трансформирующиеся перегородки - меняют характер и направленность пространства
- текстиль, драпировки - способны создавать различное настроение
- аксессуары, элементы декора - легко обновляются, вносят новые мотивы в сложившийся интерьер

Приемы трансформации пространства используются на разных этапах дизайна, некоторые из них использует декоратор, другие же закладываются еще на этапе архитектурного проектирования. Это говорит о том, что создание дизайна любого интерьера требует привлечения разных специалистов.

АРХИТЕКТОР - создает внешнюю оболочку пространства, компоует жилую среду на основе функциональных зон, создает конструктивно-художественный каркас интерьера.

ДИЗАЙНЕР - решает задачи организации пространства, делая его максимально удобным и функциональным. Создает художественный образ жилой среды на основе идейно-художественного замысла. Активно взаимодействует с дизайнерами отдельных направлений дизайна:

Функциональная организация пространства является начальной стадией проектирования интерьера. На этом этапе обеспечивается гармоничная взаимосвязь функциональных зон внутри помещения. Для достижения этого эффекта нужно ясно представить весь набор функциональных процессов, происходящих в пределах помещения. К примеру, общая комната может включать:

- Зону просмотра телевизора
- Обеденную зону
- Зону спокойного общения
- Транзитную зону

Организация функциональных зон внутри помещения осуществляется за счет архитектурного решения пола, потолка, стен, мебели и деталей. Каждая зона может быть выделена соответствующим композиционным приёмом: цветовой гаммой, отделочным материалом, освещением. Архитектурные эффекты применяются в зависимости от общей стилиевой концепции интерьера.

ДИЗАЙНЕР МЕБЕЛИ - подбирает мебель, отвечающую заданному образу и стилю. Проектирует мебель на заказ, учитывая габариты помещений.

ДИЗАЙНЕР ШТОР - создает дизайн штор и гардин, связанный с общей концепцией интерьера.

ДИЗАЙНЕР ОСВЕЩЕНИЯ - проектирует многоуровневую систему освещения, создает неповторимый дизайн с помощью декоративного света, цветowego освещения.

Сегодня свет - невероятно эффектный и эффективный инструмент проектировщика. Арсенал современной светотехники просто необозрим, и обеспечивает все

функциональные возможности света в архитектуре. Главными критериями для оценки освещения сегодня становятся динамика, мобильность и разнообразие, смелые комбинации рассеянного и отраженного света, подвижные световые акценты, создаваемые яркими пучками направленного света. Главная задача световой архитектуры - создание средствами света и цвета целостного художественного организма при переходе от дня к ночи.

Освещение может быть не только функциональным, с его помощью можно придать интерьеру большую выразительность. Создание новой реальности с помощью художественной подсветки элементов обеспечивает комфортные условия для человека не зависимо от времени года и суток. Существующие в наши дни принципы и нормы светового дизайна за счет умелого сочетания света и тени, широкой цветовой гаммы фильтров помогают создавать удивительные, неповторимые силуэты, подчеркивают своеобразие архитектуры, фактуру стен, декоративных элементов - словом, украшают дом и создают настроение.

Комфорт жилища в значительной мере определяется характером освещения, благодаря которому интерьер может кардинально изменить качество и предстать в совершенно ином исполнении. При помощи света можно зрительно сужать или расширять пространство. Освещение может служить средством управления восприятием. Например, затейливое освещение мягкого уголка в гостиной может вызвать желание расположиться в нем, усилит ощущение комфорта.

ДИЗАЙНЕР ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА - проектирует систему домашнего кинотеатра, учитывая акустические свойства помещения, подбирает дизайн аппаратуры, корректирует подбор отделочных материалов с учетом их звукопоглощающих свойств.

ДЕКОРАТОР - решает локальные художественные задачи, создает уют и комфорт, развивая идею интерьера при помощи цвета, текстиля, освещения, зеркал, росписи стен, декоративных элементов. Профессия декоратора еще не получила широкого развития и не сформировалась в отдельное направление. К услугам декоратора прибегают в тех случаях, когда необходимо создать или обновить художественный образ, не разрушая

существующего дизайна. Но это ничуть не снижает значения работы декоратора, наоборот - делает ее особой и незаменимой. Ведь жилое пространство становится обжитым и уютным лишь тогда, когда в нем появляются предметы, отражающие личность владельца. Картины, гобелены, фотографии можно разместить по-разному, но лучше, чтобы они развивали общее направление дизайна. Для решения этих задач и привлекается декоратор. Такое взаимодействие специалистов на разных этапах проектирования можно представить в виде схемы:

Эта модель представляет собой один из возможных вариантов поэтапного проектирования, ведь каждый интерьер создается индивидуально. В некоторых случаях архитектурные и дизайнерские задачи решает архитектор, привлекая дизайнера для решения отдельных задач. Но каким бы ни был процесс проектирования интерьера, участие заказчика в нем во многом определяет успех проекта. Только владелец жилья способен по достоинству оценить труд дизайнера - человека, воплотившего его мечту в реальность, придав ей гармоничные очертания и выразительный образ.

Данное рассуждение не является практическим руководством к проектированию интерьеров, а всего лишь открывает некоторые особенности отношений заказчика и дизайнера в сложной, многоуровневой системе проектирования.