

К. Б. Пименов, А. В. Шульгина

**ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИНТЕРЬЕРА**

ISBN 978-5-6048688-1-2

9 785604 868812

**STIEGLITZ
ACADEMY**
АКАДЕМИЯ ШТИГЛИЦА

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ
имени А. Л. Штиглица**

Кафедра интерьера и оборудования

К. Б. Пименов, А. В. Шульгина

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА

Учебно-методическое пособие
для обучающихся по специальности
54.05.01 Монументально-декоративное искусство
(Монументально-декоративное искусство (интерьеры))

Санкт-Петербург
2022

УДК 747.017.4

ББК 85.128

П 32

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица» в качестве учебно-методического пособия.

Рецензенты:

О. В. Ширинкин, заведующий кафедрой интерьера и оборудования СПГХПА им. А. Л. Штиглица, доцент;

П. Н. Ковалев, профессор кафедры интерьера и оборудования СПГХПА им. А. Л. Штиглица, доцент.

П 32 Пименов К. Б., Шульгина А. В.

Художественное проектирование интерьера : учебно-методическое пособие / К. Б. Пименов, А. В. Шульгина ; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица». — Санкт-Петербург : СПГХПА им. А. Л. Штиглица, 2022. — 28 с. : ил.

ISBN 978-5-6048688-1-2

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Художественное проектирование интерьера» подготовлено для обучающихся по специальности 54.05.01 Монументально-декоративное искусство (Монументально-декоративное искусство (интерьеры)). Каждый раздел пособия раскрывается через конкретные примеры произведений художественной практики, материал подобран по итогам учебно-методической выставки лучших студенческих работ.

ISBN 978-5-6048688-1-2

© К. Б. Пименов, А. В. Шульгина, 2022

© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица», 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.....	6
2. ЭТАПЫ РАБОТЫ.....	7
2.1 Предпроектный этап.....	7
2.2 Эскизное проектирование.....	8
2.3 Этап проектирования окончательной подачи.....	9
3. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ	11
4. СОСТАВ ПОДАЧИ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	13
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРИМЕРЫ УЧЕБНЫХ РАБОТ	14
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЗАДАНИЕ.....	27

ВВЕДЕНИЕ

*Основная цель всех искусств — производить
впечатление на ум и чувство*

А. Рейнольдс

Краткосрочное задание «Картина — цвет — интерьер» соответствует рабочей программе дисциплины «Художественное проектирование интерьера», выполняется на четвертом курсе в седьмом учебном семестре и является вводным к учебному заданию «Проектирование квартиры в доме повышенного комфорта».

Данное учебно-методическое пособие призвано помочь обучающимся приобрести и развить практические навыки анализа исходного материала, его цветовой карты, а также освоить приемы и средства выражения в технике коллажа от концептуальной идеи художественного образа до конкретного представления объекта проектирования.

Существует много способов создать тот или иной образ интерьера. В контексте вводного задания мы рассматриваем создание самого простого, но при этом достаточно сложного объекта художественного проектирования — частной жилой квартиры.

Обустройство окружающего быта — первые шаги в проектировании интерьера, самая первая профессия древнего человека, выкопавшего пещеру и ее облагородившего.

При проектировании художник решает множество вопросов: как функционально зонировать пространство, какую цветовую гамму выбрать, какая стилистика будет наиболее подходящей, и многие другие фундаментальные и точечные задачи.

Немаловажной особенностью интерьера становится его стилистическое решение: на что он может быть похож, из каких мелких деталей можно собрать «пазл» того особенного, неповторимого духа, свойственного хозяину, что взять за основу, в какой цветовой гамме решить эту задачу.

У художника всегда есть источник вдохновения — богатство мировой культуры. Это кладезь неисчерпаемого разнообразия идей, мыслей, стилей. Вот как описывает Ле Корбюзье начало своих творческих поисков, вдохновленный произведением искусства: «Произведение вызывает в нас волнение через наше созерцание, затрагивая те чувства, которые участвуют в его восприятии, оно разыгрывает в нашем сознании игру унаследованного, приобретенных воспоминаний (сознательных или подсознательных), и путем бесчисленных поворотов, прокладывает в расплывчатости наших ощущений и чувств упорядоченные аллеи, заставляет наше сердце почувствовать ту радость, которую дает нашему интеллекту механическое устройство вселенной <...>. Так, получив толчок от наших чувств, наше первичное (необработанное) ощущение разливается в физически блаженном самочувствии, которое затрагивает затем светлые способности нашего разума, радуя в одно и то же время наше животное начало и скрытого в нас Бога, обитающего в глубинах нашего неведения о самих себе» [3, с. 102]. И позднее: «Над примитивным физическим ощущением, вызванным в нас созерцанием предмета, возникает то прочтение творения, которое и является в собственном смысле архитектурой. Сверкающий, бесконечно богатый замысел обретает ясность. И голове того, кто созерцает, этап за этапом восстанавливается творческий акт. Восхищение обретает реальную основу» [4, с 6].

Выполняя данное учебное задание — коллаж — важно осознать, что высокое качество дальнейшего проектирования — результат освоения информации, единой работы над художественным выражением, конструктивным замыслом и решением разнообразных декоративных задач.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Задание «Картина — цвет — интерьер» имеет следующие цели:

- совершенствование навыка грамотного использования цвета и понимание его значения в объемно-пространственном построении интерьера;
- приобретение навыков анализа эмоциональных и стилистических решений для дальнейшей работы над эскизным и рабочим проектом интерьеров квартиры;
- знакомство с теорией и практикой, а также современными тенденциями в создании жилой атмосферы для индивидуального жилья;
- цветовой, световой и эмоциональный анализ выбранного произведения;
- изучение и внедрение современных материалов, специальных технологий и требований, предъявляемых к удобной и комфортабельной жилой среде;
- приобретение нового и совершенствование предшествующего опыта создания проектных и демонстрационных материалов (авторской ручной проектной графики, новых форм коллажей, макетов и трехмерной визуализации с помощью компьютерных программ);
- приобретение навыков грамотной графической демонстрации проектных идей и образов.

Автору предлагается выбрать одну картину из подборки произведений известных художников. На основе анализа цветовых отношений в двухмерном пространстве живописного холста необходимо выполнить форэскизный проект жилого интерьера с соответствующим стилистическим, пространственным и цветовым решением.

За основу может быть взято любое помещение жилого интерьера в загородном доме или квартире, разработанное автором ранее. Это может быть гостиная, кухня/столовая, кабинет или спальня.

Основное внимание необходимо обратить на соответствие цветовых отношений, пропорций и характера проектируемому интерьеру.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- выбор произведения искусства, наиболее близкого автору по духу, энергетике, идеологии и т. д.;
- создание образа будущего объекта, цельного художественного произведения (проекта жилого пространства);
- глубокое изучение произведения искусства, взятого как образец удачного цветового, светового, пластического и технологического решения;
- попытка совместно с автором произведения пройти уникальный путь осмысления всех компонентов выбранного образца;
- выбор из предлагаемых помещений именно того, которое соответствует поставленным задачам;
- исполнение предварительных эскизов, зарисовок, скетчей, колористического анализа с цветовой раскладкой произведения;
- формирование оригинальной художественной идеи, а также ее проектное воплощение на основе грамотного функционального и конструктивного решения.

2. ЭТАПЫ РАБОТЫ

Для достижения полноценного результата необходимо четкое понимание последовательности выполнения всех этапов реализации творческой идеи.

2.1 Предпроектный этап

Важную роль играет предпроектный и исследовательский этап, позволяющий глубже погрузиться в тему демонстрационного материала, изучив его, сформировать образ будущей работы.

1. Изучение исходного материала — предлагаемого объекта искусства (в данном случае — одна из картин, имеющая искусствоведческое значение мирового масштаба): история, время и предпосылки ее создания,

национальные и географические особенности, и, самое главное, жизнь и взгляды автора, создавшего ее.

2. Определение ее стилового решения, к какому направлению и течению она относится. Какие еще могут быть аналогичные произведения созданы, и в чем различия и схожести этих произведений.

3. Изучение тех материалов, которыми пользовался автор, особенности технологий и инструмента, применяемых в этой работе.

4. Особенности задач, которые поставил для себя художник-проектировщик.

5. На какую аудиторию рассчитана данная работа.

2.2 Эскизное проектирование

После утверждения общей концептуальной идеи приступают к этапу разработки эскизного проекта, который представляет собой более детальную проработку концепции.

Эскиз — это выверенный, отточенный вариант с более глубокой прорисовкой элементов интерьера, деталей и др.

С работы над эскизом начинается окончательный вариант проработки основной идеи, поэтому этот этап относится к процессу основного проектирования:

– в рисунках, набросках определяется общий архитектурно-художественный образ задуманного интерьера;

– намечается характер элементов отделки помещения, мебели, приемов освещения, масштаба элементов — в соответствии с выбранным композиционным решением;

– определяется круг применяемых современных технических и конструктивных средств.

Дальнейшее усовершенствование концепции предполагает сравнение разных вариантов предложений. Из отобранных вариантов необходимо выбрать наиболее эффектные и максимально понятные для дальнейшего воплощения в материале.

2.3 Этап проектирования окончательной подачи

Цель этого этапа — фиксация всех элементов подачи, с помощью которой зритель получит полное представление о характере и задумке автора, который первоначально получил импульс идеи при изучении выбранного произведения искусства.

Логика состава подачи ясна и понятна. Донести до потенциального подготовленного зрителя идею отделки объекта (в случае одного из заданий — квартиры повышенной комфортности), возникшую от образа из произведения искусства, сохранив и приумножив те замечательные качества и эмоциональный напор, который присущ изначальному произведению.

Взяв за основу произведение искусства, автор знакомится с краткой исторической справкой, приводит интересные факты, предшествующие появлению картины.

Автор также производит графический «цветовой анализ» произведения, то есть графически, в процентном соотношении создает колерную карту, максимально точно передав тонкости, а где нужно, и фактуру цвета. Варианты карты могут быть разнообразны (отдается на усмотрение автора и решается в составе общей подачи). Дополнительно возможно создание декоративных фактур и также указание количественного соотношения этих фактур в произведении.

Дополнительно автору предлагается на промежуточном этапе создать несколько вариантов «декоративного коллажа» основных зон интерьера.

Немаловажным и одним из самых интересных элементов данной работы может быть эмоциональная составляющая произведения. Что это значит? Например, глядя на яркие эскизы костюмов Бакста, чувствуется мощная энергетика, «буря» эмоций, которую, в свою очередь, при выборе таких произведений необходимо транслировать и на интерьерное решение. И наоборот, некоторые «тихие», умиротворяющие пейзажи Айвазовского располагают к выдержанным, строгим интерьерам и наполнению.

Основное графическое содержание данной работы — большой цветовой коллаж.

Обычно автору предлагается компоновать свою работу на планшетах 500 × 700 см. При этом желательно показать весь процесс своей творческой деятельности. Но также возможны разнообразные варианты: полумакеты небольшого рельефа, совмещенные с коллажем; полноценные макеты зон (с оборудованием — мебель и проч.). Такие работы производят еще большее впечатление.

Компьютерное исполнение данного задания не допускается.

Одним из важных условий коллажного изображения — построение узнаваемой перспективы, ее глубины, и понимание размеров помещения. Условные развертки стен, как правило, здесь не годятся. Совсем абстрактные варианты не помогают донести идею до потенциального заказчика, а наоборот, вводят его в заблуждение и даже могут привести к отторжению даже самой интересной и прогрессивной идеи. Также в этой работе возможно сразу указать конкретные материалы, предметы оборудования и мебели, осветительных приборов.

Архитектор проектирует, считаясь не только с принципами удобства. Сооружение должно быть внушительным в своей красоте и абсолютно гармоничным. Гармония — вот что лежит в основе всех видов искусства на всем протяжении человеческой истории [3, с. 28].

3. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Методика работы сводится к следующему:

1. внимательное изучение материалов учебного задания и методических указаний, подбор и анализ произведения искусства, изучение литературы и Интернет-ресурсов по теме;
2. выбор художественного приема для выполнения задания;
3. соблюдение всех этапов работы над заданием по содержанию и срокам; выполнение всех этапов проекта в непрерывной композиционной, стилистической и технологической связи, то есть от выбора исходника до презентации результата работы необходимо выстроить единую концептуальную нить;
4. использование в работе над заданием всех навыков, приобретенных при изучении смежных дисциплин, таких как «Теория цвета», «Основы композиции» и др.

Технология исполнения проекта определяется автором в соответствии с требованиями, которые предъявляются к проектным и демонстрационным материалам и изложены в задании.

4. СОСТАВ ПОДАЧИ УЧЕБНОГО ПРОЕКТА

1. Главная перспектива интерьера в цвете (формат листа/планшета А1).
2. Эскизные материалы на листе/планшете (формат А1).
3. Цветовые таблицы, рисунки и т. п.
4. Дополнительные демонстрационные материалы: рабочий макет, коллажи и т. п. (на усмотрение автора).
5. Обязательное приложение работы-прототипа (в любом виде).

Техника и материалы исполнения — в соответствии с авторским решением (ручная архитектурная графика, коллаж, макет и т. п.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном учебно-методическом пособии даются пояснения по выполнению краткосрочного задания (клаузуры) «Картина — цвет — интерьер».

При составлении пособия была систематизирована информация об этапах работы над заданием и даны методические рекомендации по их выполнению.

Издание проиллюстрировано примерами выполнения данного задания, которые помогут более точно воспринять и усвоить информацию, содержащуюся в методических материалах.

Все, чем занимается будущий художник-проектировщик, по какому пути он идет в проектировании, каким способом он это делает — важно.

Выполняя задание «Картина — цвет — интерьер», необходимо остановиться и подумать, для кого художник проектирует и в чем задача создания благоприятной среды проживания человека. Только задавая себе эти вопросы, можно методично и последовательно выстроить тот путь, по которому следует идти.

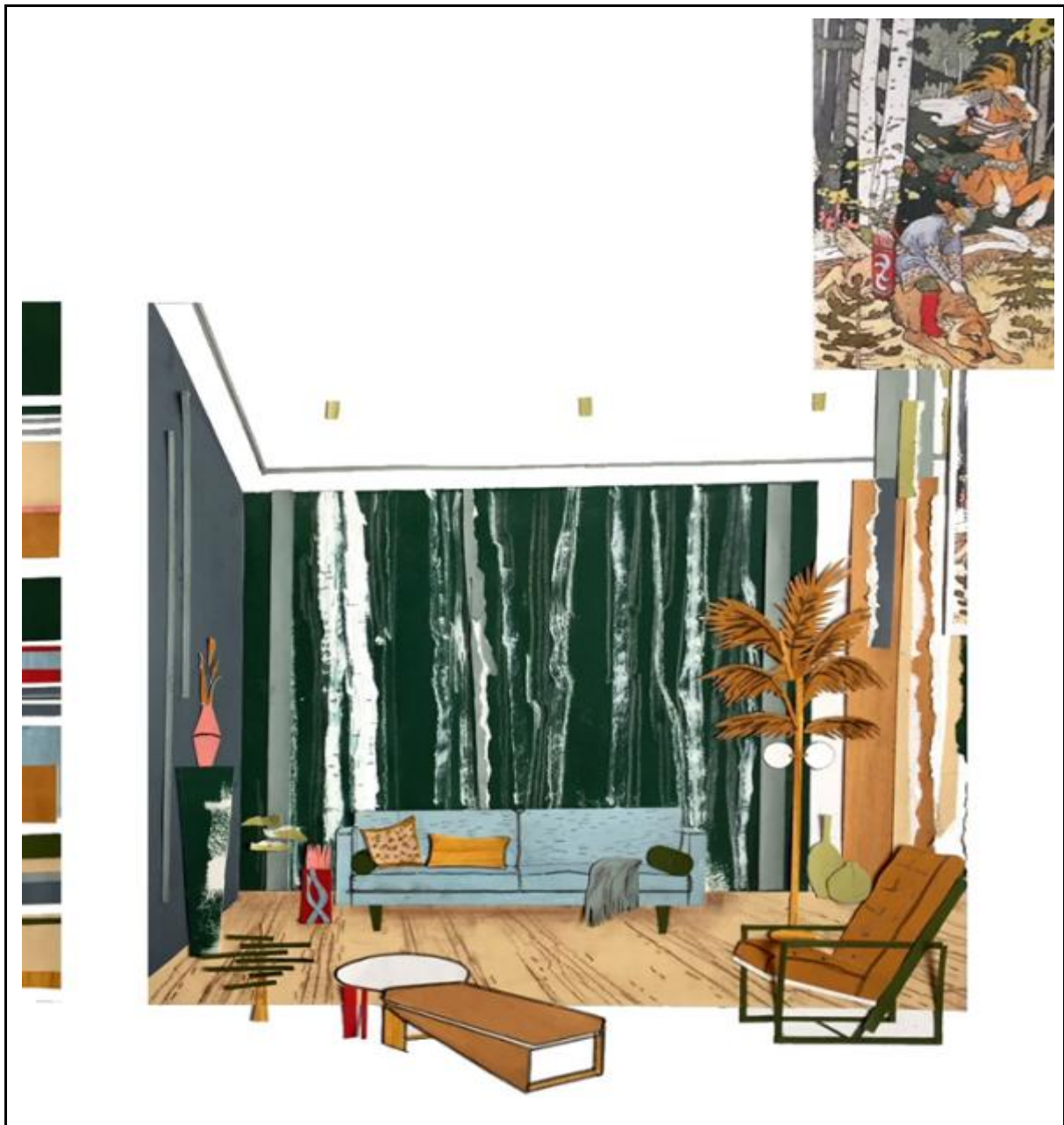
Освоение и применение материала, содержащегося в данном пособии, поможет обучающимся при выполнении задания.

В пособии представлены работы, выбранные на семестровых обходах с 2017 по 2020 год.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Внутренняя отделка помещений // Стройчик.ру — советы по строительству. URL: <https://stroychik.ru/vnutrennyaya-otdelka> (дата обращения 28.06.2022).
2. Кочергин Э.С. Категории композиции. Категории цвета. Практические исследования основных понятий: учебное пособие для студентов, осваивающих дисциплину «Основы композиции». 2-е изд. СПб.: Вита Нова, 2017. 160 с.,ил.
3. Маккаун Дж. Архитектура в деталях: Цвет. Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 192 с.
4. Орфинский В.П. Закономерности развития архитектуры. Л.: Стройиздат. Ленингр. отд-ние, 1987. 206 с.,ил.
5. Пономарева Е.С. Цвет в интерьере. Минск: Выш. шк., 1984. 167 с.
6. Ранев В. Интерьер: учебное пособие для архитектурных специальностей вузов. М.: Высшая школа, 1987. 232 с.:ил.
7. Ярашева Я. Тренды 2019 года в интерьере // Yarasheva Design Studio. URL: <https://yarasheva.design/trendy-2019-v-interere> (дата обращения 28.06.2022).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИМЕРЫ УЧЕБНЫХ РАБОТ

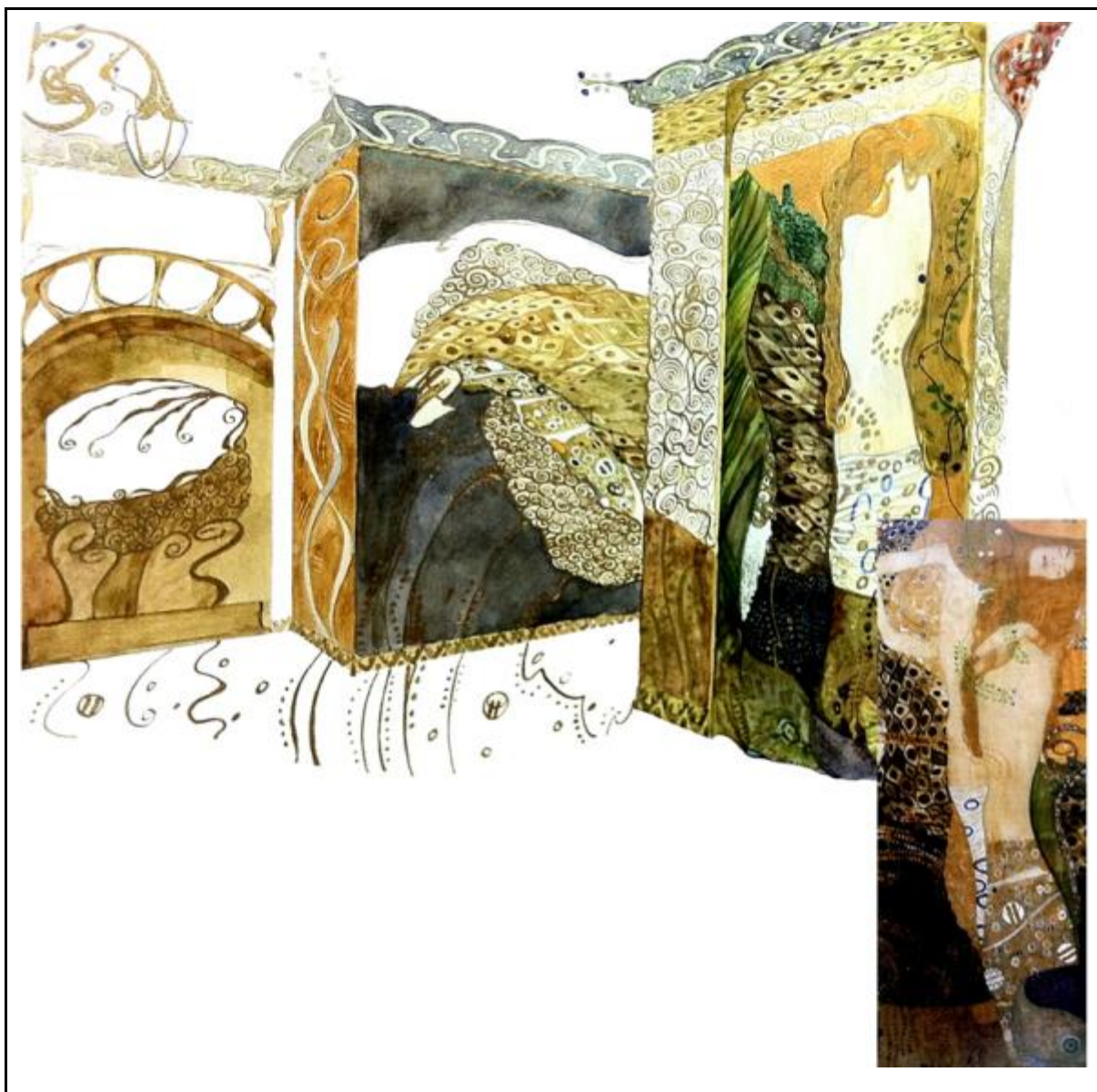
1. Архитектурно-декоративный коллаж по произведению И. Билибина

2. Архитектурно-декоративный коллаж по произведению Л. Бакста

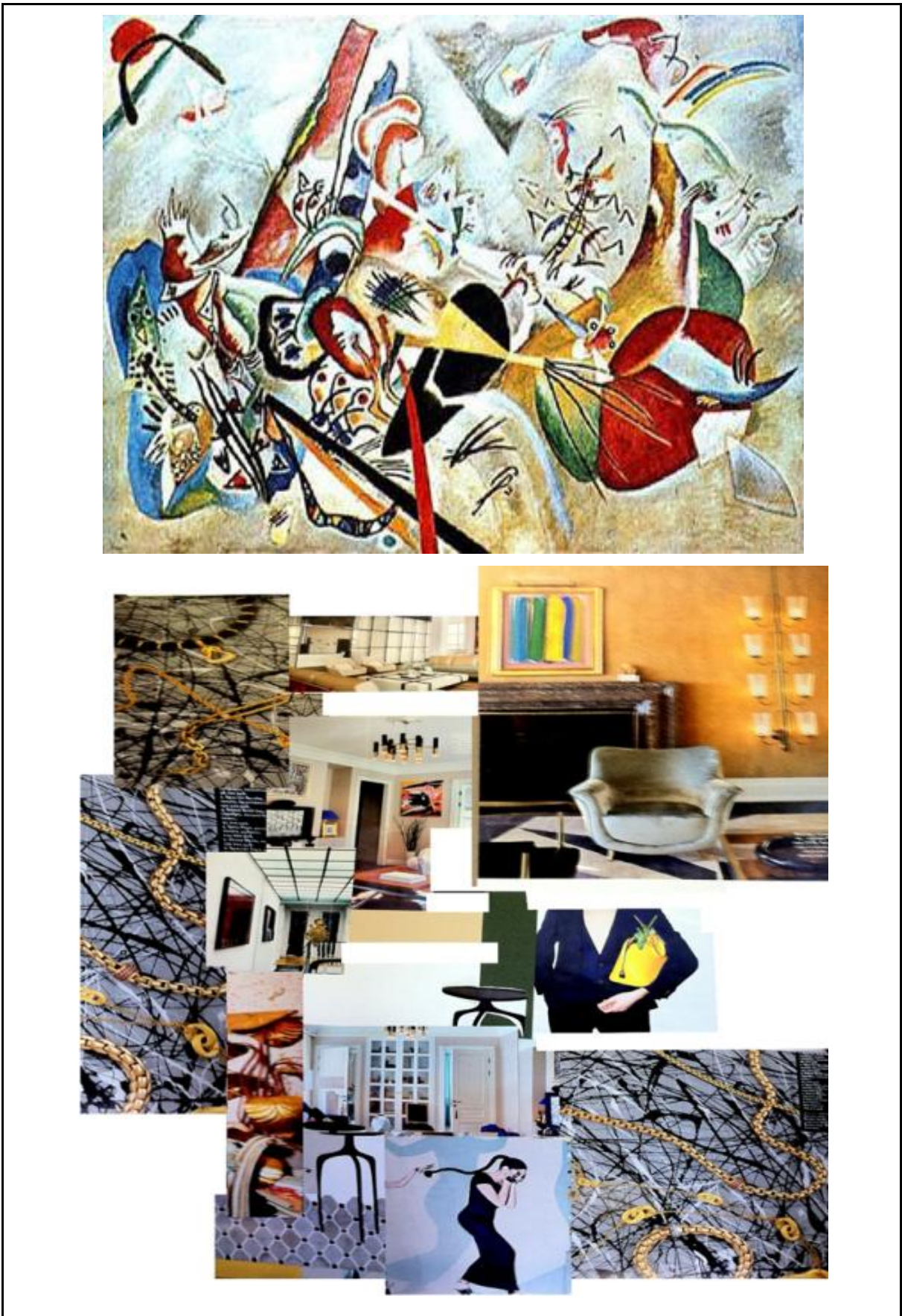
3. Архитектурно-декоративный коллаж по произведению Л. Бакста

4. Архитектурно-декоративный коллаж по произведению Г. Климта.

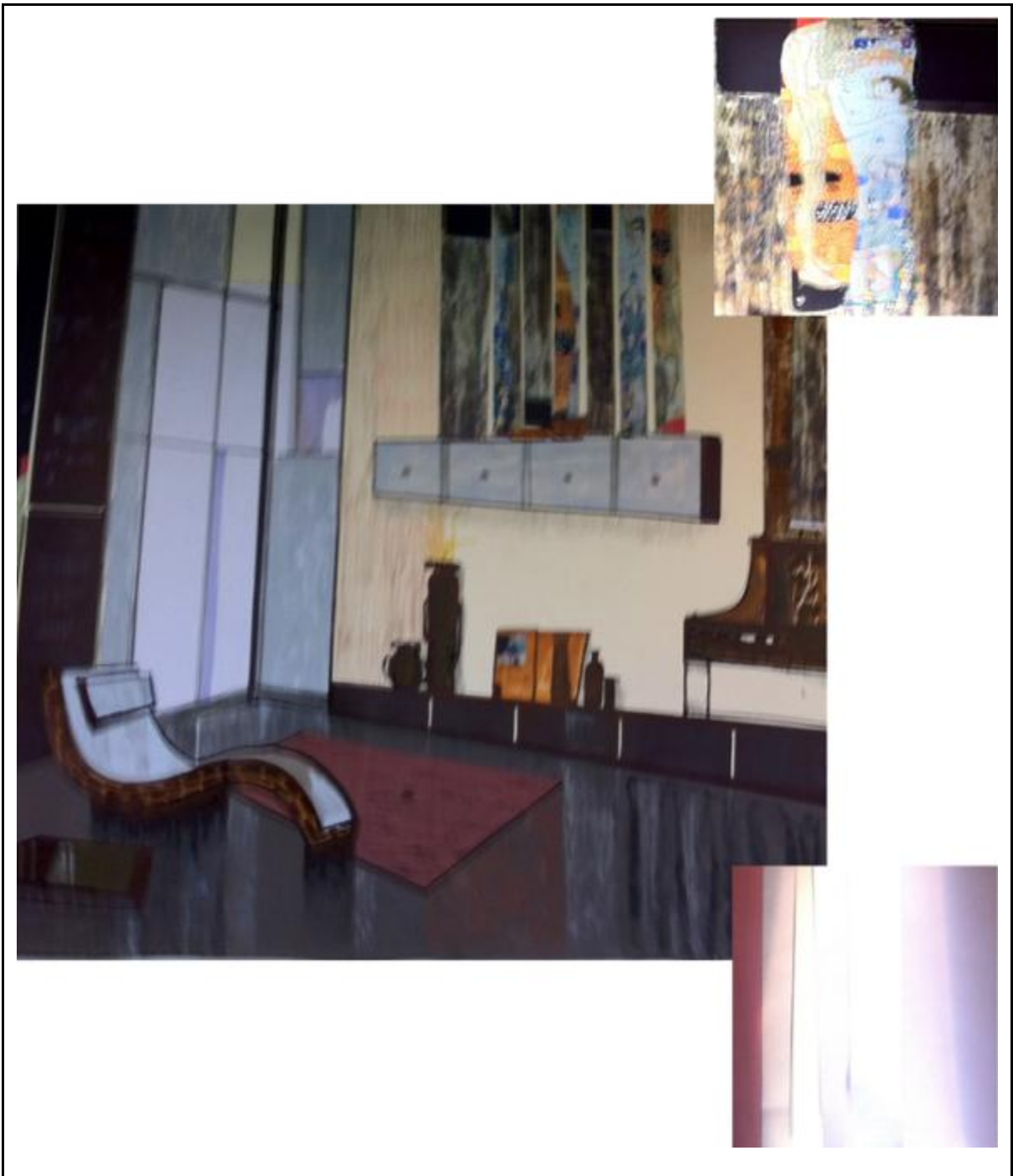
5. Архитектурно-декоративный коллаж по произведению Л. Бакста

6. Архитектурно-декоративный коллаж по произведению В. Кандинского

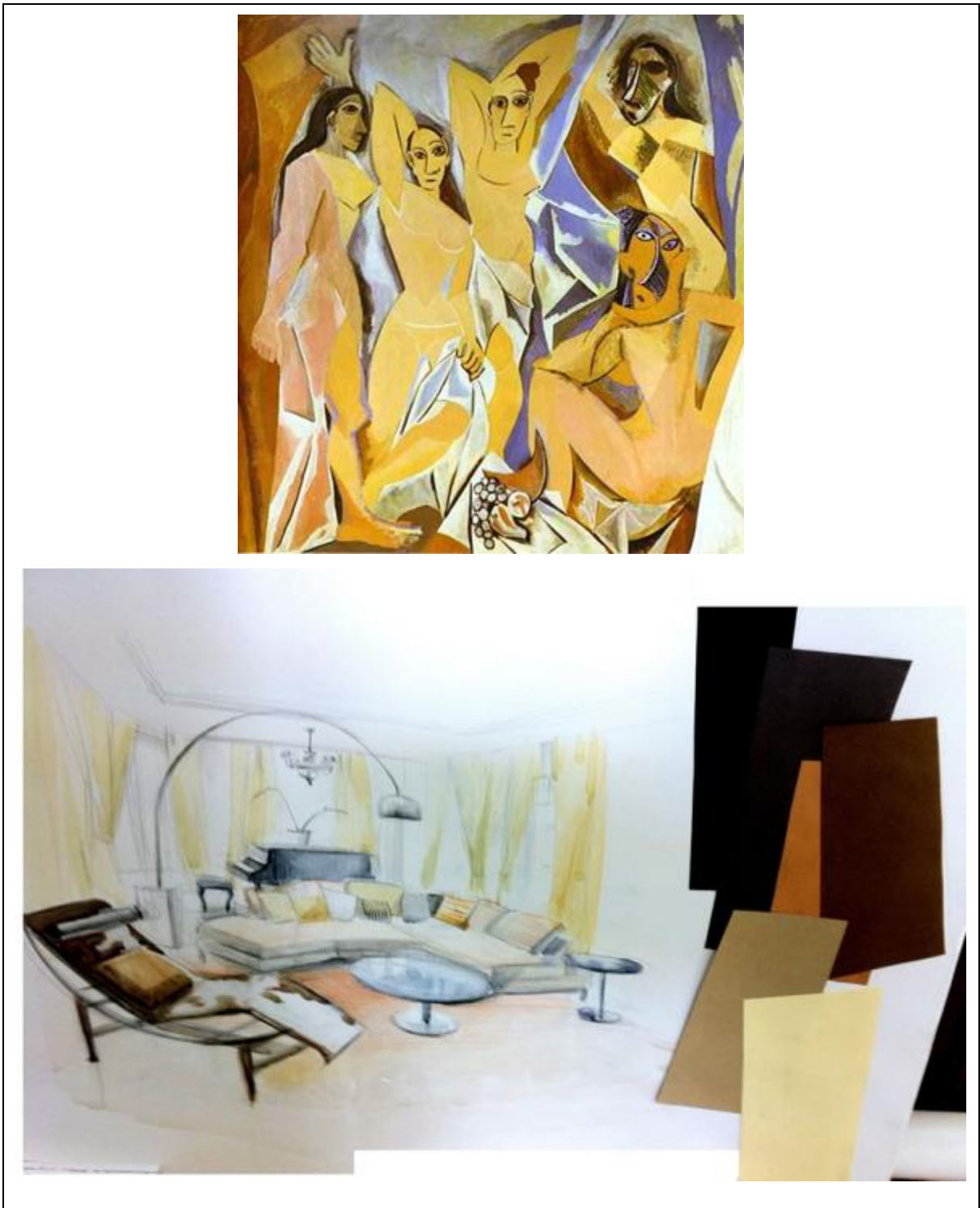
7. Архитектурно-декоративный коллаж по произведению Л. Бакста

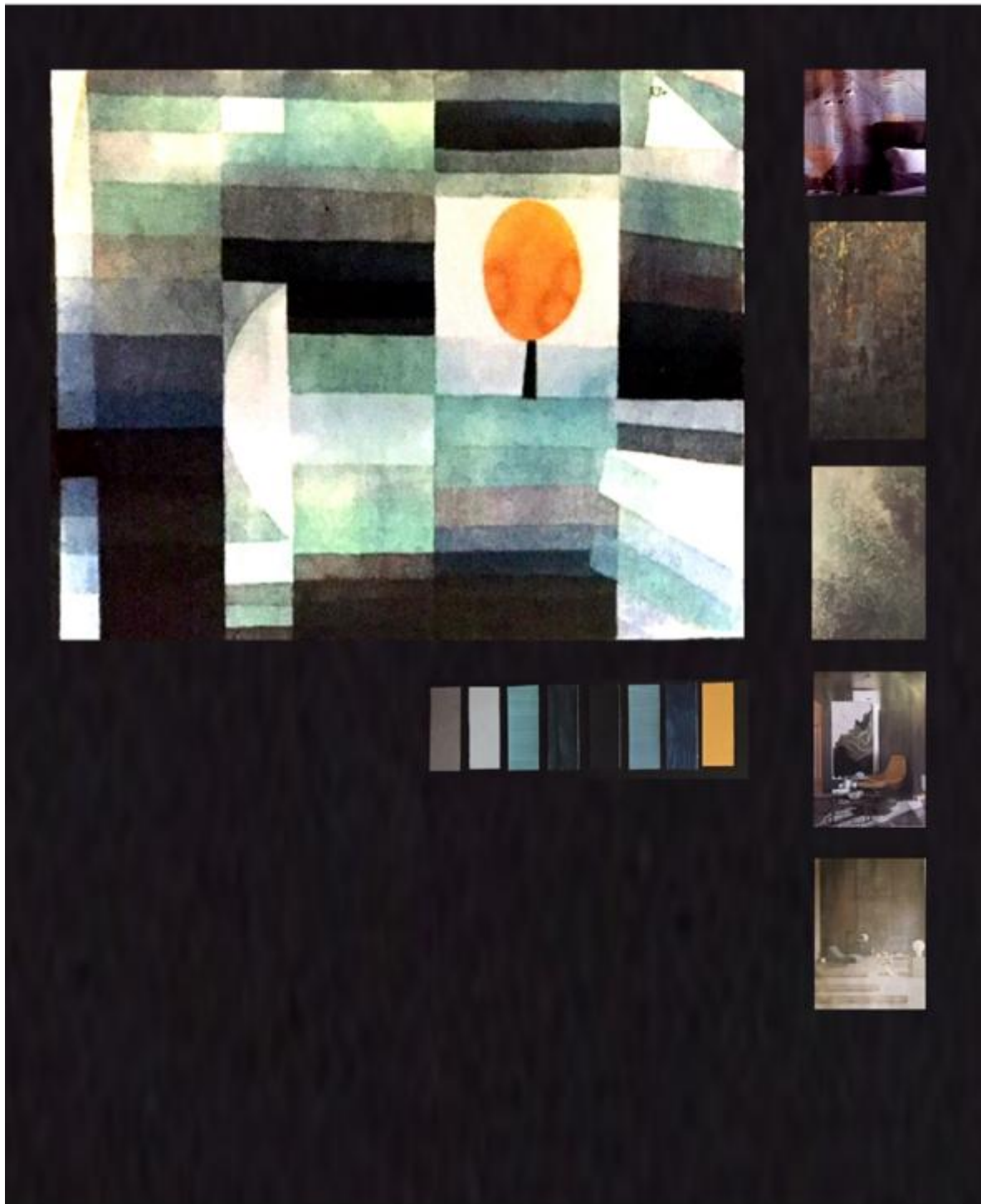
8. Архитектурно-декоративный коллаж по произведению Г. Климта

9. Архитектурно-декоративный коллаж по произведению М. Шагала

10. Архитектурно-декоративный коллаж по произведению П. Пикассо.

11. Архитектурно-декоративный коллаж по произведению П. Клее

12. Архитектурно-декоративный коллаж по произведению Г. Климта

13. Архитектурно-декоративный коллаж по произведению Э. Шиле

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЗАДАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ имени А. Л. Штиглица

Кафедра интерьера и оборудования

Направление подготовки 54.05.01 Монументально-декоративное искусство
(Монументально-декоративное искусство (интерьеры))
Специалитет, 4 курс (7 семестр)
Дисциплина «Художественное проектирование интерьера»

Краткосрочное учебное задание
«Картина — Цвет — Интерьер»

Цель учебного задания — совершенствование навыка грамотного использования цвета и понимание его значения в объемно-пространственном построении интерьера.

Описание задания

Автору предлагается выбрать одну картину из подборки произведений известных художников. На основе анализа цветовых отношений в двухмерном пространстве живописного холста необходимо выполнить форэскизный проект жилого интерьера с соответствующим стилистическим, пространственным и цветовым решением.

За основу такого форпроекта может быть взято любое помещение жилого интерьера в загородном доме или квартире, разработанное автором ранее. Это может быть гостиная, кухня/столовая, кабинет или спальня.

Основное внимание необходимо обратить на соответствие цветовых отношений, пропорций и характера проектируемому интерьеру.

Состав подачи проекта:

1. главная перспектива интерьера в цвете (формат листа/планшета А1);
2. эскизные материалы на листе/планшете (формат А1);
3. цветовые таблицы, рисунки и т. п.;
4. дополнительные демонстрационные материалы: рабочий макет, коллажи и т. п. (на усмотрение автора);
5. обязательное приложение работы-прототипа (в любом виде).

Техника и материалы исполнения — в соответствии с авторским решением (ручная архитектурная графика, коллаж, макет и т. п.).

Использование компьютерной графики в работе над этим заданием не допускается!

Константин Борисович Пименов
Анастасия Владимировна Шульгина

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРА

Учебно-методическое пособие

Выпускающий редактор В. А. Покидышева
Технический редактор О. Ф. Никандрова

Подписано к печати 13.05.2022. Формат 60x84/16
Усл. печ. л.. 1.63. Печать офсетная. Бумага офсетная
Отпечатано в типографии ООО «Турусел».
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38
toroussel@gmail.com
Заказ Тираж 100 экз