Д.М. Харитонова, Н.В. Дрюкова

СИНТЕЗ ИСКУССТВ В РАМКАХ СОВРЕМЕННОГО ЖИЛОГО ИНТЕРЬЕРА, ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В статье авторы рассматривают, как время, место и архитектура влияют на синтез искусств в жилом интерьере, и анализируют современный проектный опыт и инструменты для достижения синтеза искусств. Размышляют о том, что в интерьере может не быть привычных произведений искусства — живописи или пластики, но, тем не менее, за счет того, как обыграны и решены утилитарные на первый взгляд предметы, как сочетаются его части, выстроена композиция и какое стоит за этим смысловое наполнение, сам такой интерьер превращается в большое гармоничное произведение искусства. Авторы иллюстрируют и доказывают свои тезисы примерами современных интерьеров российских и зарубежных дизайнеров.

The arcticle is dedicated to the problems how time, place and architecture influence the synthesis of arts in the living interiors. Authors analyze the modern project experience and tools which helps to achieve the synthesis of arts. Authors reason that the interior may not even have the tradidional piece of art — painting or plastic — but, nevertheless, due to the way the utilitarian at first glance objects are decorated, how all parts of the interior are combined, the composition is built and what is behind this semantic content, an interior can turns into a great harmonious work of art itself. The authors illustrate and prove their theses with examples of modern interiors designed by Russian and foreign masters.

Ключевые слова: синтез искусств, архитектура, интерьер, отделочные материалы, специфика художественного творчества, проектный опыт.

Keywords: synthesis of arts, architecture, interior, finishing materials, specificity of creativity, project experience.

В основе хорошего интерьера часто лежит понятие «синтеза искусств»: именно благодаря ему все элементы пространства связываются воедино, обретая целостность и гармонию. И речь идет не только о продуманном соединении предметов интерьера и его наполнении предметами искусства, в целостный образ должны сливаться, в первую очередь, архитектура здания и наполнение его интерьера.

Но в чем критерий успеха?

Если подсмотреть формулировку в словаре, то: «Синтез искусств — создание качественно нового художественного продукта посредством органичного соединения искусства или видов искусства в единое целое».

За счет чего же создается гармоничное взаимодействие пространства, предмета, цвета и света, как рождается ансамбль в интерьере?

Понятие «синтез искусств» подразумевает создание качественно нового художественного явления, не сводимого к сумме составляющих его компонентов, включая в себя следующие аспекты.

1. Единое смысловое поле, создающее целостность восприятия интерьера при помощи стилистики, художественного образа или единого ансамбля.

2. Формальная композиция в интерьере. Пространство, мебель, предметы интерьера соединяются в единую композицию. Зачастую доминирующая роль отводится предмету искусства: живописи, пластике. Взаимодействие пространства и всех предметов интерьера — признак сложившегося ансамбля. Не стоит думать, что для синтеза искусств необходимо наличие искусства как такового, мебель, свет, напольное покрытие или, например, лестничное ограждение могут утратить свою утилитарную функцию и стать произведением искусства.

Но любой интерьер — это, в первую очередь, архитектурный объект.

Долгие века мир развивался степенно: эпоха сменяла эпоху, а один большой стиль — другой. И, подходя к зданию, можно было предположить, что именно ты увидишь внутри. Бывали, конечно, перекосы и раньше, к примеру, в период эклектики XIX века. Но в наше время, в

«нулевые» и «десятые», они достигли поистине потрясающего размаха. Возьмем для примера Шаболовку, старый район Москвы, который охраняется государством как наследие конструктивизма. В нем, как грибы, растут архитектурные «шедевры», выполненные в самых разнообразных стилистиках. Выбирай на любой вкус: «Английский квартал», «Донской Олимп», «дом Стерна» (американский архитектор, стилистика дома — нью-йоркская архитектура первой половины XX века), «Скай хаус» и многое другое. И все это — на небольшом клочке земли. Казалось бы, выбирай жилье на свой вкус (о градостроительной концепции речи нет). Но нет, вдруг выясняется, что иные москвичи — обладатели квартир в высокотехнологичных домах со сплошным остеклением в пол — всегда мечтали об уютном интерьере в стиле Прованс. Жилье в модном доме купили по случаю, а отказываться от своих стилистических предпочтений и намерений не пожелали. Но история обратного хода не имеет, и такие попытки выглядят противоестественно. Существует масса примеров, когда старина прекрасно ладит с новым дизайном. Но результат получается достойным только в одном случае — когда это естественный ход истории. К примеру, люди купили или унаследовали старенький домик в вышеупомянутом стиле Прованс, привели его в порядок, укрепили кровлю, отполировали полы, освежили стены и наполнили духом сегодняшнего дня, современной мебелью и светодиодным светом. И это сочетание более чем естественно — жизнь идет, дом меняется.

Обратный же процесс неестественен. И, если старая архитектура может принять новую жизнь, то новейшая часто терпит фиаско в изображении старинного «родового гнезда». Множество промышленных зданий перестроено под жилье — таким образом появилось отдельное направление в дизайне, стиль лофт. Бесчисленное количество водонапорных башен, мельниц, коровников и даже церквей обрели вторую жизнь. Но все эти строения вместе с новой жизнью получают и новую стилистику.

У каждой эпохи — свои пропорции, дело не только в совершенном антагонизме фасадов и интерьеров. Во многом это связано с самим пространством. Каждая эпоха имеет свои пропорции: если готика стремилась вверх, то конструктивизм тяготеет к горизонтали.

Речь сейчас не только про фасад дома — именно пропорции дома диктуют свои правила. «Степень и качество расчлененности формы раскрывают принцип структурности здания и масштаб. Специальное исследование этого вопроса свидетельствует о больших возможностях формы выразить художественное содержание средствами расчлененности ее» [1]. Если взять всеми любимое сталинское жилье, то его пропорции свойственны неоклассике: неглубокие комнаты с прекрасной инсоляцией, высокие потолки, узкие простенки, вытянутые двери и окна. Все это диктует определенный ритм, и в этот ритм совершенно не вписываются протяженные композиции, свойственные минимализму.

И напротив — современный дом с квадратными или горизонтально ориентированными окнами сложно задрапировать классическими портьерами. А главное, совершенно не нужно. Ведь основное предназначение такого окна — разрушить преграду между внешним и внутренним, пустить природу или даже город в интерьер, сделать его полноправным участником сцены. Зато глубина комнаты, протяженность стен даст возможность для создания сложнейших и интереснейших интерьерных композиций.

А теперь перейдем к тому, как создается в интерьере ансамбль из архитектуры и предметов отделки, обстановки и элементов искусства.

Главное не путать синтез искусств с просто украшательством, научиться чувствовать смысловую среду и композицию. Здесь нет единых рецептов, и это замечательно, это составляет основу разнообразия мира.

Современный интерьер говорит совершенно другим изобразительным языком. Именно синтез искусств позволяет создавать минималистичные интерьеры с таким богатством смыслового поля. Напомню, что основой любого синтеза служит идейная композиция. А вот из чего она складывается — зависит от воли художника. Современные минималистичные интерьеры располагают ограниченным набором форм и цветов, но развитие абстрактного искусства, его объемные современные формы, появление новых материалов преобразили его до неузнаваемости. Достаточно ввести в интерьер крупные фактуры или, например, ритмическую композицию — отделка стен превращает такие интерьеры в единое абстрактное трехмерное произведение искусств. Самым ярким примером может послужить Выставочный павильон Германии в

Рисунок 1. Пример современного интерьера, Бюро RA nelson LLC
Рисунок 2. Жилой интерьер. Бюро А.Федоровой

Барселоне Людвига Мис ван дер Роэ, который является законченным и совершенным произведением искусства, сложившимся благодаря синтезу искусств.

Рассмотрим, насколько разнообразна палитра дизайнера в достижении гармонии в жилом интерьере. Важно отметить, что жилой интерьер — это, в первую очередь, функция и удобство, а лишь потом дизайн. Здесь уместно вспомнить слова Стива Джобса: «Для большинства людей дизайн — это внешнее проявление вещи, ее украшение. Для меня это определение крайне далеко от истинного значения дизайна. Он не только о том, как выглядят вещи или какие эмоции они вызывают, но и о том, как они работают»

«Одевая» пространство в отделочные материалы, мы начинаем создавать объемно-пространственную композицию. И декоративные возможности современных отделочных материалов поистине безграничны. На этом был построен еще курс ВХУТЕМАСа «Пространство» Н.Ладовского. «Татлину в его контррельефах принадлежит открытие материалов, восходящих до философии высоко искусства: пластик, стекло, пенька, асбест, бетон, железо» [2].

Рассмотрим на примере современного интерьера от бюро RA Nelson LLC: в лаконичном пространстве гостиной притягивает взгляд доминанта массивного мраморного камина. Игра природного рисунка мра-

Рисунок 3. Интерьер мастерской. Авторы проекта Ю.Покровская и И.Вольвак

мора, скомпонованного по воле автора, смотрится как произведение искусства, где соавтором выступает природа, не нарушая приданную красоту камня, автор достигает гармонии и ансамбля в интерьере..

Еще одним примером современного ансамбля могут служить жилые интерьеры бюро Александры Федоровой, превратившей утилитарное лестничное ограждение в произведение современного искусства, не утратившего функцию. Важно отметить, что, несмотря на свой монументальный характер, объект совершенно соразмерен интерьеру. Весь интерьер служит фоном для произведения искусства: спокойные каменные стены в сочетании с деревом, парящие ступени лестницы служат фоном для мощной графики ограждения. Синтез достигнут.

Одним из инструментов синтеза искусств в интерьере является оборудование. На примере интерьера Мастерской дизайна Юлии Покровской и Инны Вольвак рассмотрим оборудование как часть объемно-пространственной композиции. Пространство решено как единая графическая композиция, в которую завязаны отделка пола, стен, потолка и оборудования с акцентом на графику, скрывающая такую утилитарную вещь, как встроенный холодильник. Сложная архитектура встречается с простыми формами оборудования и лаконичной графикой, рожается синтез, несущий индивидуальность и неповторимость пространству, не вступая в противоречие с современными пропорциями архитектуры здания.

Достигая взаимодействия архитектурного пространства, от-

делочных материалов, оборудования и единой идейно-образной композиции, мы получаем синтез искусств в жилом интерьере. «Синтез искусств связывает отдельные его виды не только композиционно, но и на более высоком уровне взаимодействия — концептуальном и стилеобразующем. Процесс проектирования всегда протекает в контексте конкретной исторической культуры, что определяет и содержательные, и формальные взаимовлияния разных видов искусства. На мировоззренческую основу каждого вида как бы накладываются общие принципы пространственного, пластического и светоцветового формообразования. Поэтому гармонизация форм элементов ансамбля, в том числе по стилистическому признаку, — одно из важнейших средств синтеза искусств» [3].

Примечания:

1. Новикова Е.Б. Интерьер Общественных зданий. — М.: Стройиздат, 1991. — С. 187–188.
2. Заева-Бурдонская Е.А. «Классика Авангарда». К проблеме стилеобразования в эпоху новейшего времени // Вестник МГХПА. — 2014. — № 4. — С. 247.
3. Кулененок В.В. Архитектура и дизайн: синтез искусств как основа построения целостно-структурированной среды. История и современные тенденции. — Электронная библиотека. — URL: http://elib.psu.by/bitstream/123456789/673/1/Kulenjonok_2011-16-p2.pdf, (дата обращения: 12.05.2018).

Библиография:

1. Дизайн: очерки теории системного проектирования / Н.П.Валькова [и др.]. — Л.: ЛГУ, 1983.
2. *Кох В*. Энциклопедия архитектурных стилей. — М.: Интерпресс, 2008.
3. *Лаврентьев А.Н*. История дизайна. — М.: Гардарики, 2006