Т.Ю. БУРОВА
Кандидат архитектуры, доцент кафедры дизайна КазГАСУ
e-mail: tadrik@yandex.ru

T.Y. BUROVA
Candidate of architecture, associate professor department of Design KSUAE
e-mail: tadrik@yandex.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_1_2_153_165

ОБРАЗ И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

THE IMAGE AND ITS INTERPRETATION IN THE PUBLIC SPACE

Становясь естественной составляющий процесса жизнедеятельности, дизайн влияет на социум, охватывая все более широкие сферы жизни человека. Исключительность дизайна определяет интерес к нему социологов, технологов, философов, психологов, педагогов и др. Дизайн и проектирование, особенно общественных пространств, влияют на поведенческие структуры социума и обладают возможностями формирования сценария поведения, влияя на настроение людей. В этой связи интерпретация и семантика образа общественного пространства становятся катализатором мыслительного процесса, формируя ассоциативные ряды, затрагивая эмоциональное осязание. В данной статье рассматриваются проектные решения общественных интерьеров, которые трактуют образ, заложенный дизайнером в визуальную картину пространства, определяя тенденции невербального потребления информации.

Becoming a natural component of the life process, design influences society, covering wider and wider spheres of human life. The exclusivity of the design determines the interest of sociologists, technologists, philosophers, psychologists, educators, etc. The design

and engineering of public spaces, especially, affect the behavioral structures of society and have the ability to form a behavior scenario, influencing people's moods. In this regard, the interpretation and semantics of the image of the interior of a public space become a catalyst for the thought process, forming associative rows, affecting the emotional sense of touch. This article examines the design solutions of public interiors, which interpret the image embedded by the designer in the visual picture of the space, determining the trends of non-verbal information consumption.

Ключевые слова: образ в интерьере, общественный интерьер, восприятие пространства, пространственная психология, дизайн интерьера.
Keywords: image in the interior, public interior, perception of space, spatial psychology, interior design.

Образ и его концептуализация становятся преобладающими в дизайне общественных пространств 2015–2023 гг. Нельзя исключить и популярность стилевого проектирования интерьеров, которое достаточно удачно интерпретирует популярные ныне джапанди, сканди, ар-деко и т. д., вовлекая в проектный процесс новые материалы и технологии, сценарирование света и режиссуру функционального процесса. Более многозвучными и эффектными в общей картине современных интерьеров являются те пространства и объекты, которые формируют не только уникальное по контексту и формообразующим параметрам пространство, но располагают и провоцируют размышления посетителя на тему этого пространства.

Дизайн общественных интерьеров определен значительными преобразованиями, связанными как с технологическими возможностями, так и с изменением восприятия пространства молодым поколением миллениалов, которое формирует тенденции, задавая меру популярности таких пространств, при этом смещая фокус внимания на места, элементы и темы, которые ранее не были популярны в интерьерах. Наблюдается повышенный интерес не только к новым способам использования существующих ресурсов, экологизации, рациональному пользованию, вторичному потреблению, но и философии организации самого пространства с учетом образного контекста. Нельзя исключать индивидуальность самого места,

влияющее на проявление и интерпретацию образа, заявленного автором в проектном решении. «Каждое пространство важно наделить индивидуальным архитектурно-образным решением, чтобы закрепить его в визуальном восприятии человека в городской структуре в целом» [1, с. 132].

Трактование пространства перестало быть только композиционно и функционально определяемым, оно становится адекватным требованиям мультисенсорного восприятия. Поскольку сегодня в складывавшейся теории нейробиологии каждое чувство уже не анализируется изолированно при выявлении его роли на проектное решение, здесь «то, что человек слышит и обоняет часто зависит от того, что он видит, и наоборот. (…) Реакция человека на окружающую (естественную или искусственную) среду всегда является результатом совокупности влияния всех стимулируемых органов чувств» [2, с. 68].

Восприятие пространства не является статичным. Оно носит динамичный характер, объективно изменяясь под воздействием внешних факторов, с одной стороны, и трансформируясь в ходе мыслительного процесса наблюдателя — с другой. Интерпретация образа, трактуемого пространством и определяет этот процесс.

Цель данной статьи — рассмотреть приемы прочтения, трактования и узнаваемости образа в общественных пространствах, определяющих элементы дизайн концепции. В данном контексте интересным является авторская позиция дизайнера, формирующего основную мысль пространства и логическое обоснование используемых приемов, при этом «очертания (…) образа в совокупности его внешних признаков кажутся отчетливыми, его скрытые смыслы не очевидны, поскольку природа его символическая. А это значит, что ей присуща неопределенность и неисчерпаемость смысла» [3, с. 15].

Исследование образного контекста становится все более актуальным в рамках становления нейробиологии, теории поколений и безаналогового мышления. При изучении данного вопроса проанализированы материалы, касающиеся формирования предметного образа в дизайне (Никифорова М.М., 2009); роли креативности в профессиональной деятельности дизайнера и особенности создания художественных образов и дизайн-формы (Плотникова Е.В., Пурик Э.Э., 2014); осмысления эстетического восприятия образов форм (Рогова А.С., 2014); понятия образа как неотъемлемой составляющей любого художественного объекта, эволюция данного понятия, его становление на протяжении различных эпох (Шехов-

Рис. 1. Интерьер торгового зала. Магазин KANISHKA. — URL: https://www.archdaily.com/966491/kanishka-oybek-store-arc-architects/6111e84ff91c81ea7f0000d7-kanishka-oybek-store-arc-architects-photo (дата обращения: 17.01.2024)

Рис. 2. Выставочные модули. Магазин KANISHKA. — URL: https://www.archdaily.com/966491/kanishka-oybek-store-arc-architects/6111e8d4f91c81a4ec0000df-kanishka-oybek-store-arc-architects-photo?next_project=no (дата обращения: 17.01.2024)

цова Е.Н., 2015); процесса эволюции художественного образа в дизайне интерьера, вопросов формирования художественного образа объектов дизайна и их средообразующей роли в области интерьерного искусства (Терещенко Г.Ф., 2016); уровней стилизации объектов дизайна и их обусловленности (зависимости) от конкретных проектных задач и применяемых технологий (Кухта М.С., Бушар Кэрол, 2016); роли художественного образа в дизайне архитектурной среды (Коньшина И.В., 2023); специфики создания визуального образа звуковой композиции, в которой визуальный и звуковой контексты образуют структурное единство (Демидова В.М., 2023).

Объектом исследования в данной статье являются образ и его содержание в общественных пространствах, реализованных в период 2015–2023 гг.; предметом становятся средства реализации образного контекста и авторские дизайн-концепции, трактующие образ.

Зрительное восприятие отвечает за потребление визуального образа пространств, следовательно, невербальное знаково-культурное освоение мира определено особенностями моделирования «смыслов средствами визуальных образов действительности» [4, с. 224]. Философия визуализации образов подразумевает, что при интерпретации образа в

пространстве дизайнер может опираться на:

— логический канал восприятия, который формирует банк образов реальности;

— эстетический канал, образующий структуры на основе композиции;

— семантический канал, систематизирующий результаты логического и эстетического каналов, где содержание семантики определено смыслом сообщения визуального образа и потенциалом насмотренности и образованности потребителя [4, с. 224–225].

Для анализа интерпретации образа дизайнерами в контексте взаимосвязи с логикой подбора материалов, световых сценариев, наполнения и пространственного построения были выбраны следующие общественные пространства:

— магазин Kanishka от ARC Architects в г. Ташкент (Узбекистан);

— крытый пешеходный переход от Ателье 9.81 в г. Туркуэн (Франция);

— шоурум/выставочный зал салона красок Danilo Paint в г. Шаньтоу (Китай) от Организации пространственного планирования Jingu Phoenix;

— мифологический музей от ZROBYM architects в Белоруссии.

Рис. 3. Экспозиция аксессуаров. Магазин KANISHKA. — URL: https://www.archdaily.com/966491/kanishka-oybek-store-arc-architects/6111e8b3f91c81a4ec0000dd-kanishka-oybek-store-arc-architects-photo?next_project=no (дата обращения: 17.01.2024)

Рис. 4. Кассовая зона. Магазин KANISHKA. — URL: https://www.archdaily.com/966491/kanishka-oybek-store-arc-architects/6111e88ff91c81a4ec0000db-kanishka-oybek-store-arc-architects-photo?next_project=no (дата обращения: 17.01.2024)

Магазин брендовой одежды и аксессуаров Kanishka был реализован в 2019 г. архитектурным бюро ARC Architects. Расположение магазина в центре Ташкента в подвальном этаже 9-этажного жилого дома,

брутального и модернистского, характерного для массового строительства второй половине XX в., предопределило и повлияло на образную составляющую пространства и его наполнения. По словам ведущего архитектора Бобира Кличева, «основная идея заключалась в переносе архитектуры модернистского Ташкента в интерьер магазина, чтобы экстерьер дома и интерьер магазина выглядели органично» [5].

Рис. 5. Интерьер торгового зала. Магазин KANISHKA. — URL: https://images.adsttc.com/media/images/6111/e890/f91c/81ea/7f00/00db/slideshow/08.jpg?1628563583 (дата обращения: 17.01.2024)

Ташкент на сегодня является одним из центров советского модернизма и соцреализма, в домостроении которого активно использовались железобетонные конструкции, солнцезащитные бетонные элементы геометрической формы, на фасаде отсутствовали цвет и полимерные материалы. Эта транскрипция органично проявилась в пространстве в виде элементов интерьера, выполненных исключительно из бетона и металла. Экспозиционные модули напоминают строительные фасадные части (рис. 1, 2), а подставки для аксессуаров выполнены в технике тераццо (рис. 3). Полностью завершает образную картину мозаичные панно в стиле соцреализма, современно и адекватно интерпретирующие тему брендовой одежды (рис. 1, 4, 5). Итак, гармоничная визуализация образа архитектуры соцреализма реализована посредством прямого переноса архитектурных элементов эпохи второй половины XX в. с изменением их масштаба (физического и визуального) в соответствии с новым назначением. Так, элемент солнцезащиты фасада становится частью зоны экспозиции, бетонные необработанные

Рис. 6. Образ оригами в проектной трактовке. — URL: https://images.adsttc.com/media/images/5016/2d72/28ba/0d15/9800/0f9e/slideshow/stringio.jpg?1414480617 (дата обращения: 10.01.2024)

поверхности — частью декора кассовой зоны, мозаичное панно — графическим компонентом бренда. Итак, «раскладка» образ советского Ташкента на визуальные и узнаваемые составляющие формирует основу палитры средств для интерьера.

Интересный пример трактования образа в визуальную конструкцию представляет собой крытый пешеходный переход в центре г. Туркуэн во Франции, реализованный в рамках проекта общегородской реструктуризации. «В рамках этого проекта метро, трамвайная и автобусная станции объединяются, образуя настоящую мультимодальную систему» [6]. Идея основана на образовании новой связи между видами транспорта и их контакта между собой. В продолжении этой мысли о взаимосвязи структур архитекторами предложен образ «оригами» (рис. 6), органично вписываемый в ряд однотипных таунхаусов. Классическое оригами предписывает использование одного листа бумаги, что непосредственно проиллюстрировано данным проектом. Он представляет собой тонкий лист Alucobond формирующий навес, привлекающий внимание неклассическим абрисом свода и акцентируя внимание на графичности и линейности полученных форм (рис. 7, 8). Раскинувшись на площади длиной 20 метров при ширине 4,5 метра, этот лист демонстрирует многочисленные сложные складки и вариации высоты, благодаря чему переход приобретает свою уникальность. В результате образ оригами, воспринимаемый многими, как иллюстрация неделимости и цельности, прекрасно реализован благодаря непосредственной визуализации с помощью антивандального материала. Здесь удивительно то, что, как и в предыдущем проекте, мы можем

Рис. 7. Пешеходный переход в г. Туркуэн. Вечернее освещение. — URL: https://images.adsttc.com/media/images/5016/2d8b/28ba/0d15/9800/0fa3/slideshow/stringio.jpg?1414480611 (дата обращения: 10.01.2024)

Рис. 8. Пешеходный переход в г. Туркуэн. — URL: https://images.adsttc.com/media/images/5016/2d85/28ba/0d15/9800/0fa2/slideshow/stringio.jpg?1414480598 (дата обращения: 10.01.2024)

Рис. 9. Шоурум Danilo Paint в г. Шаньтоу. — URL: https://images.adsttc.com/media/images/5ee1/8dd8/b357/655b/9e00/01dd/slideshow/6.jpg?1591840174 (дата обращения: 10.10.2023)

Рис. 10. Шоурум Danilo Paint в г. Шаньтоу. Выставка поверхностей. — URL: https://images.adsttc.com/media/images/5ee1/9158/b357/65c6/d800/02de/slideshow/26.jpg?1591841069 (дата обращения: 10.10.2023)

наблюдать изменение масштаба образного изображения при сохранении его очевидных характеристик, но при этом очень адекватно подходящего к функционалу пространства.

В дизайн-проектировании процесс формообразования всегда сопровождается интерпретацией визуального образа, в изображении которого участвуют не только приемы стилизации и графического упрощения. Все чаще визуальный образ преследует цель, иллюстрирующую формирование нового визуального языка, демонстрирующего философский, социальный, композиционный и эмоциональный смыслы. «Визуальный образ становится резервуаром смыслового и эмоционально чувственного воплощения замысла формы будущего объекта» [4, с. 225].

Рис. 11. Шоурум Danilo Paint в г. Шаньтоу. Пространственная композиция Инь-Янь. — URL: https://images.adsttc.com/media/images/5ee1/8cc5/b357/65c6/d800/02ce/slideshow/4.jpg?1591839908 (дата обращения: 10.10.2023)

Интересен в визуализации образа шоурум салона красок Danilo Paint (Danilo Paint

Showroom / Jingu Phoenix Space Planning Organization), реализованный в 2020 году в г. Шаньтоу. Архитекторы позиционируют три основных принципа — «гармоничное сочетание воды и почвы; плавная циркуляция; геометрические структуры и единство света и тени» [7]. В проекте дизайнерами передана тонкая связь между водой и почвой, основанная на естественных законах взаимозависимости и Инь-Ян. Создавая различные пространственные сцены, авторы использовали краски различной текстуры, формируя серию художественных пространств с плавными движениями, чтобы заинтересовать посетителей исследованием и размышлениями при выборе отделочных материалов для ремонта (рис. 9, 10). Поверхность стены при входе, с одной стороны покрытая белой краской от Danilo, создает современную безмятежную атмосферу и на время уводит людей от внешнего мира, открывая портал в искусство. Изображение узора Инь и Ян на плоскости пола связано в пространстве с изогнутой стеной с проемом, которая, в свою очередь, объединена с потолком, на котором световой люк неправильной формы перекликается с бассейном на полу (рис. 11). «Дизайн этого светлого зала передает идею о том, что дождевая вода впитывается с неба, чтобы питать почву и все остальное» [7]. При формировании пространства шоурума в каждом видом раскрытии интерьера присутствует трехмерная композиция, основанная на сочетании простых геометрических форм (рис.

Рис. 12. Шоурум Danilo Paint в г. Шаньтоу. Экспозиция. — URL: https://images.adsttc.com/media/images/5ee1/918d/b357/655b/9e00/01ee/slideshow/27.jpg?1591841116 (дата обращения: 10.10.2023)

Рис. 13. Шоурум Danilo Paint в г. Шаньтоу. — URL: https://images.adsttc.com/media/images/5ee1/90cb/b357/655b/9e00/01ec/slideshow/23.jpg?1591840950 (дата обращения: 10.10.2023)

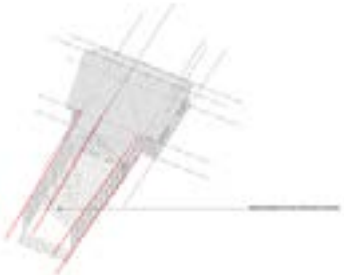

Рис. 14. Внешний вид мифологического музея, Беларусь. — URL: https://images.adsttc.com/media/images/5d2c/ebe1/284d/d18a/be00/0289/slideshow/414cb658444919.59fc6606cb18d.jpg?1563225034 (дата обращения: 17.12.2023)

Рис. 15. Мифологический музей, Беларусь. Аксонометрия. — URL: https://images.adsttc.com/media/images/5d2c/f79b/284d/d165/1b00/0142/slideshow/shtuka_eng.jpg?1563228012 (дата обращения: 17.12.2023)

12, 13); при этом есть четкое функциональное деление, что сравнивается авторами с сегментами времени. Здесь, по словам дизайнеров, «будь то настоящее или будущее, критерии красоты кажутся всегда общими. Отношения ясны, но неявны, интимны, но отчуждены, взаимозависимы, но противоречивы, кажется, повествуют о будущей жизненной ситуации, где вещи взаимосвязаны, а пространство независимо» [7]. На поверхностях используются различные виды белой краски, которые характеризуются мелкой песочной, полуполированной и щеточной текстурой, создавая приятную дисгармонию и в то же время гармонично выражая различные тонкие эмоции. Как писал Сальваторе Квазимодо (Salvatore Quasimodo «Acque e terre»), красота отражается не только в гармонии, но и в дисгармонии, иногда последняя тоже может достигать вершины эстетичности. «Вода бесшумно питает все существа. Почва обеспечивает прочную основу для всего. Когда они соединяются вместе, они принимают форму материальных орудий и после плавления становятся краской» [8]. Так философия бренда проиллюстрирована пространством шоурума и находит свое выражение в трехмерности пространственных композиций и сложных видовых раскрытиях, формирующих эмоциональное «путешествие разума» [8].

Проект мифологического музея в Белоруссии, реализованный в 2017 г. архитектурным бюро ZROBYM Architects, сложно и многогранно иллюстрирует своей пространственной организацией, цветом и деталями

Рис. 16. Мифологический музей, Беларусь. Деталь экстерьера. — URL: https://images.adsttc.com/media/images/5d2c/eb8f/284d/d165/1b00/011b/slideshow/90d34c58444919.59fc6606ca27d.jpg?1563224954 (дата обращения: 17.12.2023)

Рис. 17. Мифологический музей, Беларусь. Входная арка. — URL: https://images.adsttc.com/media/images/5d2c/f010/284d/d18a/be00/02a4/slideshow/bd1df558444919.59fc6606c91fc.jpg?1563226103 (дата обращения: 17.12.2023)

образ истории «про умершую религию, от которой остались только воспоминания» [9]. Местом организации музея был выбран дом лесничего, в котором во время реконструкции зашили все окна (рис. 14), показывая тем самым, как мало сейчас известно о дохристианской эпохе и такую информацию получить нелегко, поэтому она закрыта от постороннего. Достроенная входная скелетообразная каркасная форма напоминает силуэтом сакральные сооружения. Стены пристройки имеют вид обратной перспективы (рис. 15), это вызывает диссонанс у входящего человека и говорит о том, что мир людей того времени был наполнен множеством мифических и удивительных вещей. В центре входной группы — дерево как главный символ дохристианской эпохи, соединяющий три мира: мир подземный, мир людей и мир неба. Ассоциативно указывая, что языческая религия уже почти забыта в наше время, дерево стоит сухим. Эту же мысль иллюстрирует единый цвет для всего объема — темно-антрацитовый, создавая впечатления дома после пожара (рис. 14), в трактовке авторов «именно так происходил отказ от язычества у нас на земле» [9]. Детали экстерьера в виде развернутой книги (рис. 16), где текст можно прочитать только в отражении зеркала; скамеек, выполненных в виде созвездий, олицетворяющих множество мифов, связанных именно со звездами; входной арки с зеркальными стенами (рис. 17), ставят цель подчеркнуть сказочность пространства.

Итак, имея в арсенале известные визуальные компоненты, такие, как цвет и пространство, фактуру и форму, дизайнеры не просто усиливают звучание конкретного и понятного образа действительности, они в то же время борются за эмоции. Важным является понимание современного проектного процесса, стилевые подражания для которого уже не являются определяющими. Как показывает анализ, очевидным требованием настоящего является учет факторов, обеспечивающих мультисенсорное восприятие. Здесь и провокация воспоминаний, и смена масштаба деталей и обращение к ментальному наследию современных потребителей.

Определяя эмоциональные ноты, управляя восприятием и формируя функциональную структуру пространства, дизайнер является организатором процесса восприятия, его сценаристом и техническим оператором. А исключительной отправной точкой проектного процесса становятся образ и его транскрипция — через ассоциативные ряды взаимосвязей материалов и степени тактильности, цветовых сочетаний и психологии настроения, световых сценариев и возникающих цепочек мыслей. Все это — уникальный ключ нейропрограммирования общественного пространства, отражающий современный проектный процесс 2015–2023 гг. В интерпретации образа отображено то, что объективно в нем не существует, но связано с его смыслом, нашей ментальной памятью, насмотренностью и приобретенными навыками. Следовательно, образ всегда несет в себе особый надпредметный мир смысла.

Список литературы:

1. *Саляхова М.Р., Степанчук А.В., Саляхова В.М.* Реорганизация городских общественных пространств с учетом сохранения идентичности // Известия КГАСУ. — 2022. — № 4 (62). — С. 129–141.

2. *Мухитов Р.К., Гордеева А.Э.* Нейроархитектура: архитектура, влияющая на чувства людей // Известия КГАСУ. — 2022. — № 2 (60). — С. 59–71.

3. *Устюгова Е.Н.* Стратегии интерпретации стиля и стилизации // TERRA AESTHETICAE. — 2021. — № 2 (8). — С. 8–30.

4. *Кухта М.С.* Инвариантность семантики в модели создания визуального образа дизайна // Известия Томского политехнического университета. — 2013. — Том 323. — № 6. — С. 223–226.

5. *Паула Пинтос.* Kanishka Oybek Store // Интернет-журнал о дизайне и архитектуре ArchDaily. — 2021. — URL: https://www.archdaily.com/966491/kanishka-

oybek-store-arc-architects?ad_source=myad_bookmarks&ad_medium=bookmark-open (дата обращения: 17.01.2024).

6. Covered Pedestrian Crossing / Atelier 9.81 // Интернет-журнал о дизайне и архитектуре ArchDaily. — 2011. — URL: https://www.archdaily.com/178379/covered-pedestrian-crossing-atelier-9-81?ad_medium=gallery (дата обращения: 10.01.2024).

7. *Хан Шуан*. Danilo Paint Showroom / Jingu Phoenix Space Planning Organization // Интернет-журнал о дизайне и архитектуре ArchDaily. — 2020. — URL: https://www.archdaily.com/941505/danilo-paint-showroom-jingu-phoenix-space-planning-organization?ad_source=myad_bookmarks&ad_medium=bookmark-open (дата обращения: 10.10.2023).

8. Выставочный зал Danilo Paint, дизайн JG Phoenix // Интернет-журнал о дизайне и архитектуре InteriorZine. — 2020. — URL: https://www.interiorzine.com/2020/06/10/danilo-paint-showroom-designed-by-jg-phoenix/ (дата обращения: 13.11.2023).

9. *María Francisca González*. Mythological Museum / ZROBYM architects // Интернет-журнал о дизайне и архитектуре ArchDaily. — 2019. — URL: https://www.archdaily.com/921165/mythological-museum-zrobym-architects (дата обращения: 17.12.2023).