

О.А. ЖЕМЧУЖНОВА

*Аспирант АНО ВО «Национальный институт дизайна»
e-mail: rokcana21@yanbex.ru*

Э.В. ФОМИНА

*Кандидат искусствоведения, доцент Высшей школы дизайна и
искусства, Поволжский государственный университет сервиса
e-mail: fomina2004@rambler.ru*

Н.И. БАРСУКОВА

*Профессор, доктор искусствоведения, ведущий научный со-
трудник АНО ВО «Национальный институт дизайна»
e-mail: bars_natali@mail.ru*

О.А. ZHEMCHUZHINOVA

*postgraduate student at the National Institute of Design
e-mail: rokcana21@yanbex.ru*

E.V. FOMINA

*PhD of Arts, Associate Professor at the Higher School of Design and
Art Volga Region State University of Service
e-mail: fomina2004@rambler.ru*

N.I. BARSUKOVA

*Professor, Doctor of Arts, Chief Researcher National Institute of Design
e-mail: bars_natali@mail.ru*

DOI: 10.37485/1997-4663_2025_1_1_184_192

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ОБРАЗА ИНТЕРЬЕРА СРЕДСТВАМИ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА

DESIGNING A UNIQUE INTERIOR IMAGE BY DECORATIVE ART MEANS

В статье поднимается вопрос формирования комфортной среды средствами дизайна и декоративного искусства. Подчерки-

ваается, что декоративное искусство влияет на формирование уникального художественного образа пространства, его эстетическую и стилистическую составляющие, создает визуально комфортную среду и задает контекст ее восприятия. Ракурс данного исследования — корреляция понятийного аппарата предметного дизайна и декоративного искусства. Впервые проводится сравнительный анализ особенностей изготовления, предназначения и функционирования объектов дизайна и декоративного искусства в современном интерьере.

The article raises the issue of creating a comfortable environment by means of design and decorative art. It is emphasized that decorative art influences the formation of a unique artistic image of a space, its aesthetic and stylistic components, creates a visually comfortable environment and sets the context for its perception. The perspective of this study is the correlation of the conceptual framework of object design and decorative art. For the first time, a comparative analysis of the features of manufacturing, purpose and functioning of design and decorative art objects in a modern interior is carried out.

Ключевые слова: декоративное искусство, уникальный образ среды, дизайн-проектирование, дизайн интерьера.

Keywords: decorative arts, a unique image of the environment, design, interior design.

Исследования в области дизайн-проектирования уникальной и комфортной среды являются актуальными по ряду причин. Важной задачей, стоящей перед дизайнерами, является организация комфортных пространств для досуга и отдыха как на открытых пространствах в городской среде, так и закрытых, интерьерных. Сегодня они проектируются с учетом ценностных установок современного общества, таких как уважение к культуре, истории места, природе, отражении региональных и национальных традиций.

Предметом исследования данной статьи являются принципы и проектные приемы декоративного искусства и дизайна и их роль в создании комфортной среды. Декоративное искусство и дизайн в статье рассматриваются в контексте проектирования интерьеров для создания

уникальной и комфортной среды. В связи с этим представляется необходимым выявление характеристик декоративного искусства и дизайна.

Фундаментальные труды о декоративном искусстве в контексте народного искусства в целом принадлежат М.А. Некрасовой [7]. Она открыла закономерности, обусловившие связность архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, которые позже нашли воплощение в теории дизайна. Так место декоративного искусства в современном интерьере и городской среде в литературе выявляется в связи с новыми социокультурными условиями, слиянии с дизайном и появлении таких интегральных форм как арт-объекты и декоративно-прикладные объекты [4].

Жилой интерьер теперь принято рассматривать как целостное произведение искусства, благодаря комплексному подходу к разработке дизайн-концепции [5]. Распространена и позиция рассмотрения жилого интерьера как синтеза отдельных видов искусств — взаимодействие монументального искусства и архитектурной среды в интерьере [8]; композиционная и стилеобразующая связь отдельных искусств [3].

Актуальным является в данной связи вопрос терминологии. На данном этапе развития теории декоративного искусства существуют две точки зрения в связи с использованием термина «декоративное искусство». Зачастую декоративным искусством называют только изделия традиционных ремесел, а авторское декоративное искусство называют объектами дизайна, к которым применяют термин «коллекционный дизайн» [2]. Термины «дизайн», «арт-объект» часто применяются к предметам декоративного искусства, а любой объект, обладающий художественными характеристиками, называют дизайнерским.

Как известно, название «декоративное искусство» возникло от латинского слова «decoго», что означает — «украшаю». В эту группу искусств входят пластические искусства, которые участвуют в художественном оформлении интерьера и быта. Произведения декоративного искусства, наряду с объектами высокого искусства и дизайна, располагаются в среде общественных и жилых интерьеров. Понятие «декоративное» связано с наносимым на предмет изображением: знаком, символом, орнаментом, жанровым мотивом — непосредственным украшением изделия, что согласуется с особенностями формы художественного произведения [6].

Традиционно считалось, что декоративное искусство подразделяется на:

— декоративно-прикладное искусство, которыми человек испокон веков украшал свой быт, — ковры, одежда, вазы для цветов, текстиль, посуда, украшения и т. д.;

— монументально-декоративное искусство для украшения фасадов зданий и их интерьеров — архитектурный декор, настенные росписи, рельефы, витражи, мозаики.

Для того чтобы определиться с понятийным аппаратом статьи, необходимо отметить тот факт, что для декоративно-прикладного искусства характерной чертой является органическое единство утилитарности вещи с ее декором. Второе отличие — оно относится к ремесленной форме.

Декоративное искусство принципиально дистанцируется от прикладного искусства и ремесла, становится «высоким искусством», наряду с живописью и скульптурой. Декоративное искусство может не иметь прикладных свойств, это искусство — авторское, выполненное художником, как правило, с высшим образованием, для украшения интерьера.

Многие до сих пор считают, что декоративно-прикладное искусство — это, прежде всего, народное искусство, связанное с деятельностью художественных промыслов, кустарных артелей, выпускающих изделия маленькими сериями, в которых даже на этапе тиражирования участвует ручной труд [9].

Ошибочным, на наш взгляд, является утверждение, что только изделия народных мастеров отличаются глубоким чувством материала и национальным колоритом [9].

К современной среде в настоящий момент предъявляются следующие требования:

- социальная значимость;
- соответствие функциональных и эстетических характеристик пространства запросам и потребностям;
- экологичность;
- функциональность;
- комфорт;
- актуальная эстетика;
- гармоничность — непротиворечивая согласованность всех составляющих композиции пространства.

Современный дизайн стремится улучшить и наполнить смыслом объект или пространство. Он включает в себя понятия культуры, психологии и даже уровня жизни. М.А. Некрасова, выдвигая понятия декоративности в контексте ансамбля, фактически подошла к позиции дизайнера,

Рис. 1. Современный дизайнерский трехсторонний камин

Рис. 2. Изразцовый камин (автор Ю.М. Новиков) в частном доме, Сочи, 1998

к комплексному подходу организации интерьера, где декоративность является системообразующим фактором связи и синтеза в ансамбле для достижения художественной целостности [7].

Круг средств средового дизайн-проектирования интерьеров и предметов быта довольно широк, он включает в себя:

- средства гармонизации композиции,
- функциональное зонирование,
- оборудование,
- включение в проект объектов декоративного искусства.

Каждая группа средств обладает своими характеристиками и играет свою роль в организации среды высокого качества.

Рассматривая сходства и различия предметов дизайна и декоративно-прикладного искусства, необходимо отметить тот факт, что эстетика предмета дизайна подчиняется производственным технологическим процессам и опорой на современные материалы. «От дизайна декоративно-прикладное искусство отличается тем, что оно представляет собой преимущественно технологии ручного творчества, с использованием традиционных технологий и природных материалов» [6, с. 10]. Демонстра-

цией этой мысли могут служить два примера изготовления каминов для частного интерьера, где в первом случае камин является предметом дизайна (рис. 1), а во втором — декоративно-прикладного искусства (рис. 2).

Итоговый анализ всех особенностей изготовления, предназначения и функционирования объектов дизайна и декоративного искусства в современном интерьере мы попытались представить в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительный анализ изготовления и предназначения объектов дизайна и декоративного искусства

Критерии сравнения	Объекты дизайна	Объекты декоративного искусства
Теоретическое оформление идеи	Дизайн-концепция	Художественный замысел
Основа для создания	Маркетинговые исследования	Индивидуальный заказ/ авторское предложение
Цель производства	Решение дизайн-задачи («ответ на выявленную проблематику»)	Решение эстетической задачи
Потребитель	Ориентированность на группу потребителей	Индивидуальный потребитель/узкая группа потребителей
Приоритетность функциональности или эстетики	Функциональность и эстетика	Эстетика и функциональность/эстетика
Способ производства	Промышленное производство	Ручная работа
Технологии производства	Технологии машинного производства/измененные традиционные технологии	Традиционные технологии/авторские технологии
Производимое количество	Массовое производство/ограниченный тираж	Единичное производство/ограниченный тираж
Технологичность	Высокая технологичность	Трудозатратное производство
Функциональное назначение в среде	— Индивидуализация пространства; — функциональная организация пространства (зонирование);	— Индивидуализация пространства; — функциональная организация пространства

	<ul style="list-style-type: none"> — организация композиции пространства; — имиджевая функция; — формирование стилистики среды; — создание среды с высокими эстетическими характеристиками; — создание комфорта (эргономичность); — безопасность; — визуальная коммуникация и навигация; — обеспечение спроектированных и потенциально возможных сценариев поведения людей в среде; — игровая функция; — развлекательная функция. 	<ul style="list-style-type: none"> (зонирование, изменение акустики); — организация композиции пространства; — имиджевая функция; — формирование стилистики среды; — создание среды с высокими эстетическими характеристиками; — создание комфорта (визуального и адаптационного); — создание уюта; — создание определенного эмоционального состояния у зрителей; — сохранение и трансляция культурных, исторических особенностей местности.
--	---	---

Произведения декоративного искусства разнообразны по технике исполнения, используемым материалам, по расположению в среде. По принципу расположения в пространстве можно выделить несколько типов декоративного искусства:

- декорированные поверхности;
- декоративные элементы;
- объекты, неразрывно связанные с архитектурой здания;
- отдельно расположенные предметы.

Произведения декоративного искусства способны влиять на качество среды, в которой они размещены, благодаря следующим своим характеристикам:

- оригинальность замысла;
- художественный образ;
- оригинальность художественного языка (метод стилизации, цвет, материал, технология изготовления);
- ремесленное производство;
- традиционная или авторская технология исполнения;

— широкий ассортимент.

Отличительные характеристики создают основу для особой функциональности декоративного искусства в среде:

- индивидуализация пространства;
- функциональная организация пространства (зонирование, изменение акустики);
- организация композиции пространства;
- формирование стилистики среды;
- создание среды с высокими эстетическими характеристиками;
- создание комфорта, уюта.

Декоративное искусство в среде, в основном, «отвечает» не только за украшение интерьера, создание художественности, выразительности, уникальности, но и за создание визуального и адаптационного комфорта. Современное понимание комфорта включает в себя такие составляющие, как социально-психологический, санитарный, визуальный, адаптационный комфорт. Визуально комфортная среда — это среда, наполненная разнообразными по форме, цвету, фактуре объектам. Объекты декоративного искусства, благодаря оригинальной форме, технике исполнения способны не только внести разнообразие в среду, но и стать доминантой, акцентами — элементами, организующими композицию пространства. Адаптационный комфорт предусматривает минимальное затраченное человеком время на привыкание к условиям среды, а также такие характеристики среды, благодаря которым она способна меняться под потребности человека.

Заключение

Произведения декоративного искусства сочетают в себе традиционное и авторское, то есть привычное и новое, поэтому более понятны, комфортны с точки зрения восприятия. Благодаря декоративному искусству художественный образ пространства, задается контекст его восприятия, повышаются его эстетические характеристики.

Проблема организации уникальной и комфортной среды является актуальной для современного дизайн-проектирования. Качество пространства — как интерьерного, так и открытого городского — сегодня определяется рядом аспектов, среди которых эстетические характеристики, функциональность, комфорт. Среди средств средового проектирования произведения декоративного искусства играют особую роль. Декоративное искусство, благодаря своим свойствам, значительным образом влияет на

качество среды: на эстетическую и стилистическую составляющие, на формирование уникального художественного образа пространства, создает визуально комфортную среду и задает контекст ее восприятия.

Список литературы:

1. Барсукова Н.И., Жемчужнова О.А. Каминь в общественных интерьерах: типологические и стилистические особенности / Н.И. Барсукова, О.А. Жемчужнова // Человек и культура. — 2023. — № 1. — С. 46–58.

2. Васько К.А., Лекус Е.Ю. Современное декоративно-прикладное искусство в системе художественного рынка Санкт-Петербурга / К.А. Васько К.А., Е.Ю. Лекус // Художник и менеджер в пространстве современного арт-рынка. Материалы научно-практической конференции, 28 апреля 2023 г.: сб. науч. ст. / Науч. ред. и сост. А. В. Карпов; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица». — Санкт-Петербург: СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2023. — С. 14–19.

3. Волкова Т.Ф. Проектирование и дизайн жилых помещений. Часть 1 / Т.Ф. Волкова. — Пенза: ПГУАС, 2014. — 136 с.

4. Жемчужнова О.А., Барсукова Н.И. Место и роль декоративного искусства в современной культуре / Н.И. Барсукова, О.А. Жемчужнова // Modern Science. — 2021. — № 5–3. — С. 14–17.

5. Жемчужнова О.А., Барсукова Н.И. Жилой интерьер как произведение искусства / Н.И. Барсукова, О.А. Жемчужнова // Актуальные проблемы монументального искусства. Материалы международной научно-практической конференции, 12–13 марта 2021 года: сб. науч. ст. / Науч. ред. Д.О. Антипиной; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна». — Санкт-Петербург: Санкт-Петербург: СПбГУПТД, 2021. — С. 384–389.

6. Кошаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития / В.Б. Кошаев. — Москва: Владос, 2010. — 272 с.

7. Некрасова М.А. Искусство ансамбля. Художественный предмет, интерьер, архитектура, среда / М.А. Некрасова. — Москва: Изобразительное искусство, 1988. — 464 с.

8. Рыжиков В.О., Харитоновна Д.М. Синтез искусств в современном жилом интерьере / В.О. Рыжиков, Д.М. Харитоновна // Актуальные проблемы монументального искусства. Сборник научных трудов. — Санкт-Петербург: СПбГУПТД, 2020. — С. 236–240.

9. Соколова М.С. Декоративно-прикладное искусство в системе культура-искусство-производство / М.С. Соколова. // Вестник ОГУ. — 2007. — № 76. — С. 57–63.