Ф.Ф. ДЖУРИЧ
Аспирант Сочинского государственного университета, г. Сочи, Россия
e-mail: franchi.interio@mail.ru

F.F. DJURIC
Postgraduate student, Sochi State University, Sochi, Russia
e-mail: franchi.interio@mail.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_3_2_73_82

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ЖИЛОГО ИНТЕРЬЕРА: ОБРАЗНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

INDIVIDUAL DESIGN OF RESIDENTIAL INTERIOR: FIGURATIVE EXPRESSIVENESS AND FUNCTIONALITY

Создание жилого дизайн-объекта рассматривается как продукт индивидуального акта художественно-дизайнерского творчества на примерах реализованных работ. Неповторимое своеобразие творческих подходов раскрывается в аспекте решения функциональных и образно-выразительных задач проектирования индивидуальной жилой среды. В статье рассматривается проблема индивидуального своеобразия личного жилого пространства, реализацию которого невозможно разрешить стандартными способами. Двухсторонний взгляд на проектирование индивидуального жилого интерьера реализуется в творческом акте «индивидуум-неделимое».

The creation of a residential design object is considered as a product of an individual act of artistic and design creativity using examples of completed works. The unique originality of creative approaches is revealed in the aspect of solving functional and figurative-expressive problems of designing an individual living environment. The article examines the problem of individual originality of personal living space, the implementation of which cannot be resolved by standard

methods. A two-sided view of the design of an individual residential interior is realized in the creative act of «individual-indivisible».

Ключевые слова: индивидуальный акт художественного творчества, неповторимое своеобразие дизайна.
Keywords: individual act of artistic creativity, unique originality of design.

Введение

Практика проектирования жилого интерьера с помощью компьютера как тип узкого функционально-специализированного дизайна входит в противоречие с практикой и теорией художественного творчества — системой принципов, управляющих процессом создания интерьера как произведения искусства. Цель исследования: рассмотреть дизайн-деятельность по выполнению проекта жилого интерьера с точки зрения дизайнера и художника. С этой целью применены позиции нормативной методологии — фиксирование содержания и последовательности определенных видов деятельности, а также деструктивная методология — описание фактически выполненной деятельности [1, с. 133]. Задачами исследования являются: 1 — фиксирование творческого подхода дизайнера и художника, проектирующих индивидуальный жилой интерьер; 2 — формулировка нестандартной гипотезы; 3 — внутренняя организация процесса практического преобразования жилого дизайн-объекта. Методологической основой решения цели дизайн-проектирования жилого интерьера рассматривается художественный метод как система принципов, управляющих процессом создания произведения искусства. Гипотезой исследования является идея о том, что функциональный комфорт жилого интерьера, обусловленный техническими характеристиками и эстетическими свойствами объекта, нуждается в индивидуальных творческих разработках дизайнера и художника, экспериментально обогащающих психо-эмоциональную сферу человека.

Материалы и методы

Удовлетворение культурно-бытовых потребностей при пользовании жилой средой направлено на исследование комплекса потребностей человека (материальных и духовных). Целесообразность совмещения образной выразительности и функциональности характеризуют комплексное целевое назначение жилого интерьера (рис. 1).

В жилом интерьере органично сочетаются условно обозначенные «высокие» качества функционального комфорта с «низкими» нервно-психическими образно-выразительными затратами, что определяет не только протекание всех функциональных процессов (сон, приготовление пищи, совместный отдых и общение семьи, санитарные процессы), но и восстановление длительной высокоэффективной работоспособности [1].

Рис. 1. Эскизы целостного видения дизайна жилого интерьера. Работы дизайнера О.И. Фецовой

Дизайн жилого интерьера как результат творческого акта обладает индивидуальностью с позиции «индивидуум-неделимое» и внутренним единством. Неделимость (индивидуальность) конкретного человека не автоматически транслируется в неповторимом своеобразии индивидуальной жилой среды. Индивидуальность жилого интерьера реализуется при наложении функционального поведения человека в семейном общении на культивирование элементов художественного творчества. Нерасчлененное единство времени (хроноса) и пространства (топоса) образуют понятие «хронотоп» (М. Бахтин) [1]. На практическом уровне оно обозначает взаимосвязь художественно-пространственных и временных характеристик жилого интерьера по аналогии с индивидуальностью художественного произведения искусства. Формально-содержательный синтез категорий хронотопа качественно фиксирует приметы времени (рис. 2), раскрывающиеся посредством коллажа будущего средового пространства жилого интерьера.

Жилое пространство измеряется временем, выраженным в элементах дизайна, композиции художественных фрагментов росписей на стенах и другими объектами декоративного искусства (рис. 2), определяющими ценностно-смысловую наполненность объекта. Приметы времени раскрываются посредством художественного образа, созданного авторским видением слитного единства формы и содержания (рис. 2).

На протяжении разных периодов развития стилей создавалась полифония декоративного искусства и архитектуры. В разные эпохи у всех народов произведения декоративного искусства приобретают метафорический характер [3].

Рис 2. Коллаж индивидуального дизайна жилого интерьера с позиции комплексности. Работа дизайнера О.И. Фецовой

«Искусство как совокупный продукт художественного творчества, фокус, ядро художественной культуры можно смело назвать центральным объектом эстетики» [4]. В целом искусство представляет собой образную модель действительности, которая взаимодействует с необходимыми подсистемами бытия (человеком, природой и обществом). В том случае, когда естественно-природный контекст утрачивает свои экологические характеристики, «компенсационный дизайн направлен на восстановление утраченного, компенсацию потери особо ценных объектов культурного наследия естественно-природных комплексов» [5] (рис. 3-6). Визуальное мышление делает значимым виденное, порождает новые запоминающиеся образы [6] (рис. 4).

Рис. 3. Доминирование оформления декоративной живописи в дизайне спальной комнаты. Работа художника Е. Билой

Включая в себя большой круг художественных изображений, декоративное искусство является областью предметов, изображений и символов, относящихся одновременно к семиотическим, эстетическим и утилитарным началам [7] (рис. 3).

Настоящее время характеризуется полной свободой выражения творческого замысла дизайнера и художника. Самым востребованным направлением творческой деятельности стало проектирование жилого интерьера. Декоративное искусство сформировало огромную по объему

область художественного творчества, которая относится к пространственным искусствам. Феномен декоративного искусства заключается в его первичном генетическом смысле выражения художественной образности. Монументально-декоративное искусство как раздел декоративного искусства непосредственно связано с архитектурой, включает декоративные рельефы, росписи, архитектурный декор, витражи, мозаики и т. д. (рис. 3–8). Декоративно-прикладное искусство, также являющееся разделом декоративного искусства, формирует мир бытовых художественных изделий. Совместно монументально-декоративное и декоративно-прикладное искусство создают внутреннее пространство, полноценно отвечая за художественную позицию дизайнера (рис. 1–9) [1].

Рис. 4. Поэзия ритмических и колористических характеристик декоративной живописи. Работа художника Е. Билой

Художественность дизайна жилого интерьера предполагает своеобразие содержания всех форм интерьера и их единство. В результат общения с искусством, приобщаясь к соответствующей социокультурной среде, человек (субъект) одновременно приобретает «неповторимую индивидуальность» [4]. Понятие художественного образа объединяет индивидуализацию и обобщение, эмоциональное и рациональное, конкретное и отвлеченное. Иносказательно метафорические изображения в интерьерах несут в себе образную идею (рис. 4–6).

Художественность как критерий качества произведения искусства представляет собой диапазон уровней: высокохудожественный (подлинно художественный), малохудожественный (средний уровень) и нехудожественный (малохудожественный) [1]. В проектировании индивидуальной жилой среды особое значение представляет единство замысла (рис. 4) и исполнения (рис. 6). Для решения проблемы совпадения качества дизайн-проекта и его реализации распространен такой вид проектной деятельности, как авторский надзор.

Познавательное и оценочное значение термина «художественный» не только взаимосвязаны, но представляют собой содержательное единство красоты как специфического отражения действительности в сознании человека [8] (рис. 4).

Индивидуальность творческой личности достигает успеха посредством реализации творческого замысла (рис. 5–9). Природа художественного дарования в разные периоды истории трактовалась по-разному. В период древности дарованием считалось врожденное или унаследованное качество души. В Средние века — божественный дар; в эпоху Просвещения — влияние среды на людей; в наше время функция искусства состоит не только в его «отображении», но и в «преображени», стремясь привести свое творчество в соответствии господствующему представлению о красоте [4]. Все они совместно реализуются в процессе создания произведения искусства, которое индивидуально, так как является продуктом индивидуального акта художественного творчества (рис. 1–9). Художественный метод как система принципов управляет процессом создания произведения искусства.

Результаты исследования

Рассмотрен творческий процесс создания жилого интерьера с позиции дуализма понятий образной выразительности и функциональности. Одним из показателей художественного качества объекта проектирования и эмоционального настроения является выразительность формы. Примеры творческой деятельности дизайнера и художника также способны подчеркнуть характерный прием максимального визуального воздействия, заострить внимание на теме (рис. 2, 3, 6) [9]. Художественное проектирование с позиции дизайнера и художника представлено в реализованных работах (рис. 2–9). Этапами творческой деятельности дизайнера традиционно являются: проблематизация, пред-проектное и проектное исследование; замысел, выраженный в последовательных этюдах и эскизах, проектных разработках, исполнение и завершение работы, авторский надзор (рис. 1, 9).

Рис. 5. Творческая фиксация примет античного периода в современной настенной декоративной живописи жилого интерьера. Работа художника Е. Билой

Систематизирована конкретная деятельность дизайнера и художника с точки зрения реализации художественного метода (рис. 1–9).

Подтверждена нестандартная гипотеза о том, что функциональный комфорт жилого ин-

терьера, обусловленный техническими характеристиками и эстетическими свойствами объекта, нуждается в индивидуальных художественных разработках, экспериментально обогащающих психо-эмоциональную сферу человека посредством полифонии декоративного искусства и дизайна.

Рис. 6. Доминирование настенной декоративной живописи в дизайне жилого интерьера. Работа художника Е. Билой

Формально-содержательный синтез категорий хронотопа качественно фиксирует приметы времени. Процесс создания индивидуального дизайн-объекта, ранее не существующего, в котором порыв творческой интуиции непосредственно приобщается к функциональной реальности, реализуется посредством художественного метода.

Обсуждение

Быт человека на протяжении веков был мерилом отношения к предметно-пространственной среде. В эволюции предметно-пространственного творчества запечатлена история развития личности. Картина мира исторически охватывалась человеком единым совокупным представлением. В недрах философии и эстетики как прародительницы всех современных наук формировались представления о внутренних связях чувственно-наглядного образа предметов и явлений с материальными предметами и культурными явлениями. Элементы синтеза реально наблюдаемых признаков материального окружения отражались в зрительных образах создаваемых объектов материального окружения (рис. 1, 2). В процессе совершенствования искусства предметного творчества меняется образный строй и материальные возможности дизайна жилой среды.

На протяжении развития предметного творчества менялось отношение к материальным объектам окружающей человека реальности. Система «человек-предмет-мироздание» развивалась по многим направлениям, вместе с тем и отношение к материальной среде трактовалось по-разному: чувственный мир противопоставлялся материалистическому подходу к бытию. Р. Штайнер и его европейские последователи раз-

вили эту точку зрения в антропософской архитектуре [9].

Материалистический (от лат. materialis — «вещественный») взгляд на бытие утверждает первичность физической материи [2, 10]. При таком подходе к бытию материальные объекты обладают системностью и внутренней упорядоченностью. Это выражается во взаимодействии всех элементов предметно-пространственной среды. Именно к этому подходу стремится понятие «гармонизация в дизайне», направленная на достижение согласованных сочетаний элементов, образующее целостное произведение синтетической среды, объединяющей искусственные и естественно-природные проявления [5] (рис. 8).

Рис. 7. Вписывание декоративной живописи в дизайн жилого интерьера. Роспись художника Е. Билой

Рис. 8. Декоративная роспись в жилом интерьере. Работа художника Е. Билой

Материальные памятники каждой эпохи в исторической последовательности оставляли уникальный опыт принципов гармонизации окружающей человека материальной среды. Гармонизирующая деятельность дизайна стремится к уточнению и корректировке функциональных и визуальных характеристик предметно-пространственной среды, ее композиционной структуры, колористического решения с целью получения гармоничного решения. Применительно к индивидуальному проектированию жилого интерьера гармонизация в дизайне направлена на: совершенствование и приведение элементов и форм в соответствии с

требованиями непротиворечивой согласованной системы; подчинение частей и параметров среды замыслу средового образа (рис. 1); исправление различного рода визуальных погрешностей колористического и пропорционального строя; стилистическую коррекцию формальных признаков жилой среды с целью формирования средового ансамбля (рис. 9).

Функциональное и образно-выразительное структурирование среды формирует систему отношений между людьми, которая осуществляет через потребление среды социально-эстетическое развитие человека (А.В. Рябушин) [1].

Рис. 9. Фор-эскиз. Работа дизайнера О.И. Фецовой

Заключение

Жилая среда характеризуется неповторимым своеобразием отдельного человека, так как в большей мере является семантическим портретом хозяина.

Научно-обоснованные требования для каждого типа жилого интерьера (досуг, сон, питание, общение, работа, санитарное обеспечение) рассмотрены как продукт индивидуального акта художественного творчества на примерах творческих работ дизайнера и художника. Таким образом, функциональные и образно-выразительные задачи проектирования индивидуальной жилой среды решены индивидуальными способами проектирования.

На примере анализа творческого почерка дизайнера и художника рассмотрено понятие проектного образа жилого интерьера с позиции «индивидуум-неделимое». Исходя из того, что проектный образ вписан не в художественную, а в потребительскую культуру, индивидуальный дизайн жилого интерьера рассматривается не визуально-созерцательно, а в плоскости взаимодействия художественности и проектности [10]. Предметно выраженный смысл создается воображением дизайнера, в котором отражается реальный мир посредством художественности. Дизайнер при этом держит в рамках своего творческого внимания все части и элементы интерьера, согласовывая их между собой. Художник же работает с фрагментом жилого интерьера в иносказательно-метафорической форме, формируя образную идею не всего средового пространства, а отдельного произведения искусства, влияющего на дизайн всего жилого интерьера.

Примечания:

1. Техническая эстетика и дизайн. Словарь. — М.: Академический проект; Культура, 2012. — 356 с. — (Summa).

2. *Калиничева М.М., Жердев Е.В., Новиков А.Н.* Научная школа эргодизайна ВНИИТЭ: предпосылки, истоки, тенденции становления. Монография. — М.: ВНИИТЭ, Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2009. — 368 с.

3. *Жердев Е.В.* Метафора в дизайне // Жердев Е.В. Учебное пособие. Издание 2-е, переработанное и дополненное. — М.: Архитектура-С, 2010. — 464 с.: ил.

4. *Коськов М.А.* Эстетика предметных форм: моногр. / М.А. Коськов. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2014. – 392 с.

5. *Кириенко И.П.* Ландшафтное проектирование среды: учебник / И.П. Кириенко. – М.: КНОРУС, 2024. – 400 с.

6. *Арнхейм Р.* Искусство и визуальное восприятие /Р. Арнхейм. Пер. с англ. – М.: Архитектура-С, 2007. - 392 с.

7. *Жердев Е.В.* Семиотика дизайна: художественная смыслообразность. Монография. — М.: Академический проект, 2021. — 799 с.

8. *Коник, М.А.* Архив одной мастерской / М.А. Коник. – М.: Индекс Дизайн, 2003. – 322 с., ил.

9. *Штайнер Р.* Полное собрание трудов. Антропософия как космософия. — М.: Титурель, 2010. — 384 с.

10. *Сидоренко В.Ф.* Эстетика проектного творчества. — М.: ВНИИТЭ, 2007. — 135 с.