Структурний підрозділ «Міжнародний фаховий коледж моди і дизайну»
ВНЗ «КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ»

МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ
«Стилістика інтер’єру»
для студентів спеціальності 022 «Дизайн»
ОПП «Дизайн інтер’єру»

Київ-2024

Укладач ***Коваленко Інна Олександрівна***

Методичний комплекс з дисципліни розглянуто та затверджено на засіданні педагогічної ради Структурного підрозділу «Міжнародний фаховий коледж моди і дизайну» ВНЗ «Київська Академія прикладних мистецтв».

Структурний підрозділ «Міжнародний фаховий коледж моди і дизайну»
ВНЗ «КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ»

РОБОЧА ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
«Стилістика інтер'єру»
для студентів спеціальності 022 «Дизайн»
ОПП «Дизайн інтер'єру»

Київ-2024

ЗМІСТ

1. Пояснювальна записка 5
2. Тематичний план 8
3. Зміст дисципліни 9
4. Список використаних джерел 18
5. Питання до підсумкового контролю 20
6. Конспект лекцій 24

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Курс «Стилістика інтер'єру» ставить за **мету** формування у студентів глибокого розуміння стилістичних особливостей інтер'єру, уміння аналізувати, проектувати та реалізовувати інтер'єри, враховуючи стилістику, історичні аспекти та сучасні тенденції.

Головними **завданнями** курсу є:

- ознайомлення студентів із основними стилями інтер'єру, їх характеристиками та історичними витоками;
- формування практичних навичок у проектуванні інтер'єрів із врахуванням стилістичних особливостей;
- розвиток здатності гармонійно поєднувати естетичні та функціональні аспекти в інтер'єрних рішеннях;
- розширення знань щодо матеріалів, кольорових рішень та декору, характерних для різних стилів.

Вивчення дисципліни «Стилістика інтер'єру» забезпечує також і реалізацію загальноосвітніх компетентностей:

Загальнонаукова компетенція проявляється в умінні застосовувати знання з історії мистецтва, архітектури та культури в аналізі та створенні інтер'єрів.

Загальнокультурна компетенція полягає у розумінні естетики різних епох та культур, що формує повагу до історичної спадщини та розмаїття стилів.

Громадянська компетенція проявляється у формуванні відповідального підходу до створення інтер'єрів, що відповідають соціальним і культурним потребам суспільства.

Міжпредметні зв'язки

Під час вивчення курсу «Стилістика інтер'єру» застосовано принцип системності, тобто створюється база для формування професійних компетенцій, поглиблюються знання зі спеціальності. Викладач застосовує міжпредметні зв'язки з іншими дисциплінами, зокрема «Історією мистецтв», «Основами композиції», «Художнім проектуванням інтер'єру». «Стилістика інтер'єру» вивчається паралельно з такими дисциплінами, як «Історія дизайну», «Кольорознавство» і передує практичним курсам, спрямованим на реалізацію проектів.

За результатами вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

- основні стилі інтер'єру (класичні, сучасні, етнічні, мінімалістичні тощо);
- ключові характеристики кожного стилю;
- історичні та культурні аспекти, що вплинули на розвиток стилів;
- сучасні тенденції у дизайні інтер'єру;

- принципи поєднання кольорів, матеріалів, форм у різних стилях;
- способи адаптації стилів до сучасних потреб.

Уміти:

- аналізувати стилістичні особливості інтер'єру;
- проектувати інтер'єри у відповідності до певного стилю;
- гармонійно поєднувати стилі у складних композиційних рішеннях;
- застосовувати отримані знання у створенні реальних інтер'єрних проектів;
- використовувати сучасні матеріали та технології для реалізації стилістичних рішень;
- ефективно презентувати свої ідеї замовникам.

Шкала оцінювання навчальних досягнень: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
100-90	A	відмінно	зараховано
89-82	B	дуже добре	
82-75	C	добре	
74-65	D	задовільно	
64-50	E	достатньо	
49-35	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано
35-0	X	не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни	

Тематичний план з дисципліни
“Стилістика інтер’єру”
для студентів Структурного підрозділу «Міжнародний фаховий коледж моди і дизайну» вищого навчального закладу «Київська Академія прикладних мистецтв»
Галузь знань: 02 Культура та мистецтво
Спеціальність: 022 “Дизайн”
Освітньо-професійна програма: Спеціальність: “ Дизайн”
Освітньо-професійна програма: “Дизайн інтер’єру”
Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр
Денна форма навчання

№ з/п	***Назва теми***	***Кількість годин***				
		Всього	***Теоретич. заняття***	***Лабораторні заняття***	***Самостійні роботи***	***Форма контролю***
IV – семестр						
1.	Історія стилів дизайну інтер’єру	7	2	1	4	Опит.
2.	Класичні стилі в інтер’єрі естетика розкоші та витонченості	6	2	1	3	Опит.
3.	Мінімалізм як сучасний стиль особливості та ключові принципи	6	2	1	3	Опит.
4.	Скандинавський стиль	8	2	2	4	Опит.
5.	Стиль Loft	8	2	2	4	Опит.
6.	Еклектика	9	2	2	5	Опит.
7.	Модерн	6	2	1	3	Опит.
8.	Прованс	8	2	2	4	Опит.
9.	Стиль Бохо	6	2	1	3	Опит.
10.	Стиль Ар-Деко	6	2	1	3	Опит.
11.	Англійський стиль	6	2	1	3	Опит.
12.	Стиль Ампір	8	2	2	4	Опит.
13.	Стиль Кітч	8	2	2	4	Опит.
14.	Стимпанк стиль в інтер’єрі – чудове божевілля	6	2	1	3	Опит.
15.	Стиль Шеббі-шик в інтер’єрі – чарівність старовини	8	2	2	4	Опит.
16.	Авангард в інтер’єрі – виклик традиціям і часу	6	2	1	3	Опит.
17.	Готичний стиль в інтер’єрі – від Середньовіччя до наших днів	6	2	1	3	Опит.
	Модульний контроль	2		2		К.р.
	Всього:	***120***	***34***	***26***	***60***	***Залік***

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА 1. Історія стилів дизайну інтер’єру

У цій лекції слід розглянути етапи формування основних стилів інтер’єру, починаючи з античності та закінчуючи сучасністю. Особливу увагу слід приділити впливу соціальних, економічних та культурних факторів на розвиток стилів. Потрібно пояснити, як змінювалася концепція дизайну інтер’єру, які матеріали, технології та естетичні підходи домінували в різні епохи.

Завдання для лабораторної роботи: створити графічну схему розвитку основних стилів інтер’єру, починаючи від античності до сучасності. Включити ключові риси, кольорові рішення та матеріали для кожного стилю.

Завдання для самостійної роботи: знайти та підготувати презентацію з прикладами інтер’єрів у різні історичні періоди, додати пояснення, чому ці стилі набули популярності.

Використані джерела та література:

1. Аберкромбі, С. Філософія дизайну інтер’єру. Harper & Row, 1990.
2. Беттс К. Візуальний словник архітектури. Wiley, 2008.
3. Брукер Г. та Стоун, С. Основи дизайну інтер’єру. Форма і структура. Видавництво AVA, 2009.
4. Вестон Р. Матеріали, форма та архітектура. Видавництво Лоренса Кінга, 2003.

ТЕМА 2. Класичні стилі в інтер’єрі естетика розкоші та витонченості

На лекції важливо обговорити основні риси класичних стилів, таких як бароко, рококо, класицизм та ренесанс. Потрібно акцентувати увагу на деталях – симетрія, вишукані орнаменти, використання дорогих матеріалів. Також варто пояснити, як класичні стилі адаптуються до сучасних інтер’єрів.

Завдання для лабораторної роботи: виконати стилізований ескіз інтер’єру в класичному стилі, підкресливши архітектурні елементи, меблі та кольорову гаму.

Завдання для самостійної роботи: створити скетч інтер'єру в класичному стилі з використанням характерних елементів, таких як колони, люстри, багатий текстиль.

Використані джерела та література:

1. Декіара, Ж., Панеро, Ж. Стандарти, що заощаджують час, для дизайну інтер'єру та планування простору. McGraw-Hill Education, 2001.
2. Ешбі М. Ф., Джонсон К. Матеріали та дизайн: мистецтво і наука вибору матеріалів у дизайні продуктів. Butterworth-Heinemann, 2014.
3. Каан С. Переосмислення дизайну та інтер'єрів: людина у створеному середовищі. Видавництво Лоренса Кінга, 2011.

ТЕМА 3. Мінімалізм як сучасний стиль особливості та ключові принципи

Ця лекція повинна розкривати принципи мінімалізму: функціональність, відсутність зайвих деталей, монохромність, використання простих форм та матеріалів. Важливо показати, як мінімалізм відповідає запитам сучасного суспільства на зручність і простір.

Завдання для лабораторної роботи: розробити дизайн концептуальної кімнати в стилі мінімалізм, обмеживши 5 основними предметами меблів та декору, які створюють атмосферу гармонії.

Завдання для самостійної роботи: знайти приклади сучасних інтер'єрів у стилі мінімалізм і зробити підбірку картинок з коротким описом характерних рис.

Використані джерела та література:

1. Кертіс В. Д. Р. Сучасна архітектура з 1900 року. Phaidon Press, 1996.
2. Мессі А. Дизайн інтер'єру з 1900 року. Thames & Hudson, 2020.
3. Монтегю Д. Як спроектувати кімнату за 10 простих кроків. Rockport Publishers, 2020.

ТЕМА 4. Скандинавський стиль

Лекція повинна висвітлювати історію виникнення скандинавського стилю, його прагнення до простоти, функціональності та природності. Важливо

звернути увагу на кольорову гаму (білий, пастельні відтінки), натуральні матеріали, велику кількість світла та затишні акценти.

Завдання для лабораторної роботи: Виконати 3D-ескіз або композиційний малюнок інтер'єру в скандинавському стилі, зосереджуючись на натуральних матеріалах, світлій палітрі та функціональності.

Завдання для самостійної роботи: намалювати скетч кімнати в скандинавському стилі з додаванням характерних деталей – килимів, дерев'яних меблів, м'якого текстилю.

Використані джерела та література:

1. Пайл Дж. Дизайн інтер'єру. Pearson Education, 2014.
2. Спарк П. Сучасний інтер'єр. Reaktion Books, 2008.
3. Флетчер Б. Історія архітектури на основі порівняльного методу. Бетсфорд, 2019.

ТЕМА 5. Стиль Loft

На лекції потрібно пояснити, як стиль Loft виник із промислових приміщень, які стали житловими. Слід підкреслити основні елементи: відкритий простір, грубі матеріали, такі як бетон, цегла, метал. Також важливо звернути увагу на баланс між індустріальною естетикою та комфортом.

Завдання для лабораторної роботи: створити візуалізацію квартири-студії в стилі Loft, використовуючи промислові матеріали (метал, бетон, цегла) та відкритий простір.

Завдання для самостійної роботи: знайти приклади інтер'єрів у стилі Loft і проаналізувати, які матеріали та кольори в них використовуються.

Використані джерела та література:

1. Мейзел Л. Декоруємо зі стилем: практичний посібник зі створення стильних інтер'єрів. Видавництво «Восьминіг», 2019.
2. Міллер К. Витриманий інтер'єр. Quadrille Publishing, 2021.
3. Фішер Т. Архітектурний дизайн та етика: інструменти для виживання. Архітектурна преса, 2008.

ТЕМА 6. Еклектика

Лекція повинна охопити поняття еклектики як поєднання різних стилів. Слід розглянути, як створюється гармонія у змішанні елементів з різних епох та культур.

Завдання для лабораторної роботи: Розробити інтер'єрне рішення для вітальні в стилі еклектики, поєднавши елементи різних стилів, зберігаючи гармонійний баланс.

Завдання для самостійної роботи: намалювати скетч інтер'єру, де поєднані елементи з двох різних стилів, наприклад, класики та мінімалізму.

Використані джерела та література:

1. Александер К. Позачасовий спосіб будівництва. Oxford University Press, 1979.
2. Беньямін А. Мистецтво в сучасному інтер'єрі. Reaktion Books, 2012.
3. Блейкмор Р. Г. Історія дизайну інтер'єру та меблів: від Стародавнього Єгипту до Європи XIX століття. Wiley, 2005.

ТЕМА 7. Модерн

Лекція має висвітлити основні риси модерну: плавність ліній, органічні форми, природні мотиви, використання скла та металу. Важливо розповісти про його популярність на межі XIX-XX століть.

Завдання для лабораторної роботи: виконати ілюстрацію інтер'єру в стилі модерн, зосереджуючи увагу на плавних лініях, природних мотивах та декоративних елементах зі скла, дерева і металу.

Завдання для самостійної роботи: створити ескіз меблів у стилі модерн, наприклад, стільця або дивана.

Використані джерела та література:

1. Ворд О. Принципи дизайну: як створити ідеальний інтер'єр. Penguin Random House, 2016.
2. Грір Н. План інтер'єру: концепції та вправи. Пірсон, 2010.
3. Кринке Р. Сучасні ландшафти споглядання. Routledge, 2015.

ТЕМА 8. Прованс

На лекції потрібно розглянути, як прованський стиль передає атмосферу сільської Франції – пастельні кольори, потерті меблі, природні тканини, велика кількість декору.

Завдання для лабораторної роботи: створити дизайн інтер'єру кухні в стилі Прованс, використовуючи характерні деталі – пастельну палітру, потерті меблі, квіткові візерунки.

Завдання для самостійної роботи: знайти приклади декору у стилі Прованс і підготувати колаж із фотографій.

Використані джерела та література:

1. Грір Н. План інтер'єру: концепції та вправи. Пірсон, 2010.
2. Кринке Р. Сучасні ландшафти споглядання. Routledge, 2015.
3. Маккартер Р., Френк Ллойд Райт. Phaidon Press, 2006.
4. Мейзел Л. Декоруємо зі стилем: практичний посібник зі створення стильних інтер'єрів. Видавництво «Восьминіг», 2019.

ТЕМА 9. Стиль Бохо

Лекція має охоплювати естетику Бохо – яскравість, багатошаровість, поєднання етнічних елементів із сучасними деталями. Варто звернути увагу на свободу самовираження в цьому стилі.

Завдання для лабораторної роботи: виконати графічний мудборд (колаж), що передає атмосферу стилю Бохо, включаючи текстиль, орнаменти, меблі та кольорову гаму.

Завдання для самостійної роботи: намалювати скетч інтер'єру з використанням тканин, кольорів і аксесуарів у стилі Бохо.

Використані джерела та література:

1. Вестон Р. Матеріали, форма та архітектура. Видавництво Лоренса Кінга, 2003.
2. Декіара, Ж., Панеро, Ж. Стандарти, що заощаджують час, для дизайну інтер'єру та планування простору. McGraw-Hill Education, 2001.

3. Ешбі М. Ф., Джонсон К. Матеріали та дизайн: мистецтво і наука вибору матеріалів у дизайні продуктів. Butterworth-Heinemann, 2014.

ТЕМА 10. Стиль Ар-Деко

Лекція повинна розкрити розкіш і геометричність Ар-Деко – глянцеві поверхні, чіткі лінії, насичені кольори. Важливо пояснити, як цей стиль виник у 1920-х і став символом елегантності.

Завдання для лабораторної роботи: розробити дизайн-проєкт вітальні в стилі Ар-Деко, акцентуючи увагу на геометричних формах, контрастах та розкішних матеріалах.

Завдання для самостійної роботи: знайти приклади меблів або декору в стилі Ар-Деко.

Використані джерела та література:

1. Грір Н. План інтер’єру: концепції та вправи. Пірсон, 2010.
2. Кринке Р. Сучасні ландшафти споглядання. Routledge, 2015.
3. Маккартер Р., Френк Ллойд Райт. Phaidon Press, 2006.
4. Мейзел Л. Декоруємо зі стилем: практичний посібник зі створення стильних інтер’єрів. Видавництво «Восьминіг», 2019.

ТЕМА 11. Англійський стиль

На лекції потрібно розглянути стриманість і елегантність англійського стилю – дерев’яні панелі, каміни, візерунковий текстиль. Важливо розповісти про роль традицій у формуванні стилю.

Завдання для лабораторної роботи: виконати замальовку бібліотеки або кабінету в англійському стилі, використовуючи темне дерево, важкі портьєри, камін та шкіряні меблі.

Завдання для самостійної роботи: намалювати інтер’єр кабінету в англійському стилі.

Використані джерела та література:

1. Бібліотека українських підручників. URL: http://pidruchniki.ws/
2. Відкрита електронна архітектурно-будівельна бібліотека. URL:

http://books.totalarch.com

3. Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного. URL: https://dnabb.org/

ТЕМА 12. Стиль Ампір

Лекція має висвітлювати велич та симетрію стилю Ампір, який відображає дух імперії.

Завдання для лабораторної роботи: створити концептуальний ескіз вітальні або спальні в стилі Ампір, використовуючи елементи симетрії, колони, золоті акценти та класичні меблі.

Завдання для самостійної роботи: знайти приклади інтер'єрів у стилі Ампір і створити презентацію з описом деталей.

Використані джерела та література:

1. Маккартер Р., Френк Ллойд Райт. Phaidon Press, 2006.
2. Мейзел Л. Декоруємо зі стилем: практичний посібник зі створення стильних інтер'єрів. Видавництво «Восьминіг», 2019.
3. Міллер К. Витриманий інтер'єр. Quadrille Publishing, 2021.

ТЕМА 13. Стиль Кітч

Лекція повинна пояснити поняття кітчу, його яскравість і нарочиту декоративність, а також межу між стилем і безладом.

Завдання для лабораторної роботи: розробити ідею нестандартного інтер'єру в стилі Кітч, поєднуючи яскраві кольори, абсурдні форми та нестандартні дизайнерські рішення.

Завдання для самостійної роботи: знайти приклади інтер'єрів у стилі Кітч і обговорити їх переваги та недоліки.

Використані джерела та література:

1. Мейзел Л. Декоруємо зі стилем: практичний посібник зі створення стильних інтер'єрів. Видавництво «Восьминіг», 2019.
2. Міллер К. Витриманий інтер'єр. Quadrille Publishing, 2021.

3. Фішер Т. Архітектурний дизайн та етика: інструменти для виживання. Архітектурна преса, 2008.

ТЕМА 14. Стимпанк стиль в інтер’єрі – чудове божевілля

Лекція має охоплювати промислові мотиви стилю, використання металевих деталей, труб, механізмів.

Завдання для лабораторної роботи: виконати ескіз фрагменту кімнати в стилі Стимпанк, включаючи декоративні деталі у вигляді шестерень, металевих труб та вінтажних механізмів.

Завдання для самостійної роботи: створити скетч інтер'єру в стилі Стимпанк із використанням характерних деталей.

Використані джерела та література:

1. Пайл Дж. Дизайн інтер’єру. Pearson Education, 2014.
2. Спарк П. Сучасний інтер’єр. Reaktion Books, 2008.
3. Флетчер Б. Історія архітектури на основі порівняльного методу. Бетсфорд, 2019.

ТЕМА 15. Стиль Шеббі-шик в інтер’єрі – чарівність старовини

Лекція розкриває ніжність стилю Шеббі-шик: потерті меблі, пастельні кольори, романтичний декор.

Завдання для лабораторної роботи: намалювати інтер’єр спальні в стилі Шеббі-шик, використовуючи зістарені меблі, пастельні відтінки та квіткові мотиви.

Завдання для самостійної роботи: знайти приклади декору в цьому стилі та зробити добірку з фотографій.

Використані джерела та література:

1. Кертіс В. Д. Р. Сучасна архітектура з 1900 року. Phaidon Press, 1996.
2. Мессі А. Дизайн інтер’єру з 1900 року. Thames & Hudson, 2020.
3. Монтегю Д. Як спроектувати кімнату за 10 простих кроків. Rockport Publishers, 2020.

ТЕМА 16. Авангард в інтер'єрі – виклик традиціям і часу

На лекції потрібно розглянути провокаційність і сміливість авангарду, акцент на геометрію та яскраві кольори.

Завдання для лабораторної роботи: створити візуалізацію експериментального інтер'єру в стилі Авангард, застосовуючи несподівані кольорові рішення та нестандартні геометричні форми.

Завдання для самостійної роботи: створити ескіз інтер'єру в авангардному стилі.

Використані джерела та література:

1. Декіара, Ж., Панеро, Ж. Стандарти, що заощаджують час, для дизайну інтер'єру та планування простору. McGraw-Hill Education, 2001.
2. Ешбі М. Ф., Джонсон К. Матеріали та дизайн: мистецтво і наука вибору матеріалів у дизайні продуктів. Butterworth-Heinemann, 2014.
3. Каан С. Переосмислення дизайну та інтер'єрів: людина у створеному середовищі. Видавництво Лоренса Кінга, 2011.

ТЕМА 17. Готичний стиль в інтер'єрі – від Середньовіччя до наших днів

Лекція має розкрити містичність і велич готичного стилю: високі склепіння, вітражі, кам'яна кладка.

Завдання для лабораторної роботи: розробити дизайн-пропозицію сучасного житлового приміщення в готичному стилі, враховуючи архітектурні елементи, меблі та кольорову палітру.

Завдання для самостійної роботи: знайти приклади сучасних інтер'єрів із готичними елементами та зробити аналіз.

Використані джерела та література:

1. Аберкромбі, С. Філософія дизайну інтер'єру. Harper & Row, 1990.
2. Беттс К. Візуальний словник архітектури. Wiley, 2008.
3. Брукер Г. та Стоун, С. Основи дизайну інтер'єру. Форма і структура. Видавництво AVA, 2009.

4. Вестон, Р. Матеріали, форма та архітектура. Видавництво Лоренса Кінга, 2003.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна література

1. Аберкромбі, С. Філософія дизайну інтер’єру. Harper & Row, 1990.
2. Беттс К. Візуальний словник архітектури. Wiley, 2008.
3. Брукер Г., Стоун С. Основи дизайну інтер’єру. Форма і структура. Видавництво AVA, 2009.
4. Вестон Р. Матеріали, форма та архітектура. Видавництво Лоренса Кінга, 2003.
5. Декіара, Ж., Панеро, Ж. Стандарти, що заощаджують час, для дизайну інтер’єру та планування простору. McGraw-Hill Education, 2001.
6. Ешбі М. Ф., Джонсон К. Матеріали та дизайн: мистецтво і наука вибору матеріалів у дизайні продуктів. Butterworth-Heinemann, 2014.
7. Каан С. Переосмислення дизайну та інтер’єрів: людина у створеному середовищі. Видавництво Лоренса Кінга, 2011.
8. Кертіс В. Д. Р. Сучасна архітектура з 1900 року. Phaidon Press, 1996.
9. Мессі А. Дизайн інтер’єру з 1900 року. Thames & Hudson, 2020.
10. Монтегю Д. Як спроектувати кімнату за 10 простих кроків. Rockport Publishers, 2020.
11. Пайл Дж. Дизайн інтер’єру. Pearson Education, 2014.
12. Спарк П. Сучасний інтер’єр. Reaktion Books, 2008.
13. Флетчер Б. Історія архітектури на основі порівняльного методу. Бетсфорд, 2019.
14. Чепмен Н. Посібник з дизайну інтер’єру. Thames & Hudson, 2020.
15. Чінг Ф. Д. К. Ілюстрований дизайн інтер’єру. Wiley, 2018.

Додаткова література

1. Александер К. Позачасовий спосіб будівництва. Oxford University Press, 1979.
2. Беньямін А. Мистецтво в сучасному інтер’єрі. Reaktion Books, 2012.
3. Блейкмор Р. Г. Історія дизайну інтер’єру та меблів: від Стародавнього Єгипту до Європи XIX століття. Wiley, 2005.
4. Ворд О. Принципи дизайну: як створити ідеальний інтер’єр. Penguin Random House, 2016.
5. Грір Н. План інтер’єру: концепції та вправи. Пірсон, 2010.
6. Кринке Р. Сучасні ландшафти споглядання. Routledge, 2015.
7. Маккартер Р., Френк Ллойд Райт. Phaidon Press, 2006.
8. Мейзел Л. Декоруємо зі стилем: практичний посібник зі створення стильних інтер’єрів. Видавництво «Восьминіг», 2019.
9. Міллер К. Витриманий інтер’єр. Quadrille Publishing, 2021.
10. Фішер Т. Архітектурний дизайн та етика: інструменти для виживання. Архітектурна преса, 2008.

Електронні інформаційні ресурси

1. Бібліотека українських підручників. URL: http://pidruchniki.ws/
2. Відкрита електронна архітектурно-будівельна бібліотека. URL: http://books.totalarch.com
3. Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного. URL: https://dnabb.org/

4. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського. URL: www.dnpb.gov.ua/
5. Міська публічна бібліотека. URL: http://www.library.dp.ua/
6. Національна бібліотека України імені В. В. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua/
7. Обласна публічна бібліотека. URL: https://www.libr.dp.ua/
8. Сайти електронних бібліотек Internet. URL: http://library.kr.ua/libworld/elib.html
9. Стилістика інтер'єру. URL: https://vogue.ua/article/culture/lifestyle/ot-minimalizma-do-boho-12-stiley-v-dizayne-interera-kotorye-nuzhno-znat-45355.html
10. Харківська державна наукова бібліотека України імені В. Короленка. URL: http://korolenko.kharkov.com/

Структурний підрозділ «Міжнародний фаховий коледж моди і дизайну»
ВНЗ «КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ»

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
З ДИСЦИПЛІНИ
«Стилістика інтер’єру»
для студентів спеціальності 022 «Дизайн»
ОПП «Дизайн інтер’єру»

Київ-2024

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Назвіть основні етапи розвитку стилів дизайну інтер’єру.
2. Назвіть мету вивчення курсу «Стилістика інтер’єру».
3. Які соціальні та економічні фактори впливали на появу класичних стилів?
4. Що таке симетрія, і як вона використовується в класичних інтер’єрах?
5. Які матеріали найчастіше застосовувалися в стилі Ренесанс?
6. Поясніть, чому стиль бароко вважається символом розкоші.
7. Які ключові риси стилю рококо?
8. Як можна адаптувати елементи класицизму до сучасних інтер’єрів?
9. Що таке мінімалізм і які його основні принципи?
10. Які кольори найчастіше використовуються у мінімалістичних інтер’єрах?
11. Чому мінімалізм став популярним у XX столітті?
12. Які матеріали найбільш характерні для скандинавського стилю?
13. Як природне освітлення впливає на інтер’єри в скандинавському стилі?
14. Назвіть основні ознаки стилю Loft.
15. Які переваги відкритого планування у стилі Loft?
16. Як поєднувати індустріальні та сучасні елементи в стилі Loft?
17. Що таке еклектика і як вона створює гармонію в інтер’єрі?
18. Які основні ризики змішування стилів в еклектиці?
19. Як модерн відрізняється від інших історичних стилів?
20. Назвіть основні елементи декору в стилі модерн.
21. Які природні мотиви використовуються в модерні?
22. Що таке стиль Прованс і як він відображає сільську естетику Франції?
23. Які матеріали та кольори характерні для Провансу?
24. Чим стиль Бохо відрізняється від інших стилів інтер’єру?
25. Як створити затишок у стилі Бохо?
26. Що символізує стиль Ар-Деко?
27. Які геометричні форми характерні для Ар-Деко?
28. Як елегантність досягається в Ар-Деко?
29. Які матеріали використовуються в англійському стилі?
30. Як традиції вплинули на формування англійського стилю?
31. Чим стиль Ампір нагадує античну архітектуру?
32. Які декоративні елементи є характерними для стилю Ампір?
33. Як стиль Ампір використовувався у створенні палацових інтер’єрів?
34. Що таке стиль Кітч і які його основні риси?
35. У чому полягає різниця між стилем Кітч і еклектикою?
36. Які кольори найбільш часто використовуються у стилі Кітч?
37. Як можна адаптувати стиль Кітч для сучасного житлового простору?
38. Що таке стимпанк і які матеріали характерні для цього стилю?

39. Як естетика стимпанку поєднується з індустріальними мотивами?
40. Які механізми і декор найчастіше використовуються у стимпанку?
41. Чим стиль Шеббі-шик відрізняється від Провансу?
42. Які меблі характерні для Шеббі-шик?
43. Як досягається ефект «старовини» у Шеббі-шик?
44. Які кольори домінують у стилі Шеббі-шик?
45. Що таке авангард у дизайні інтер'єру?
46. Як авангардний стиль викликає емоційний вплив на спостерігача?
47. Які кольори та форми найчастіше використовуються в авангарді?
48. Як авангард кидає виклик традиційним уявленням про дизайн інтер'єру?
49. Що таке готичний стиль і які його ключові особливості?
50. Як сучасні інтер'єри використовують елементи готичного стилю?
51. Які архітектурні особливості є характерними для готики?
52. Чому готика вважається символом містицизму?
53. Як можна застосувати скандинавський стиль у дизайні кухні?
54. Які сучасні тенденції впливають на розвиток стилю мінімалізм?
55. Чим стиль Бохо приваблює молодь?
56. Які аксесуари найчастіше використовуються в стилі Loft?
57. Як можна створити інтер'єр у стилі Ар-Деко для невеликого приміщення?
58. Які предмети мистецтва найчастіше поєднують із стилем еклектика?
59. Як стиль Прованс може бути адаптований до міських квартир?
60. Які сучасні матеріали використовуються у створенні інтер'єрів у стилі стимпанк?
61. Чим англійський стиль відрізняється від інших європейських стилів?
62. Як застосування природного світла впливає на стиль модерн?
63. Які архітектурні елементи сприяють впізнаваності стилю Ампір?
64. Чим стиль Кітч приваблює дизайнерів?
65. Як модерн впливає на сучасний дизайн меблів?
66. Що таке мікс стилів у дизайні інтер'єру?
67. Як стиль Ар-Деко адаптувався до сучасного життя?
68. Які природні матеріали використовуються у стилі Прованс?
69. Чим стиль Бохо нагадує етнічні інтер'єри?
70. Як використовуються старовинні меблі в стилі Шеббі-шик?
71. Що таке декоративні елементи в готичному стилі?
72. Як сучасний дизайн інтер'єру впливає на еклектичний підхід?
73. Як мінімалізм відповідає на запити екологічного дизайну?
74. Які елементи стилю модерн досі актуальні у 21 столітті?
75. Як стимпанк поєднує фантастичний дизайн із функціональністю?
76. Чому стиль Прованс асоціюється із затишком?

77. Як англійський стиль адаптується для сучасних будинків?
78. Які матеріали є ключовими для стилю Loft?
79. Як стиль Ар-Деко впливав на моду та інші форми мистецтва?
80. Чому еклектика вважається складним стилем для реалізації?
81. Як стимпанк впливає на дизайн сучасних гаджетів?
82. Як меблі у стилі модерн відображають його філософію?
83. Які основні техніки використовуються для створення інтер’єру у стилі Шеббі-шик?
84. Як використання вітражів підкреслює естетику готики?
85. Чому Loft підходить для офісних приміщень?
86. Які найпоширеніші помилки у створенні інтер’єру в стилі Кітч?
87. Як дизайн інтер’єру допомагає розкрити концепцію авангарду?
88. Чому важливо зберігати баланс між стилістикою та функціональністю?
89. Як кольори впливають на сприйняття стилю інтер’єру?
90. Як технології змінюють підхід до створення стилістичних інтер’єрів?

Структурний підрозділ «Міжнародний фаховий коледж моди і дизайну»
ВНЗ «КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ ПРИКЛАДНИХ МИСТЕЦТВ»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
З ДИСЦИПЛІНИ
«Стилістика інтер’єру»
для студентів спеціальності 022 «Дизайн»
ОПП «Дизайн інтер’єру»

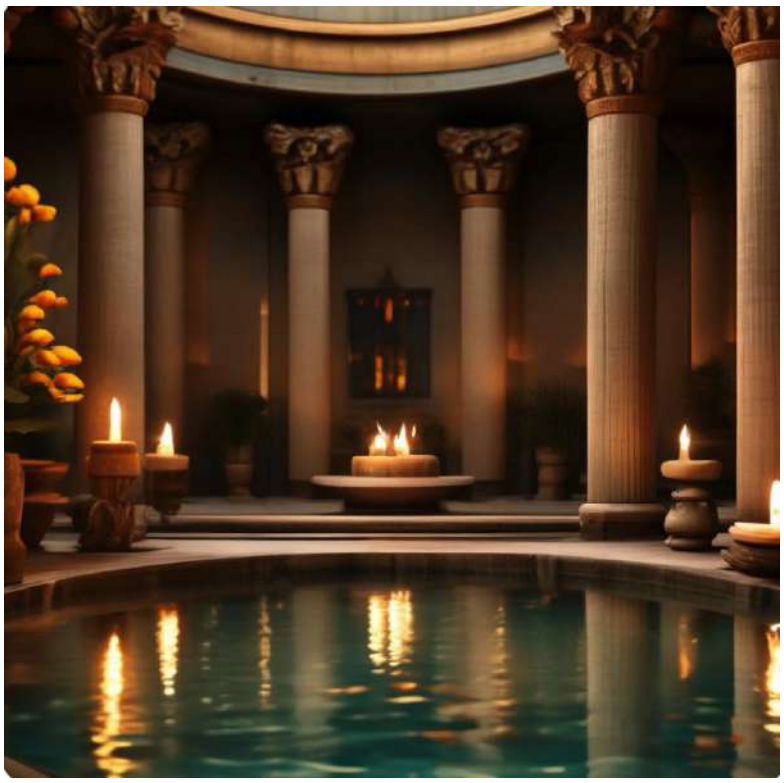
Київ-2024

ТЕМА 1. Історія стилів дизайну інтер’єру

Дуже не просто сказати, коли і як почалася або зародилася історія дизайну інтер’єру. Складність перша полягає в тому, що не можна точно назвати дату її зародження, час. Відомо тільки, що з незапам’ятних часів люди прикрашали свої житла. У первісному ладі прикрасою були шкури і кістки тварин, яких убивали на полюванні, прикрасою інтер’єру житл були малюнки на стінах древніх печер, які зображували людей, тварин. Можна з повною впевненістю сказати, що історія дизайну інтер’єру, напевно, почалася з того моменту, коли зародилася культура древніх людей, стародавніх цивілізацій, і пройшла всі етапи і ступені розвитку, що і вся світова культура людської спільноти.

Ми можемо вважати першими декораторами первісних людей і древніх єгиптян, які екстравагантно і по-багатому прикрашали могили своїх фараонів. Декорування житл існувало в античному світі, а також у корінного населення Америки – індіанців. Будь-який населений людьми регіон землі, будь-яка держава зі своєю культурою і етносом, зі своєю релігією, мали сформовані історично і розвиваються стилі розвитку в облаштуванні різних будівель і споруд.

Іноді в процесі розвитку стилі інтер'єрів часом змішувалися, доповнювали один одного, іноді переходили в абсолютно іншу якість. Іноді, забуті здавалося б, стилі знову відроджувалися і втілювалися по-новому в нових же інтер’єрах, завдяки тому, що люди завжди хотіли жити не тільки комфортно, але і красиво, історію дизайну інтер’єру неможливо, насправді уявити без історії всього людства.

Культура Стародавнього Єгипту та Месопотамії, культура Індії і Китаю – по праву вважається джерелом сучасної цивілізації. Тоді саме в цих державах починають виникати мова, писемність, мистецтво, література і власне, держави, закладається міцний фундамент для майбутніх наук.

Давньосхідні цивілізації справили великий вплив на становлення культури античності, та ж в свою чергу, стала в подальшому прародителькою західноєвропейських культур. Саме в античний період можна з повною впевненістю назвати часом зародження історії дизайну інтер'єрів, адже саме в античний період піднімається вперше в історії людства питання співвідношення між комфортністю предметів і речей, їх функціональністю і естетичної завданням, яку вони несуть.

І далі історія інтер'єру, її розвиток включає багато періодів, ось на деяких з них ми і зупинимося докладніше.

Середні століття, а це період з 9 по 12 століття характеризувалися деякою непоказністю, тьмяністю, а в деякі періоди історії навіть похмурістю інтер'єрів. Тоді найпопулярнішими відтінками були кольору каменю і бронзи, кольору лісу – всі відтінки зеленого, земляного. Меблі в середньовіччі були дуже прості, непоказні, простих форм, без пафосу й вишуканості, часом дуже і дуже незручна, жорстка. Як правило, виготовляли їх не тільки з дерева, а також з металу, адже в ті часи інших матеріалів просто не було.

Що стосується текстилю в інтер’єрі, то він служив скоріше, не красі, а для комфорту і захисту – штори, наприклад, захищали від вітрів і протягів, які постійно гуляли коридорами середньовічних замків, і не були вишуканим витонченим декором приміщень. У середньовіччі виникли такі стилі в дизайні інтер’єрів як готичний, романський, штауфенскій, рання англійська, районан.

Наступний етап у розвитку історії інтер’єру – «Новий час», це період з 15 століття до 19. До епохи Нового часу відноситься величезна кількість стилів, це час – час зародження ренесансу і готики, бароко і рококо, класицизму і еклектизму, знаменитого Вікторіанського стилю в інтер’єрі.

Кожен з них має свої відмінні властивості і риси.

Ренесанс – це пишність і розкіш внутрішнього оздоблення осель. Статуетки, що зображують древніх античних божеств, колони, живопис, в основі картин – мотиви античності, розкішні, величезні меблі, які нагадують своїми конструкціями невеликі архітектурні будови – все це інтер’єри епохи Нового часу – Відродження.

Наступні за ренесанс – бароко і рококо, приймачі ренесансу, також відрізнялися надзвичайним багатством і розкішшю, при цьому поєднуючи в собі оригінальне, все саме незвичайне і урочисте. Різьблені меблі ручної роботи, розписані надзвичайно гарними візерунками, покриті позолотою і лаком, дорогі важкі фіранки, розкішні дзеркала в позолочених або бронзових вигадливих рамах, оббиті атласом стіни, ліжка з величезними розкішними балдахінами – всі ці декораторські прийоми були призначені для однієї мети – підкреслювати високий статус господарів будинку.

А на зміну цим розкішним чудернацьким стилям прийшов трохи спокійніший стиль – класицизм. Його основними рисами стали симетричність і точність. Меблі в інтер’єрі класичного стилю відрізняється надзвичайною строгістю і простотою. Але, хоч форми прості, але виготовлялися вони з цінних порід дерева.

У класичному інтер’єрі переважають пастельні спокійні кольори, коричневий паркет і таких же відтінків меблі, тоді як стіни залишаються білого кольору. Класичний стиль і в сучасному світі – найбільш популярний стиль декоративного оформлення приміщень.

На зміну Нового часу, прийшов технологічний процес, який диктує свої правила, виникають свої сучасні стилі. Стилі, що виникли в Новітню епоху, характеризуються практичністю і надзвичайною функціональністю.

До стилів Новітньої доби відносяться мінімалізм і хай-тек, арт-деко і експресіонізм, модерн і конструктивізм. Всіх їх об’єднують такі риси, як простота і відкритість, зручність і максимум вільного простору. В інтер'єрі новітнього часу використовуються новітні сучасні матеріали і техніка. По суті, інтер’єр квартири або будинку – це відображення світовідчуття і характеру її власника.

Розглянемо основні стилі інтер’єрів.

Стиль – Мінімалізм.

Уже сама його назва говорить сама за себе. Цей стиль прийшов до нас з далекого Сходу – Японії, Китаю. У ньому, як ні в якому іншому стилі відчувається мудрість східних древніх філософів і надзвичайний аскетизм. У сучасній інтерпретації стиль мінімалізм характеризується невеликим розмаїттям барв, швидше за це спокійні кольори і відтінки, і повна відсутність не потрібного, зайвих меблів, зайвих деталей і елементів в інтер’єрі.

Стиль – Класицизм

Його породила і подарувала всьому світу Франція в 17 столітті. Єгипетські мотиви унікальним чином переплітаються в ньому з елементами античності, відродженими саме цим стилем. Відмінні риси класицизму – обов'язкова симетричність всіх деталей інтер'єру, білий колір, що переважає в інтер'єрі, меблі з цінного червоного дерева, оббивка, з переважанням квіткових орнаментів.

Хай-тек – сучасний стиль

В принципі, хай-тек можна назвати певним продовженням стилю мінімалізм, з характерними рисами, властивими інтер'єрів кінця 20 століття.

У ньому переважає велика кількість скла, хромовані металеві деталі, обтічні форми, які всім своїм виглядом нагадують космічну станцію.

В інтер’єрі, оформленому в цьому неоднозначному стилі, дозволяється реалізовувати найнеймовірніші, сміливі рішення.

Кіч – стиль-виклик

Виклик тими правилами і традиційним нормам, які існують і існували в історії дизайну інтер’єрів. У такому інтер’єрі можна комбінувати і поєднувати непоєднуване, стиль, де поряд з верескливим несмаком може красуватися незвичайна розкіш.

ТЕМА 2. Класичні стилі в інтер'єрі естетика розкоші та витонченості

Класичні стилі інтер'єру завжди залишаються актуальними завдяки своїй вишуканості, елегантності та безсмертній красі. Вони поєднують у собі багатство історії та традицій, що робить їх ідеальним вибором для тих, хто прагне створити розкішне і затишне житло. Давайте розглянемо основні риси класичних стилів інтер'єру та їх особливості.

Класицизм

Цей стиль відображає класичну архітектурну естетику стародавньої Греції та Риму. Стиль Класицизм в інтер'єрі характеризується елегантністю, симетрією та гармонією. Основними елементами є колони, арки та ліпнина, що надають приміщенню величного вигляду. Палітра кольорів стримана: білий, бежевий, золотий. Меблі виготовляються з натурального дерева та мають витончені форми. Декор включає картини, скульптури та класичні текстильні вироби. Освітлення створюється за допомогою кришталевих люстр та бра. Класицизм підкреслює порядок і врівноваженість, створюючи атмосферу розкоші та спокою. Цей класичний стиль підходить для тих, хто цінує традиції та високу якість.

Основні характеристики стилю Класицизм в інтер'єрі :

1. **Симетрія**. Симетричне планування приміщень, де кожен елемент має свій дзеркальний аналог.
2. **Колони і пілястри**. Використання колон та пілястр з канелюрами і капітелями, натхнених античною архітектурою.
3. **Карнизи та молдинги**. Вишукані карнизи, молдинги та декоративні ліпнини на стелях та стінах.
4. **Нейтральні та пастельні тони**. Білий, кремовий, бежевий, світло-сірий, пастельні відтінки зеленого, блакитного та рожевого.
5. **Золоті та срібні акценти**. Використання золотих і срібних деталей для додання розкоші і вишуканості.
6. **Вишукані форми**. Меблі з витонченими лініями, виготовлені з натурального дерева, часто з різьбленням та інкрустаціями.
7. **Антикварні меблі**. Використання меблів, натхнених античністю, з елементами класицизму.
8. **Картини та гобелени**. Мистецькі твори на стінах, зокрема картини на античні та міфологічні теми, а також декоративні гобелени.
9. **Скульптури**. Витончені статуетки та бюсти, натхнені античною міфологією та історією.
10. **Дзеркала**. Великі дзеркала у витончених рамах, часто з позолотою, які візуально збільшують простір.

11. **Штори та портьєри**. Великі, важкі штори з китицями, ламбрекенами та іншими декоративними елементами.
12. **Люстри**. Вишукані люстри з кришталю або скла, часто з позолоченими деталями.
13. **Паркет**. Підлога з натурального дерева, часто з паркетними візерунками.
14. **Декоративні панелі**. Стіни, покриті декоративними панелями або оздоблені шпалерами з класичними візерунками.
15. **Центральний елемент**. Камін як центральна деталь інтер'єру, часто з мармуровим облицюванням і декоративними елементами.

Класицизм

Готика

Цей стиль має темну та містичну атмосферу з глибокими тонами, складними візерунками та великими архітектурними деталями, такими як стовпи та склепіння. Готичний стиль в інтер'єрі відзначається своєю величністю та драматичністю. Він поєднує темні насичені кольори, масивні меблі, складні архітектурні елементи та багаті текстильні вироби. Готичний інтер'єр створює атмосферу середньовічного замку, підкреслюючи багатство, силу та велич.

Ось основні характеристики стилю Готика в інтер'єрі:

1. **Високі стелі**. Відчуття простору і величі з гостроконечними арками та склепіннями.
2. **Гостроконечні арки**. Арки з характерним загостреним верхи використовуються в дверних та віконних отворах.

3. **Склепінчасті стелі**. Криволінійні, арочні або готичні склепіння, часто прикрашені ребристими конструкціями.
4. **Темні тони**. Домінують чорний, темно-синій, темно-зелений, бордовий.
5. **Акценти**. Золото, срібло, червоний, фіолетовий для створення контрасту і драматичності.
6. **Масивні меблі**. Великі, важкі дерев'яні меблі з різьбленням та готичними мотивами.
7. **Ковані елементи**. Меблі та декор з кованого заліза, що підкреслюють готичний характер інтер'єру.
8. **Геральдичні мотиви**. Включення гербів, щитів, гобеленів з геральдичними символами.
9. **Скульптури та статуетки**. Готичні фігури, гаргульї, середньовічні статуї.
10. **Орнаменти**. Використання готичних орнаментів і візерунків у декорі стін, меблів та текстилю.
11. **Дерев'яні панелі**. Темні дерев'яні панелі на стінах, часто прикрашені різьбленням.
12. **Кам'яна або плиткова підлога**. Використання натуральних матеріалів для підлоги, таких як камінь або плитка з готичними візерунками.

Готика

Вікторіанський стиль

Вікторіанський стиль характеризується багатством деталей і орнаментів. Для цього стилю характерні важкі портьєри, багатошарові шпалери з візерунками, килими і меблі з темного дерева. Вікторіанський інтер'єр зазвичай має відчуття затишку і вишуканості завдяки використанню різноманітних текстур і матеріалів.

Ось основні характеристики цього стилю в інтер'єрі:

1. **Деталізовані фасади.** Вишукані фасади з різьбленням, ліпниною та декоративними орнаментами.
2. **Високі стелі.** Відчуття простору та величі, часто з декоративними карнизами.
3. **Вікна.** Великі аркові вікна з вітражами або складними дерев'яними рамами, що додають приміщенню витонченості.
4. **Насичені кольори.** Темні та глибокі відтінки, такі як бордовий, темно-зелений, темно-синій, коричневий.
5. **Контрастні акценти.** Вкраплення золотого, бронзового та інших яскравих кольорів для акцентів.
6. **Масивні меблі.** Великі, важкі меблі з темного дерева, часто з різьбленням та інкрустаціями.
7. **Оббивка.** Розкішні тканини, такі як оксамит, шовк, дамаст, з багатими візерунками.
8. **Антикварні речі.** Використання старовинних меблів та декоративних елементів.
9. **Штори та портьєри.** Великі, важкі штори з китицями та ламбрекенами, які додають приміщенню розкішного вигляду.
10. **Килими.** Великі килими з багатими візерунками, які покривають більшу частину підлоги.
11. **Вишивка.** Вишукані деталі на подушках, серветках та скатертинах.
12. **Люстри та бра.** Витончені люстри з кришталю або скла, часто з багатим декором.
13. **Світильники.** Настільні лампи та торшери з декоративними абажурами.
14. **Картини та гравюри.** Мистецькі твори на стінах у важких рамах.
15. **Дзеркала.** Великі дзеркала у позолочених або різьблених рамах, що додають приміщенню світла і простору.
16. **Антикваріат.** Статуетки, вази, годинники та інші декоративні предмети.
17. **Затишні куточки.** Створення інтимних зон для відпочинку та читання.
18. **Камін** як основний елемент вітальні або іншої кімнати, часто з мармуровим або дерев'яним облицюванням та декоративною поличкою.

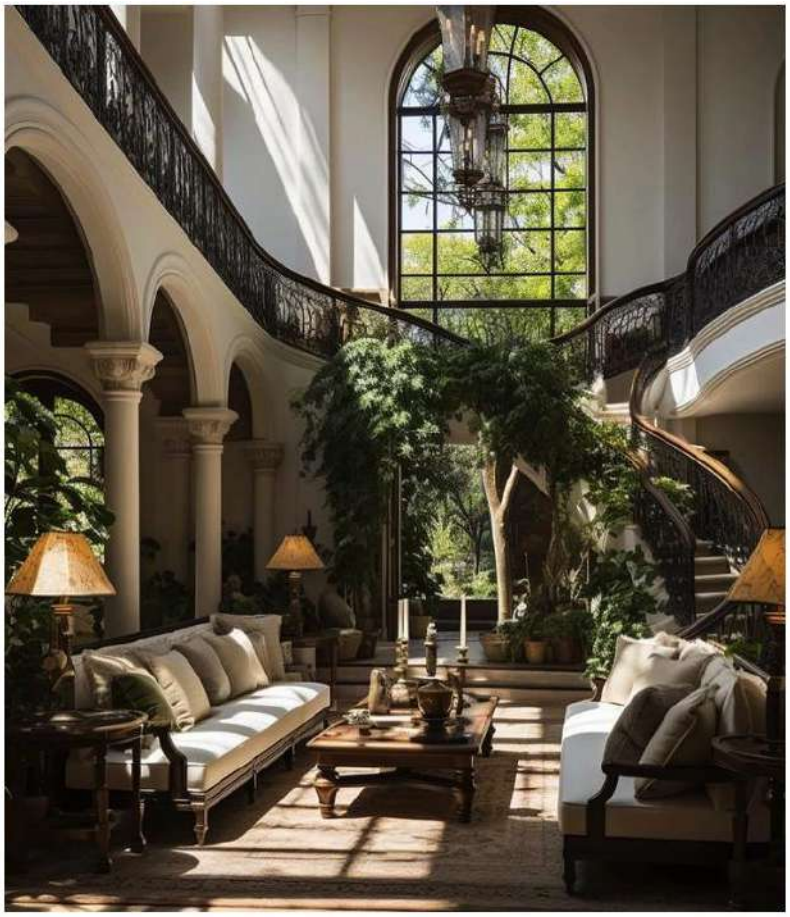
Вікторіанський стиль

Ренесанс

Стиль Ренесанс в інтер'єрі черпає натхнення з мистецтва та архітектури Італії XV-XVI століть, відзначаючись величністю, симетрією та відродженням античних ідей.

Основні характеристики стилю включають:

1. **Колони та арки**. Використання колон, арок та пілястр, що додають приміщенню монументальності.
2. **Ліпнина та фрески**. Багаті декоративні елементи на стінах та стелях, часто з міфологічними або релігійними сюжетами.
3. **Масивні меблі**. Меблі з натурального дерева, прикрашені різьбленням та інкрустаціями.
4. **Камін**. Центральний елемент інтер'єру, оздоблений мармуром чи каменем, часто прикрашений скульптурами.
5. **Теплі та насичені кольори.** Відтінки золота, червоного, зеленого, синього та бежевого.
6. **Природні матеріали.** Використання мармуру, дерева, тканин з багатою текстурою.
7. **Картини та гобелени.** Важливі елементи декору, що відображають мистецтво епохи Ренесансу.
8. **Скульптури та вази.** Використання декоративних предметів з класичними мотивами.
9. **Кришталеві люстри.** Витончені люстри, що надають інтер'єру розкішного вигляду.
10. **Свічники та торшери.** Додаткові джерела світла, що створюють затишну атмосферу.

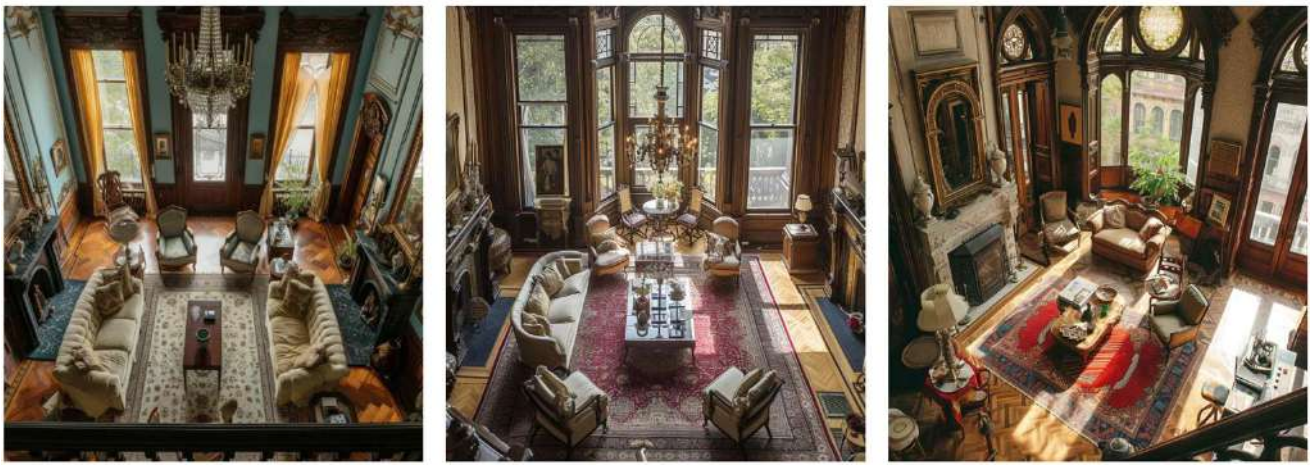
Ренесанс

Рококо

Рококо орієнтований на створення легкості, граційності та витонченості в інтер'єрі. Стиль наголошує на декоративності, вигнутій асиметрії та романтичних пастельних кольорах, створюючи елегантну і затишну атмосферу.

Характеристики:

1. **Часовий період**: XVIII століття.
2. **Основні риси**: легкість, асиметрія, витонченість, декоративність.
3. **Архітектурні елементи**: вигнуті лінії, асиметричні форми, розкішна ліпнина.
4. **Меблі**: елегантні меблі з вигнутими ніжками, різьбленням і золотими елементами.
5. **Кольорова палітра**: пастельні тони – рожевий, блакитний, зелений, кремовий.
6. **Декор**: витончені орнаменти, дзеркала, картини, порцеляна, позолота.
7. **Освітлення**: вишукані люстри, бра з декоративними елементами.

Рококо

Класичні стилі інтер’єру продовжують залишатися популярними і актуальними навіть у сучасному світі, де швидко змінюються тенденції та технології. Вони привертають увагу своєю вічною елегантністю, розкішшю та витонченістю, що робить їх привабливими для багатьох людей, які прагнуть створити вдома атмосферу спокою та гармонії.

Однією з головних причин популярності класичних стилів інтер’єру є їхня здатність витримувати випробування часом. На відміну від багатьох сучасних стилів, які швидко виходять з моди, класика завжди залишається актуальною. Використання високоякісних матеріалів, таких як мармур, деревина і шовк, забезпечує довговічність і стійкість інтер’єру. Це робить класичні стилі не лише естетично привабливими, але й практичним вибором для довготривалого використання.

ТЕМА 3. Мінімалізм як сучасний стиль особливості та ключові принципи.

Стиль Мінімалізм в інтер'єрі – це не просто стиль, а справжня філософія, яка впливає на різні аспекти життя людей і допомагає створити більш збалансований світ.

Основні характеристики цього стилю включають:

- Простота форм і ліній: Меблі та інші предмети декору відрізняються простими геометричними формами та чистими, прямими лініями.
- Мінімум декору: Мінімалістичні приміщення мають мінімальну кількість декоративних елементів. До прикладів таких елементів можуть належати прості карти, картини або мінімальні скульптури.
- Нейтральні кольори: Мінімалістичні інтер'єри зазвичай мають нейтральну колірну палітру, таку як білий, сірий, чорний або бежевий. Ці кольори допомагають створити відчуття спокою та гармонії.
- Просторість і світлота: Мінімалістичні приміщення часто мають великі вікна та відкриті плани, що дозволяють світлу вільно проникати у приміщення та створювати відчуття простору.
- Функціональність: Меблі та аксесуари в мінімалістичних інтер'єрах зазвичай обираються з урахуванням їхньої практичності та функціональності. Кожен предмет має свою функцію та не має зайвих деталей.
- Чистота та порядок: Мінімалістичний стиль підтримується в чистоті та порядку. Всі речі зберігаються на своїх місцях, а простори залишаються відкритими та організованими.

Мінімалістичний стиль інтер’єру підходить для тих, хто цінує простоту, чистоту та спокій в своєму оточенні. Цей стиль надає приміщенням відчуття легкості та гармонії. Він ідеально підходить для маленьких квартир і студій, де важливо максимально ефективно використовувати простір і уникати захараченості. Такий дизайн добре

вписується в сучасні офіси, де потрібна організованість і чіткість, сприяючи продуктивній роботі. Мінімалізм чудово підходить для спалень, створюючи спокійну та релаксаційну атмосферу завдяки відсутності зайвих деталей і нейтральній кольоровій палітрі. У ванних кімнатах цей стиль допомагає підтримувати чистоту та порядок, використовуючи функціональні рішення та мінімум декору. Мінімалістичні інтер'єри також добре виглядають у сучасних кухнях, де основний акцент робиться на простоту, практичність та високоякісні матеріали. Тут дизайнер віддає перевагу простим, але якісним матеріалам, які підкреслюють естетику інтер'єру без зайвих зусиль.

Як створити інтер'єр у стилі мінімалізму

Для створення інтер'єру в стилі мінімалізму необхідно дотримуватись кількох простих правил.

1. Основними кольорами для мінімалістичного інтер'єру є білий, сірий, чорний та бежевий. Ви можете використовувати різні відтінки цих кольорів, але варто уникати яскравих та насичених кольорів. Вони можуть порушити візуальну гармонію та спокій.

2. Меблі повинні бути простими і функціональними. Вибирайте меблі з простими формами та лаконічним дизайном. Найкраще використовувати натуральні матеріали, такі як дерево, скло та метал. Важливо не перевантажувати простір великою кількістю меблів, краще вибрати кілька ключових елементів і розташувати їх так, щоб створити простір.

3. Освітлення є важливою частиною мінімалістичного інтер'єру. Воно має бути функціональним та естетичним одночасно. Виберіть прості та лаконічні світильники з нейтральним кольором та уникайте надмірностей у вигляді кристалів та зайвого орнаменту.

4. Декор – це те, що надає інтер'єру індивідуальності та характеру. Але в мінімалістичному інтер'єрі декор має бути мінімальним. Виберіть кілька простих елементів декору, таких як картини, рослини або книги, і розташуйте їх так, щоб вони доповнювали інтер'єр, а не перевантажували його.

Переваги мінімалістичного інтер'єру

1. Мінімалістичний інтер'єр створює відчуття простору. Мало меблів і мінімум декору дозволяють оку вільно пересуватися по простору, що створює відчуття свободи і легкості.

2. Мінімалізм в інтер'єрі допоможе спростити життя. Менше речей та меблів означають менше прибирання та догляду за будинком. Це також може допомогти зосередитись на більш важливих речах, ніж облаштування будинку.

3. Мінімалістичний інтер'єр може допомогти покращити настрій та

зменшити стрес. Простір візуальної гармонії та чистота створюють відчуття спокою та спокою, що позитивно впливає на емоційний стан.

Основні риси стилю мінімалізм:

- світлий об'ємний простір, всі деталі мають суто функціональне призначення.
- мінімальний поділ на приміщення, превалює умовне зонування світлом, формою, текстурою.
- різноманітне багаторівневе освітлення.
- колірна гамма переважно світла (білий, відтінки сірого) контрастує з чорним, сірим, кольорами натурального дерева. Другий варіант колористичного сценарію – гра напівтонів, без кричущих акцентів.
- домінують глянсові фактури, скло, метал, часто використовуються матеріали з грубою фактурою: камінь, цегла, бетон або штукатурка.
- прості форми в меблях, відсутність декору.
- великі вікна з легкими шторами, а іноді і взагалі без них лише сонцезахист у вигляді ролет або жалюзі.

Мінімалізм не схвалює поспіху і помилок, це стиль бездоганного поєднання форм, пропорцій і текстур. Меблі відіграють особливу роль в інтер'єрі в стилі мінімалізм. Меблі повинні бути максимально простими, але при цьому не втратити своєї функціональності і навіть більше, лаконічність в стилі мінімалізм досягається за рахунок продуманої до дрібниць внутрішньої начинки. У мінімалістичних інтер'єрах в основному превалюють модульні меблі з глянцевими або матовими фасадами з використанням елементів зі скла і металу. М'які меблі суворої прямокутної форми приземкуваті або навпаки на високих хромованих ніжках, в однотонній оббивці без зайвих декоративних подушок і валиків. Але не дивлячись на всю аскетичність мінімалістичний диван, ліжко, крісело головні їх переваги – комфорт і ергономіка.

Відчуття об'ємного простору досягається за рахунок звільнення вікон, що дає доступ денного світла. Мінімалізм не схвалює пишні штори, лише функціональні елементи: однотонні легкі гардини, вертикальні або горизонтальні жалюзі або ролети. Штучне світло повинно бути продуманий до дрібниць, так світло є одним з основних елементів побудови мінімалістичного простору. Світильники з абажурами простих геометричних форм, приховане стельове підсвічування, точкове світло.

Стіни в мінімалістичному інтер'єрі оброблені шпалерами під фарбування або декоративною штукатуркою, однотонні або з використанням контрастних кольорів або двох-трьох близьких по відтінку. Фактура стін грає важливу роль в інтер'єрі вона може бути від гладкої до

рельєфною рваної текстури. Поєднання різних фактур практикують для більш чіткого функціонального зонуваного простору.

При проектуванні інтер'єру в стилі мінімалізм, головне витримати його лаконічність, не перевантажити. Мінімалізм не схвалює випадкових, безладних елементів, все повинно відповідати лаконічності форм і максимальної функціональності. Атмосфера мінімалістичного інтер'єру – це простір, чистота і умироздання.

Оформлення інтер'єрів в стилі мінімалізм на сьогодні залишається вельми популярним, хоча цей різновид дизайну квартир, котеджів, бізнес-центрів, готелів з'явився ще в II половині XX століття. У чистому вигляді мінімалізм зустрічається рідко, тому що вважається «надто стерильним». Але лаконічність і наявність великих просторів, не захаращених зайвими предметами і декором – це найбільш характерні риси цього інтер'єрного стилю.

Якщо ви віддаєте перевагу простору, наповненому повітрям, світлом, цінуєте чисті і чіткі лінії, чистоту і гармонійність поєднання всіх елементів з кольоровою гамою, то, скоріш за все, ви і є шанувальником інтер'єру і стилі мінімалізм. Такий дизайн потребує акуратності і точності навіть в маленьких дрібничках, особливої ретельності з'єднання швів, поверхонь, меблів. Правильно створений мінімалізм в інтер'єрі не заважає вашому погляду насолоджуватися відкритим простором та ідеальністю оформлення.

Існує декілька особливостей, за якими можна легко визначити мінімалізм в інтер'єрі. Характерними рисами цього стилю в дизайні приміщень будь-якого призначення є наступні відзнаки:

- простота форм і меблів, свобода в просторі;
- багато світла, що забезпечується наявністю великих віконних отворів та значної кількості джерел освітлення;
- колірна гамма складається не більш, як з 2-3 контрастуючих між собою кольорів;
- наявність у дизайні геометричних фігур (кола, прямокутники, квадрати);
- кількість декору, віддавання переваги великим елементам і аксесуарам (вази, скульптури);
- неймовірна функціональність кожного елементу;
- велика частина оздоблення виконана з натуральних матеріалів (деревина, камінь, скло, метал), має «спокійну» фактуру;
- меблі, які доповнюють мінімалізм в інтер'єрі, відрізняються правильними геометричними формами, встановлюються і поєднуються таким чином, що начебто «розчиняються» у просторі;
- унікальні акценти, які не дозволяють стилю здаватися безликим, аскетичним чи стерильним (арт-об'єкти, полотна, фотографії, картини, гобелени, розпис стін, великі годинники або інше).

Також слід відзначити, що приміщення, оформленні в стилі мінімалізм, дуже комфортні і практичні. Креативність вдало поєднується з гармонійністю, а загальна атмосфера сприяє розслабленню і отриманню задоволення.

Інтер’єри в стилі мінімалізм

Сучасна концепція створення інтер’єрів в стилі мінімалізм, на відміну від скандинавського дизайну для досягнення більшої досконалості доповнюється красивим «спокійним» текстилем, різноманітним декором, теплими кольоровими рисами. Хоча основою стилю є контрастне поєднання класичних білих і чорних кольорів, гра з текстурою, формами, графікою, фактурою поверхонь, варіантами підсвічування завжди додає індивідуальності. Тому кімнати не виглядають суворо, відображають захоплення і інтереси власника.

При створенні дизайнів квартир, апартаментів, офісів та інших об’єктів в стилі мінімалізм слід дотримуватися основних правил стосовно лаконічності і почуття міри. Фундаментальне значення має моделювання простору з урахуванням наявності багатої кількості розсіяного спокійного світла. Для цього відмовляються від перегородок, маленьких вікон і приділяють увагу багаторівневому освітленню з використанням природних та штучних джерел.

Колірна палітра інтер’єру складається з 2-х основних тонів, а третій підбирається у якості акценту. Стосовно меблів дотримуються наступних рекомендацій:

- плоскі однотонні фасади, без візерунків, фрезерування;
- чітка геометрія конструкцій, гострі, прямі кути;

- підвищена функціональність;
- використання підвісних елементів;
- дотримання прийнятої в загальному інтер’єрі кольорової палітри.

В якості матеріалів для м’яких меблів використовується однотонний текстиль чи шкіра. Кольори оббивки спокійні, а акцент можна зробити, наприклад, на яскравих декоративних подушках.

Передпокій

При бажанні в оформленні передпокою можна застосовувати дзеркала і прилади освітлення, щоб візуально збільшити простір. Стіни фарбуються в теплі білі кольори або оклеюються фактурними шпалерами, які не мають малюнків і принтів. Для оздоблення підлоги використовується плитка світлих тонів. Шафа для одягу може мати розсувні дверцята з дзеркальними поверхнями.

Вітальня

Особливість оформлення вітальні – це відсутність зайвих меблів, дрібних предметів декору. Для зберігання різноманітних речей пропонуються модульні шафи з скляними закритими поличками, напівпрозорими елементами, глянцевими дверцятами. На підлозі може бути однотонний килим, а на вікнах – лаконічні жалюзі.

Щоб «розбавити» стиль мінімалізм у вітальні дизайнери використовують цікаві акценти:

- картини або фотографії в простих рамках або безрамкові;
- ексклюзивні світильники, вази, скульптури, бажано виконані в суворих геометричних формах;
- оздоблення стін спеціальними фасадами.

Кухня

Перевагою буде обрання вбудованих кухонних меблів і техніки, використання системи Push Up. На фартух нічого не навішується. Велику

увагу приділяють системам зберігання – органайзерам, шухлядам, шафам, щоб зовні не залишалось нічого зайвого та одночасно елементи були максимально зручними у застосуванні. Мінімалізм в кухні підвищує комфорт і функціональність кожної деталі. Важливо створити зручне зонування робочої частини і частини для прийняття їжі.

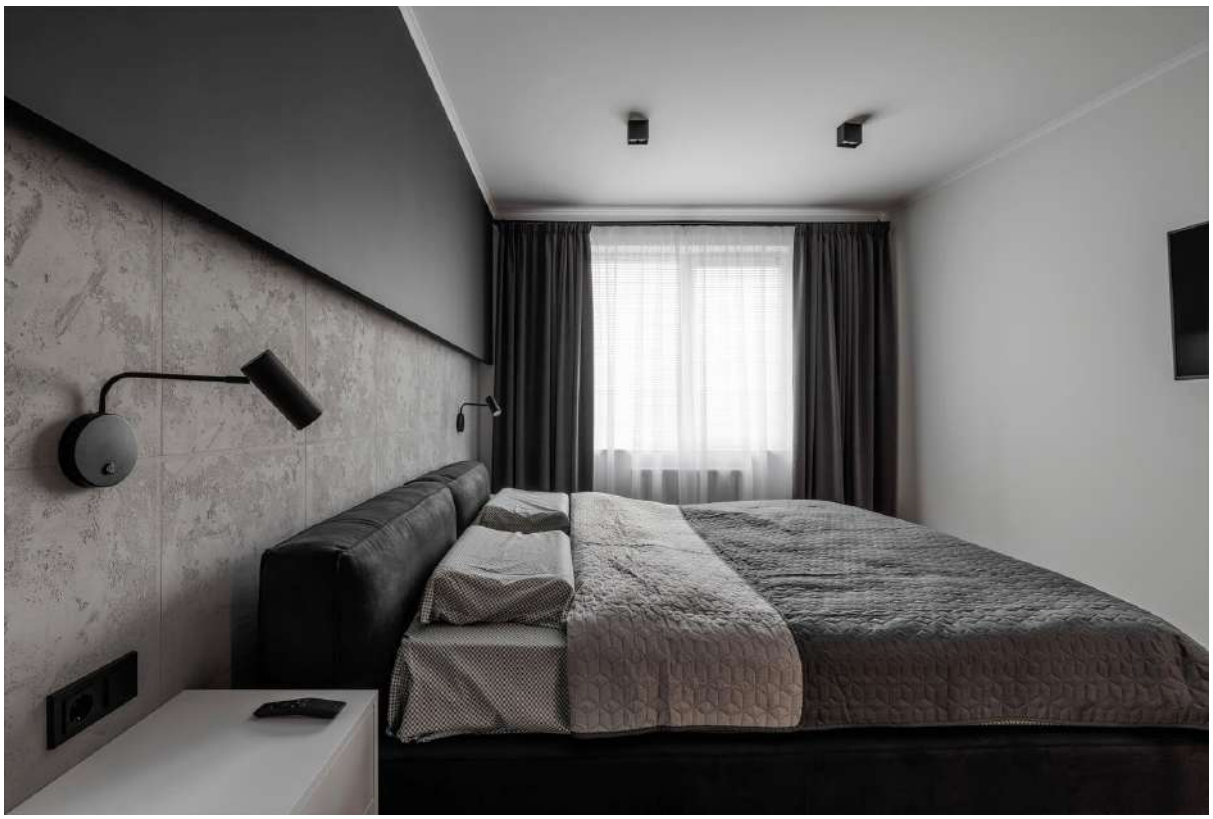

Спальня

Якщо прислухатися до професійних дизайнерів, то дизайн інтер’єру спальні в стилі мінімалізму дозволяє встановлювати у цій кімнаті тільки прості і практичні меблі:

- ліжко (бажано без підголів’я, балдахінів, інших аксесуарів і прикрас);
- вбудовану шафу з дзеркальними розсувними дверцятами;
- прилади освітлення (вбудовані, настінні, підлогові, підвісні).

Все інше краще прибрати, якщо предмети інтер’єру не несуть функціонального навантаження. Велике вікно краще залишити без штор або з однотонними фіранками чи системою жалюзі.

Дитяча кімната

Простий та одночасно вишуканий інтер’єр в стилі мінімалізм застосовується і для оформлення дитячої кімнати. Головною особливістю дизайну є використання вбудованих модульних меблів, висувних систем зберігання для постільної білизни, іграшок, музичних інструментів, а також практичних меблів-трансформерів.

Ванна кімната

Простір у ванній кімнаті повинен бути максимально функціональним, вільним від зайвих речей. Стіни можна покрасити у теплі світлі кольори водостійкою фарбою чи викласти однотонною плиткою. Для візуального збільшення приміщення застосовуються прилади освітлення, дзеркальні поверхні, прозорі скляні дверцята душової кабіни, легкі модульні меблі з елементами металу.

Чого не повинно бути в інтер’єрі, виконаному в стилі мінімалізм?

Щоб створити «правильний» стиль мінімалізм в інтер’єрі, слід врахувати нюанси, яких не потрібно бути в такому дизайні. Згідно з рекомендаціями фахівців, якщо ви бажаєте мати квартиру, апартаменти, офіс або інший об’єкт, оформлений в мінімалістичному виконанні, то зауважте на наступне:

- мінімалізм дуже складно відтворити у маленьких кімнатах. Навіть якщо забрати декор і меблі, то простір не збільшиться, а буде здаватися порожнім;
- цей стиль потребує великих панорамних вікон без фіранок, важких штор;
- на меблях не повинно бути візерунків, різьблених елементів;
- від великої кількості яскравих кольорів, декоративних дрібничок, дешевих предметів меблювання слід відмовитися;
- відсутність роздільників простору – краще створити практичне планування без перегородок.

Якщо стиль мінімалізму правильно витриманий, то він не буде здаватися сухим або нудним, стерильним чи суворим. Дизайн будинку в такому стилі стане повним відображенням натури власника, зробить атмосферу вільною, більш затишною і одночасно вишуканою.

ТЕМА 4. Скандинавський стиль

Скандинавський стиль дизайну існує з 1950-х років, але останнім часом він набув популярності у всьому світі завдяки своїй простоті, функціональності та естетичній привабливості. Сучасний скандинавський стиль в інтер’єрі характеризується мінімалізмом, чистими лініями, нейтральними кольорами та натуральними матеріалами. Цей стиль спрямований на створення затишної та привабливої атмосфери, яка одночасно є функціональною та стильною. Розглянемо принципи, елементи та поради щодо впровадження сучасного скандинавського стилю в інтер’єр.

Історія скандинавського стилю дизайну інтер’єру

Скандинавський дизайн інтер’єру бере свій початок у північних країнах, включаючи Швецію, Данію та Норвегію. Суворі зими та короткий світловий день у цих країнах вплинули на те, як люди оформляли свої будинки.

Потреба у теплі та затишку призвела до розвитку скандинавського стилю дизайну, який характеризується мінімалізмом, функціональністю та використанням натуральних матеріалів.

Принципи сучасного скандинавського стилю в інтер'єрі

Сучасний скандинавський стиль в інтер'єрі ґрунтується на кількох ключових принципах:

- мінімалізм – цей стиль підкреслює простоту в дизайні, уникаючи безладу та непотрібних прикрас
- функціональність – скандинавський дизайн відомий своєю практичністю, меблі та декор служать функціональною метою на додаток до естетичної привабливості
- натуральні матеріали – використання натуральних матеріалів, таких як дерево, камінь та шкіра є відмінною рисою скандинавського стилю
- світлі кольори – сучасний скандинавський стиль в інтер'єрі віддає перевагу світлим, нейтральним кольорам, таким як білий, сірий та бежевий

Елементи сучасного стилю Скандинавії в інтер'єрі

Для створення сучасного скандинавського стилю в інтер'єрі необхідні такі елементи:

- Меблі – скандинавські меблі відомі своїми чистими лініями, функціональністю та комфортом. Предмети меблів мають бути простими та незахараченими, з акцентом на натуральні матеріали.
- Освітлення – використання природного світла має велике значення для сучасного скандинавського стилю в інтер’єрі. Вікна мають бути вільними, а штори – легкими та прозорими. Штучне освітлення також має бути простим та ненав'язливим, з використанням ламп та підвісних світильників.
- Текстиль, такий як килими, пледи та подушки, додає тепло та текстуру до кімнати, оформленої у скандинавському стилі. Вони повинні бути виготовлені з натуральних матеріалів, таких як вовна та бавовна, та мати прості візерунки та малюнки.
- Аксесуари в сучасному скандинавському стилі в інтер'єрі мають бути мінімальними та функціональними. Вони можуть включати вази, свічники та прості витвори мистецтва.

Меблі в скандинавському стилі

Меблі в скандинавському стилі – популярний вибір для тих, хто цінує простоту та функціональність цієї естетики дизайну. Для цього стилю характерні чисті лінії, мінімалізм та використання натуральних матеріалів, таких як дерево та шкіра. Основна увага приділяється створенню теплої та привабливої атмосфери, яка одночасно є практичною та стильною.

Однією з найпомітніших особливостей меблів у скандинавському стилі є використання натуральних матеріалів. Акцент на використанні натуральних матеріалів проявляється у застосуванні дерева, шкіри та вовни у дизайні меблів. Ці матеріали не тільки естетично привабливі, але й довговічні, що робить їх практичним вибором для меблів, які повинні служити довго.

Ще однією ключовою особливістю меблів у скандинавському стилі є чисті лінії та мінімалізм. Цей стиль підкреслює простоту, наголошуючи на функціональності та практичності. Скандинавські меблі часто характеризуються чистим та незахараченим зовнішнім виглядом, з мінімальною кількістю декоративних елементів.

Меблі в скандинавському стилі також відомі своєю універсальністю. Цей стиль можна вписати в різні приміщення, від сучасних квартир до традиційних будинків. Це також чудовий вибір для невеликих приміщень, тому що мінімалістський дизайн дозволяє зробити кімнату більш просторою.

Деякі з найбільш популярних видів меблів у скандинавському стилі включають:

- Стільці в скандинавському стилі – виготовляються з натуральних матеріалів, таких як дерево та шкіра

- Дивани в скандинавському стилі – характеризуються простотою та чистотою ліній, для їх виготовлення використовуються натуральні матеріали, такі як шкіра та вовна
- Столи в скандинавському стилі – виготовляються з дерева та відрізняються чистотою ліній та мінімалістичним дизайном, можуть використовуватись як обідні столи, журнальні столики або навіть письмові столи

Меблі в скандинавському стилі – це чудовий варіант, який обов'язково пройде випробування часом.

Кухня у скандинавському стилі

Однією з ключових особливостей кухонь у скандинавському стилі є використання натуральних матеріалів, таких як дерево, камінь та мармур. Ці матеріали не тільки красиво виглядають, але й відрізняються міцністю та довговічністю. Акцент на натуральних матеріалах поширюється і на колірну палітру, де зазвичай використовуються нейтральні та природні тони.

Особлива увага приділяється функціональності та практичності, стільницям, що не захаращують простір, та численним системам зберігання. Відкриті стелажі – популярний вибір для розміщення посуду та кухонного приладдя, а шафи часто мають простий та елегантний дизайн.

Для кухонь у скандинавському стилі також важливі природне освітлення та зв’язок із зовнішнім світом. Великі вікна та світлові люки –

звичайне явище, а використання рослин та зелені вітається. Це допомагає створити відчуття спокою та умиротворення у просторі.

Що стосується техніки та світильників, то для кухонь у скандинавському стилі якість і функціональність важливіша за яскравий дизайн. Прилади з нержавіючої сталі – звичайне явище, а світильники часто бувають простими і обтічними.

Такі кухні часто мають відкриту концепцію, коли інтер'єр плавно перетікає у їдальню та вітальню. Це допомагає створити відчуття простору та зв’язку між різними приміщеннями будинку.

Спальня в скандинавському стилі

Спальня в скандинавському стилі – це ідеальне поєднання простоти, функціональності та затишку. Мета – створити простір, який одночасно заспокоює та приваблює, з акцентом на комфорт та розслаблення. Палітра кольорів, як правило, нейтральна, в ній часто використовуються відтінки білого, сірого і бежевого.

Меблі в спальні в скандинавському стилі часто прості і обтічні, з акцентом на функціональність і практичність. Ліжка, як правило, стоять низько над землею і мають чисті лінії, а в каркас ліжка часто вбудовуються системи зберігання. Тумбочки та комоди часто виготовляються з дерева та мають простий дизайн.

Текстиль – важливий елемент спальні у скандинавському стилі: ковдри, пледи та подушки надають простору текстури та затишку. Зазвичай використовуються натуральні матеріали, такі як вовна та льон, а візерунки часто мінімалістичні.

У освітленні основна увага приділяється природному світлу та м'якому, розсіяному освітленню. Великі вікна ідеально підходять для проникнення природного світла, а приліжкові лампи та підвісні світильники можуть використовуватися для створення теплої та привабливої атмосфери.

Вітальня у скандинавському стилі

Вітальня в скандинавському стилі – це створення теплої атмосфери, що розташовує, естетика дизайну підкреслює функціональність і практичність, залишаючись при цьому стильною і зручною. Палітра кольорів, як правило, нейтральна, в ній часто використовуються відтінки білого, сірого і бежевого.

Вітальня, як правило, не захаращена і мінімалістична. Рослини та зелень – популярний вибір для додавання життя та текстури в простір, а витвори мистецтва часто прості та абстрактні.

При проектуванні інтер’єру упор робиться на функціональність та практичність, створення комфортного та стильного простору, який ідеально підходить для відпочинку та розваг.

Дитяча в скандинавському стилі

Дитяча кімната у скандинавському стилі – це створення грайливого та функціонального простору, який заохочує творчість та уяву. Ця естетика дизайну підкреслює простоту, натуральні матеріали та нейтральну палітру кольорів з вкрапленнями кольору. Колірна палітра, як правило, нейтральна, в ній часто використовуються відтінки білого, сірого та бежевого. Колірна гама може бути доповнена текстилем, декором та витворами мистецтва.

Меблі в дитячій кімнаті функціональні та практичні. Двоярусні ліжка – популярний вибір для створення більшого простору для ігор та творчості, а рішення для зберігання, такі як комоди та книжкові полиці, допомагають зберегти кімнату організованою та вільною від безладу.

Щодо декору, то дитяча кімната у скандинавському стилі, як правило, відрізняється грайливістю та фантазією. Для надання цікавості стінам можна використовувати принти, постери та витвори мистецтва із зображенням тварин, природи та інших химерних тем. Іграшки, ігри та книги також можуть бути включені в декор, створюючи для дітей веселий та інтерактивний простір для ігор та навчання.

Упор на простоту та практичність дозволяє створити комфортний та надихаючий простір для ігор, навчання та зростання дітей.

Передпокій в скандинавському стилі

Передпокій у скандинавському стилі – це створення гостинного та функціонального простору, який задає тон решті будинку. Велике значення

мають рішення для зберігання речей, при цьому особлива увага приділяється функціональності та практичності. Настінні гачки або полиці можна використовувати для розвішування пальто, капелюхів і сумок, а взуттєва полиця або лавка – зручне місце для зняття та зберігання взуття.

Передпокій, як правило, простий і стриманий, з акцентом на натуральні текстури та матеріали. Великий витвір мистецтва або дзеркало можуть надати інтерес стінам, а килим або доріжка – колір та текстуру підлоги.

Заміський будинок у скандинавському стилі

Важливим аспектом заміського будинку у скандинавському стилі є акцент на функціональність та практичність. Це означає, що меблі та предмети декору повинні служити певним цілям і бути здатними витримувати щоденне зношування.

Рішення для зберігання також важливі, при цьому особлива увага приділяється вбудованим полицям і шафам, щоб не допустити безладу.

Поради щодо створення сучасного скандинавського стилю в інтер’єрі:

1. Почніть з нейтральної палітри кольорів – білого, сірого та бежевого, а потім додайте яскравих фарб за допомогою текстилю та аксесуарів.
2. Використовуйте натуральні матеріали, такі як дерево, камінь та шкіра для меблів та декору.
3. Вибирайте меблі з чистими лініями та простим дизайном, наприклад, культові стільці у стилі датського модерну.
4. Увімкніть багато природного світла, прибравши важкі штори та жалюзі.
5. Додайте текстуру та теплоту за допомогою текстилю, наприклад, вовняних килимів та в'язаних пледів.
6. Використовуйте мінімальні та функціональні аксесуари, наприклад, прості вази та свічники.

Висновок

Насамкінець можна сказати, що сучасний скандинавський стиль в інтер’єрі – це популярний стиль дизайну, який підкреслює простоту, функціональність та натуральні матеріали. Наслідуючи принципи та елементи цього стилю, ви можете створити затишний і привабливий будинок, який буде одночасно красивим і практичним. Незалежно від того, чи віддаєте перевагу мінімалізму або більш еклектичному образу, включення сучасного скандинавського стилю в інтер’єр може допомогти вам домогтися простору, який відображає особистий стиль і смак.

ТЕМА 5. Стиль Loft

Loft – це сучасний стиль який з'явився в далекі 1940 роки в Америці, і користується величезною популярністю в усьому світі.

Основною фішкою цього стилю є максимальна простота і практичність використання простору, тобто в одному інтер'єрі ви можете використовувати старі цегляні, бетонні необроблені стіни, дошки, сходи, труби, вентиляції тощо з сучасними предметами інтер'єру, побутовою технікою, дизайнерськими аксесуарами і так далі. Тобто, обмежень немає ніяких, будь політ вашої фантазії можна втілити в цьому стилі.

Основні особливості цього стилю в інтер'єрі

● Груба обробка стін, або її повна відсутність. Бетонні, цегляні, стіни з відвалюється фарбою і штукатуркою.

● Груба меблі, може бути саморобна, наприклад з палети, або якихось виробничих запчастин, старих верстатів.

● У центрі вітальні ви може поставити що щось незвичайне, наприклад скульптуру, гойдалку, гамак, пуфики. Ви можете спорудити полку для книг або речей зі старих труб, і це буде стильно виглядати на тлі обшарпаних стін.

● Іноді в приміщеннях в цьому стилі залишають балки, старі вентиляції, комунікації, дроти, замість того що б приховувати, на них робиться акцент.

● Вікна повинні бути великими, іноді до стелі. Можуть бути і вітражні.

● Кімнати не мають чітких меж, перегородок, використовується відкрите планування. За рахунок цього навіть невелике приміщення виглядає просторіше. Функціональні зони розділяються тільки різними колірними контрастами, невеликими скляними перегородками, або меблями.

● В основному в лофт використовують холодні кольори і відтінки.

● Так само бажано, що б стелі були високими і світлими.

● Добре якщо на стінах будуть сучасні картини, плакати, або навіть графіті, головне що б це вписувалося в загальну концепцію приміщення.

На підлогу і стіни ви можете підібрати ламінат в стилі лофт, який стане родзинкою в інтер’єрі.

Що б заощадити на обробці стін можете вибрати шпалери в цьому стилі, їх дуже багато, і це буде практичніше, тому що з голих стін може потрапляти багато пилу.

Що б простіше було зрозуміти, лофт можна назвати трохи брутальним, він об'єднує в собі простоту і хороший смак стилю. Він може поєднувати меблі і предмети інтер’єру з різних епох при цьому не викликаючи дисонансу.

І не дивлячись на грубість обробки і предметів декору, приміщення в цьому стилі може бути дуже затишним.

Тому не бійтеся експериментувати, і створюйте приміщення вашої мрії.

В основі створення стилю лофт – принцип свободи, світла і простору – головні цінності, які надзвичайно важливо зберігати при плануванні житла та облаштуванні інтер’єру.

Лофт – це назва урбаністичного стилю в дизайні інтер’єру, який характеризується великою кількістю відкритого простору та промислових елементів в декорі (дуже високі стелі, цегляні стіни, відкриті балки та труби, цементна підлога тощо).

Сьогодні цей стиль надзвичайно популярний як у Європі, так і США, де він заснований. Дизайн лофт найкраще підходить креативним, волелюбним людям, поціновувачам практичності, мінімалізму та творчості.

Як відтворити стиль лофт в інтер’єрі

Слово «loft» буквально означає горище, мансарду, верхній поверх складу або фабричної будівлі. І справді, інтер’єри лофтів спочатку нагадують майстерню чи мануфактуру.

Стиль лофт в інтер'єрі, особливості:

Девіз стилю: мінімальне використання стін та перегородок в інтер’єрі.

Надвисокі стелі: недосяжні стелі в сукупності з дерев’яними або металевими балками та відкритими вентиляційними елементами

Груба обробка стін. Велика кількість бетону, штукатурка та цегляна кладка – невід’ємна деталь, який підкреслює оригінальність приміщення.

Світлі тони. Попри деяку «грубість», сучасний лофт передбачає відтінки, які не поглинають природне світло. Щоб забезпечити максимальне освітлення простору, штори зазвичай не використовуються.

Каміни та печі. Традиційно вони служили для обігріву приміщень заводу. З часом ці елементи в стилі лофт стали його абсолютною родзинкою і міцно пов’язані з цим видом інтер’єру.

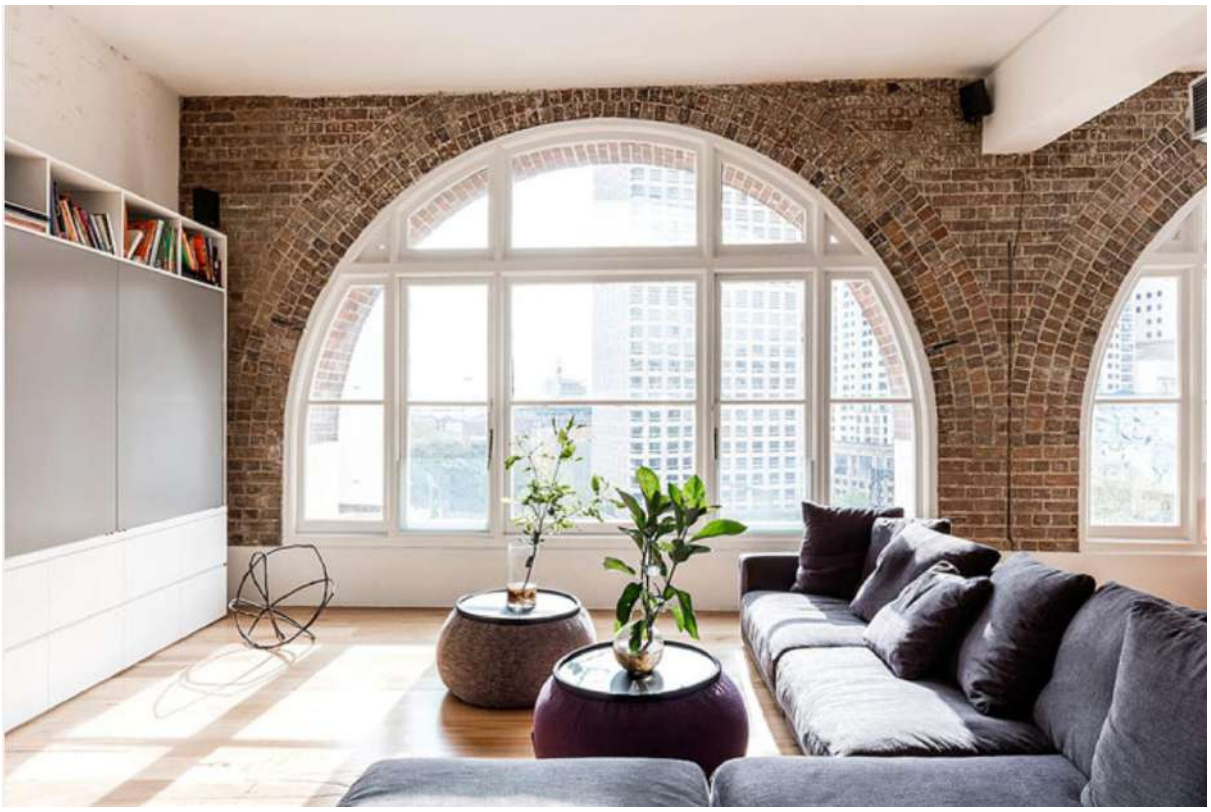
Сходи. Висота стелі та широта простору зазвичай дають можливість обладнати другий антресольний рівень. Наприклад, для робочої зони або спальні.

Меблі в стилі лофт. Доречно поєднувати сучасні дизайнерські меблі з антикварними деталями. Тони вибираються переважно нейтральними, лише з невеликим вкрапленням акцентів.

Стиль лофт в інтер’єрі – це завжди величезний простір. Зазвичай він становить не менше ста квадратних метрів і наповнений природним сонячним світлом, пробиваючись крізь широкі та високі вікна. Його основними та відмітними рисами є високі стелі та відсутність будь-яких перегородок.

Приклади сучасного інтер'єру в стилі лофт

Гармонійне поєднання різних дизайнерських рішень – основа концепції стилю лофт. У просторі сирі цегляні стіни, застарілі рами, металеві сходи та вентиляційні системи, які видно, цілком природно виглядають поряд із сучасними технологіями та дзеркалами.

Типовий інтер’єр у стилі лофт – це великий відкритий простір із цегляними стінами, бетонною або натуральною підлогою, мінімальною кількістю меблів, яскравими аксесуарами та сучасними технологіями.

Існує кілька варіацій квартири в стилі лофт:

Богемний. Риси класичних заводських приміщень повністю зберігаються. Однак меблі та аксесуари вибираються творчо. Тут нові дизайнерські рішення поєднуються зі антикварними предметами інтер’єру. Створюючи богемний лофт, увага приділяється творам мистецтва в декорі. В такій грайливій атмосфері, предмети мистецтва можуть бути різноманітними. Переважно це картини і скульптури в авангардному стилі,

ікебани та музичні інструменти.

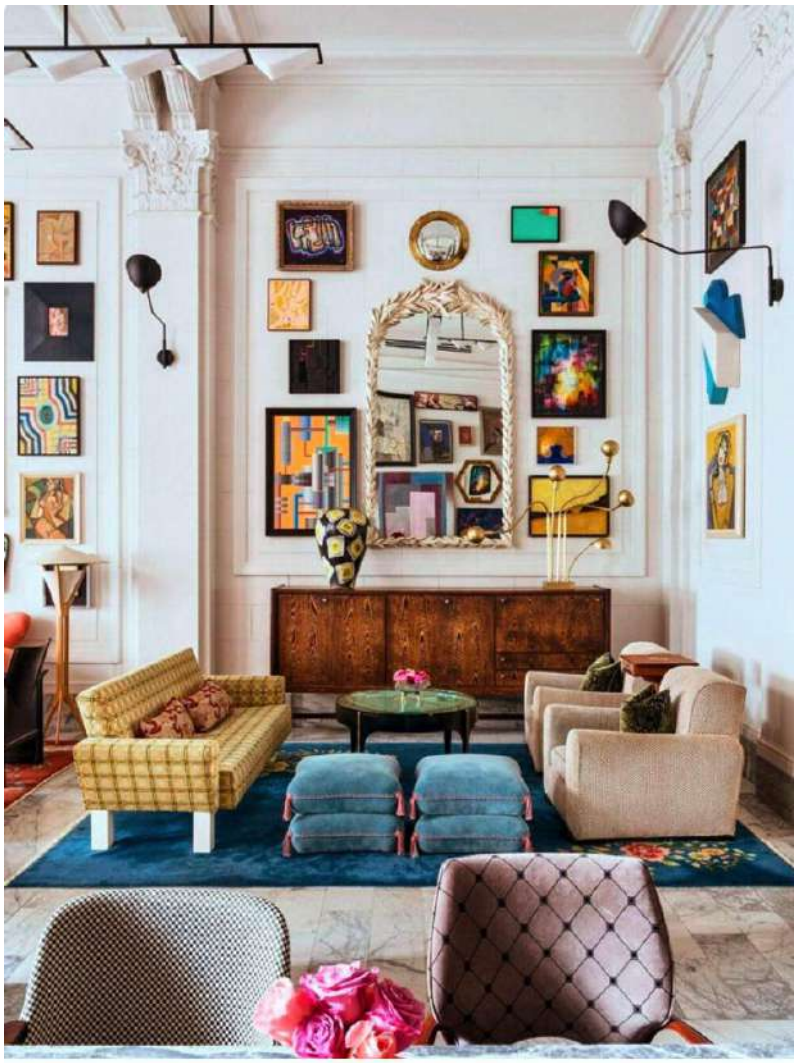
Гламурний. Так званий гламурний лофт виділяється кольоровою палітрою. Шанувальники цього типу лофт вибирають нетрадиційне поєднання відтінків спектральних кольорів. Наприклад, це може бути сіро-бузкова схема. Як декор використовуються люстри, LED лампи, торшери. Часто додають барокові дзеркала, великі рослини в стилізованих бетонних горщиках і шкури на підлозі.

Промисловий. Це найпопулярніший тип в дизайні інтер'єру. Якщо ви хочете створити його в житловому будинку, наприклад, в квартирі чи заміському домі, варто створити атмосферу виробничої будівлі або заводської майстерні. Для цього використовують металеві конструкції, вентиляційні труби, дерев'яні рамки, дроти. Меблі максимально функціональні, з простими геометричними формами.

Лофт ідеально підходить для поціновувачів вільного простору та природного освітлення. Звичайно, не кожен може дозволити собі відкрите планування житла. Але можна додати основні деталі стилю практично до будь-якого простору.

ТЕМА 6. Еклектика

Що таке еклектичний стиль, і чим він відрізняється від хаосу?

Еклектика – історія виникнення стилю

Еклектика в дизайні інтер'єру – це напрям, який поєднує елементи різних стилів у одному просторі. Змішуються кольори та візерунки, матеріали та текстури, культури та епохи. Акцент робиться на вінтажні речі і різноманітні цікавинки. Напрям більше наближений до максималізму, ніж до мінімалізму, але незважаючи на це, випадковим речам тут не місце.

Стиль еклектика виник у першій половині XIX століття і найяскравіше заявив про себе в архітектурі. Він повністю відповідав духу та запитам своєї епохи. Масштаби будівництва зростали, а європейські архітектори в пошуках нових нестандартних рішень не могли позбутися відчуття, що все найкраще вже було створено раніше. Але все нове – це добре забуте старе. Особливо якщо це «старе» переосмислити й адаптувати

під сучасні потреби. Розвитку напряму сприяли і зв'язки з колоніями. Привезені звідти екзотичні речі, характерні орнаменти та матеріали відмінно вписувалися в обстановку.

Люди втомилися від жорстких рамок і правил. Їм припала до душі свобода форм і можливість змішати найкращі риси стилів, які сформувалися раніше. Спочатку напрям був сумішшю бароко, ренесансу та класицизму. Потім поняття розширилося, і в нашому розумінні еклектизм – це запозичення всього найбільш красивого, комфортного, функціонального.

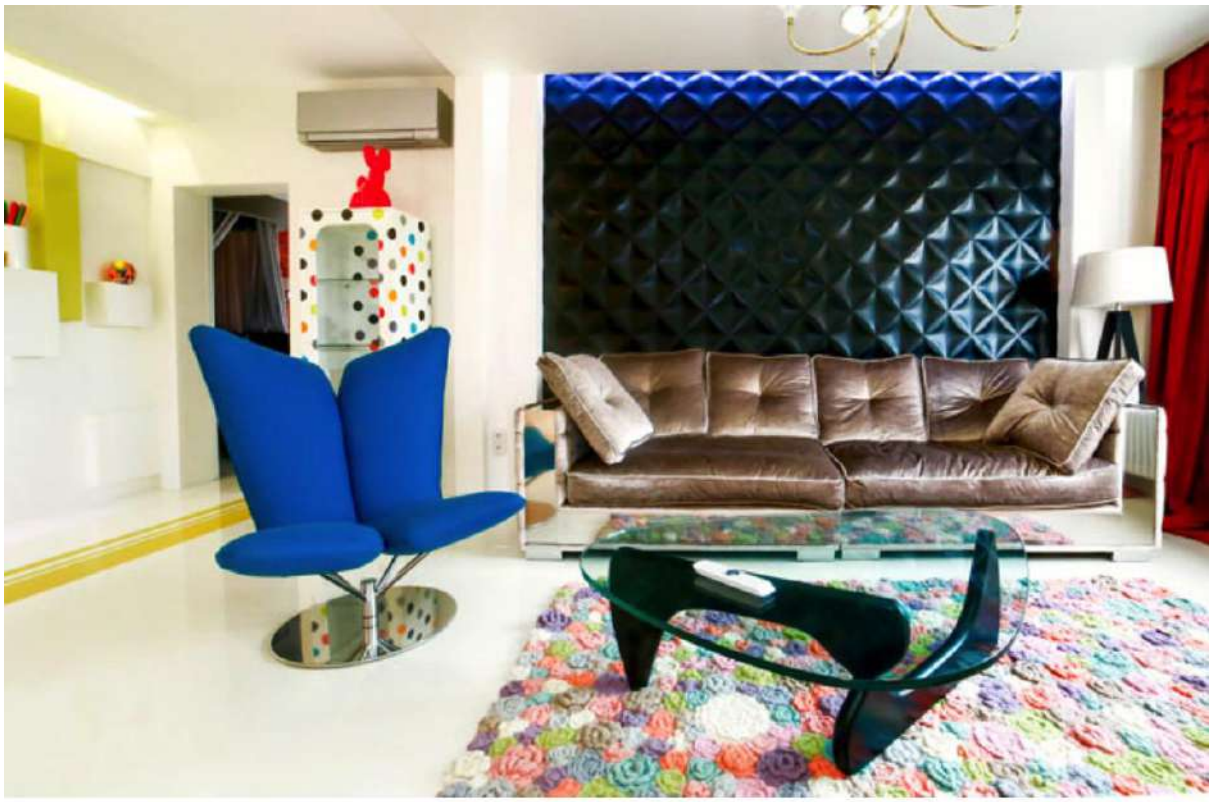
5 основних правил

Мистецтво поєднання складніше, ніж здається на перший погляд. Особливість у тому, що всі деталі повинні «подружитися» в ідейному, тематичному та колірному плані. Інакше ідея ризикує скотитися в хаос.

Як досягти такої синергії?

1. Використовуйте не більш ніж 2-3 стилістики. Вдалою базою буде мінімалізм, неокласика і скандинавський стиль, де багато вільного простору та світла. Нейтральну основу простіше наповнити яскравими деталями і надати їй динаміки.

2. Вибирайте нейтральні кольори для фону. Це допоможе уникнути колірної анархії. Водночас усі контрасти й акценти виглядатимуть виразно.
3. Пограйтеся з масштабами та шарами. Зверніть увагу на те, як елементи оформлення співвідносяться один з одним. Розміщуйте їх шарами: великі об’єкти на задньому плані і дрібні на передньому. Це надасть простору глибини.
4. Створюйте виразні контрасти. Безумовно, допускається змішування схожих стилів із близьких епох. Однак ефект буде сильнішим, якщо з'єднати контрастні деталі.
5. Доповніть інтер’єр великою кількістю аксесуарів. Текстиль (занавіски, серветки, подушки), картини та дзеркала, статуетки й інші дрібнички – декор відіграє ключову роль і створює настрій.

Колірні рішення

Зазвичай саме кольори є сполучними ланками між різностильовими елементами, тому їх кількість краще обмежити. Оптимальна кількість кольорів – до 4:

- 1 основний (для поверхонь із великою площею: стін, підлоги, стелі);
- 1 додатковий (для досить великих елементів: меблів, килимів, штор);
- 2-3 акцентні (для аксесуарів).

Фон краще зробити однотонним і ненав’язливим. Його завдання – не притягувати до себе погляд, а лише відтіняти більш яскраві предмети. Вдалі відтінки для фону – білий, бежевий, кремовий, слонова кістка, світло-блакитний і світло-сірий.

Спокійну гаму розбавлять барвисті штори, килими та покривала, картини і фото. Небесно-блакитний, сонячний жовтий, оливковий і зелений, рожевий і бордо, індиго, темно-сірий, коричневий – кольори, які часто використовуються як додаткові. Найбільш виграшно виглядають природні відтінки. Текстиль у єдиній палітрі підкреслить цілісність композиції. Ще один секрет гармонійного інтер’єру – плавні переходи між відтінками.

Внутрішнє оздоблення

Важливого значення набуває оздоблення стін.

Матеріалів і технік безліч:

 Шпалери (зокрема, шовкові, оскільки текстури дуже важливі для еклектики);
 Фарба і декоративна штукатурка;
 Керамічна плитка;
 Цегляна кладка;
 Декоративні панелі;
 Графіті тощо.

Створіть ефект несподіванки за допомогою акцентної стіни. Прикрасьте її ручним розписом або гобеленом, поклейте шпалери з цікавим принтом.

А ось оформлення стелі переважно стандартне. Її роблять білою, молочною, світло-сірою або ніжно-блакитною. Втім, усе залежить від ваших стильових переваг. Класику і бароко відмінно доповнять ліпнина, розпис і позолота, а брутальний лофтовий характер підкреслять дерев'яні стельові балки або підвісні металеві конструкції.

Вибираючи підлогове покриття, краще зупинитися на класичних варіантах – паркетній дошці і ламінаті.

Меблі

В еклектиці цінуються незвичайні та вінтажні речі: відреставровані старовинні стільці, вікторіанські комоди і туалетні столики, різьблені камінні портали з полицями. Поставте поруч сучасний диван і крісла. Історичний контраст виглядатиме більш виграшно, якщо дотримуватися єдності кольорів та текстур.

Меблі виготовляють із найрізноманітніших матеріалів. Часто зустрічається натуральне дерево і його імітації, поєднання металу та скла. Доповніть меблювання текстильними аксесуарами: пледами, серветками,

подушками, шторами. Популярні геометричні принти (трикутники, зигзаги), етнічні мотиви (особливо східні візерунки).

Декор

Розмаїття декору – те, завдяки чому еклектика в інтер'єрі така впізнавана, популярна і затишна.

Розглянемо 2 характерні прийоми декорування:

 Повторювані образи. Повторення форм і кольорів задає певну динаміку. Ви вибрали меблі з плавними округлими контурами? Підкресліть м'якість форм круглими подушками, журнальним столиком, дзеркалами, світильниками тощо. Це стосується і використовуваних відтінків.

 Багатошаровість. Ідеться про текстурну різноманітність. Використовуйте рельєфні тканини з цікавим переплетенням ниток, поєднуйте різні матеріали. Наприклад, розмістіть витончений скляний столик біля м’якого дивана з пухнастими подушками.

Сміливо додавайте витвори мистецтва і hand-made. Дайте волю фантазії при декоруванні стін. Картини можна вішати по сусідству з поп-артом і чорно-білими фото. Добре, якщо робіт багато, і деякі сюжети повторюються. В такому разі картини, малюнки та світлини сприймаються як цілісна композиція, і погляд не чіпляється за окремі фрагменти.

Порада: Стиль підходить для мандрівників, які люблять привозити сувеніри з подорожей. Тут знайдеться місце для будь-якої екзотики.

Богемну обстановку створюють масивні кришталеві люстри, позолочені рами для картин і дзеркал, статуетки та свічники.

Приклади оформлення в еклектичному стилі

Вітальня

Вітальня – це візитівка дому, і її облаштуванню приділяється особлива увага. Популярні поєднання напрямів:

- Неокласика + бароко;
- Лофт + поп-арт;
- Хай-тек + бохо.

Часто використовуються елементи скандинавського, середземноморського, колоніального стилю. У центрі уваги завжди диван і крісла, переважно з оксамитовою чи шкіряною оббивкою. Решту предметів розміщують навколо них за принципом масштабності: від більшого до меншого. Затишну атмосферу створить камін і великий обідній стіл для всієї родини, якщо вітальня об’єднана з їдальнею.

Кухня

Еклектична кухня виходить дуже милою та домашньою. Найпростіше її створити на базі класичного стилю. Доповніть лаконічний гарнітур із рамковими фасадами антикварною шафою, кухонним фартухом з етнічними мотивами, масивним дерев'яним столом.

Зробіть відкриті полиці і розставте на видному місці розписний посуд та інший декор. Не забувайте про текстиль: аксесуари (рушники, серветки, прихватки) з бавовни та льону не тільки красиві, але і дуже потрібні під час приготування страв.

Зверніть увагу: Оригінальний та практичний прийом – комбінована підлога. Наприклад, плитка в робочій зоні і ламінат або паркет в обідній.

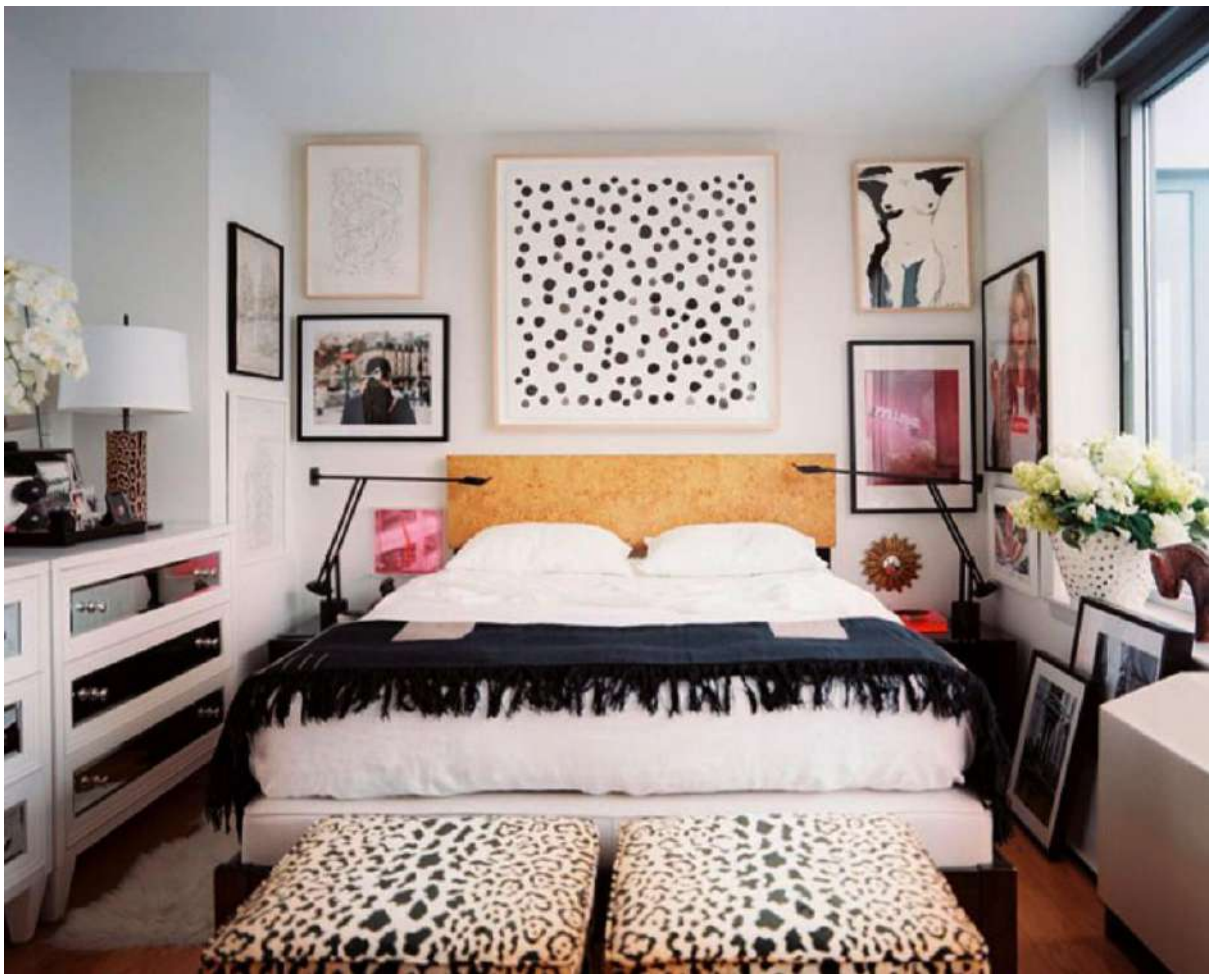
Спальня

При оформленні спальні потрібно витримати концепцію, але водночас не перевантажити простір різнопланановими деталями. У занадто строкатій кімнаті складно розслабитися і налаштуватися на відпочинок.

Є 2 основні комбінації, які допомагають дотриматися балансу:

- Вінтажне ліжко з масивним узголів'ям + нейтральне оздоблення (світлі декори, дзеркала);
- Мінімалістичне ліжко + яскрава етніка або поп-арт.

Стіна над узголів’ям – вдале місце для картин, фотографій, дзеркальних композицій. В інтер’єрі з’являється цікавий акцент, утім такий декор ненав’язливий завдяки тому, що зосереджений в одному місці.

Підсумки

Еклектичний стиль в інтер'єрі дозволяє не шукати компроміси і не вибирати між кількома напрямами, які вам подобаються. Він запозичує з них найкраще і поєднує в ідеальних пропорціях. Головне – дотримуватися простих правил: витримати баланс стилів і кольорів, знайти спільні ідеї та зачіпки, додати фінальні штрихи. Експериментуйте і створюйте свою гармонію!

ТЕМА 7. Модерн

Стиль модерн датується кінцем XIX – початком XX століть та відносно коротким, але яскравим терміном існування (близько 30 років). Він став втіленням результатів науково-технічного прогресу й відходом від масової невиразності в інтер'єрах до індивідуальності, природності та оригінальної функціональності. Стиль модерн виник паралельно в декількох країнах, кожна з яких по своєму його інтерпретувала. Так, для Франції – це ар-нуво, для Шотландії – глазго, для Італії – ліберті, для Німеччини – югендстиль, для США – тіффані, для Австрії – сецессион. Початок Першої світової війни негативно позначився на подальшому розвитку стилю. Однак через роки модерн знову повернувся до життя завдяки пізнаваному колориту та ексклюзивності інтер'єрів.

Стиль Модерн проник в усі сфери дизайну, включно з архітектурою, образотворчим мистецтвом, а також дизайном меблів та інтер'єру. Відмінні риси стилю модерн – це графічність, функціональність і увага до деталей. Він відрізняється від інших стилів своєю простотою, чистотою ліній і відсутністю зайвих деталей. Це не означає, що меблі в стилі модерн бідні на прикраси – навпаки, вони тут використовуються як акценти, які підкреслюють загальну концепцію інтер'єру.

Характерні риси стилю модерн в інтер'єрі:

- Велика кількість дерев'яних елементів. Облицювальні матеріали, предмети меблів та декору переважно з твердих порід деревини (зебрано, бук, венге, дуб). Мінімальна обробка тільки підкреслює їх фактурність. Так, замість

глухого фарбування поверхонь перевага надається лаку.

- Дух природи. Модерн надихається природою та її самобутньою красою, тому флористичні та тваринні принти так органічно вписуються в інтер'єр. Природні відтінки оздоблювальних матеріалів підтверджують прагнення до всього натурального. У картинах, текстилі та шпалерах зображуються квіти й рослини, метелики й жучки, а витонченість природних форм втілюється у дереві та металі.
- Любов до вітражів. Наявність вітражів – візитна картка стилю. Це може бути металевий каркас, заповнений різнобарвними елементами зі скла. Рослинна тематика та жіночі образи знаходять себе у дизайні стелі, вікон, елементів декору та фасадах меблів. Інтер'єри зі штучно підсвіченими вітражами виглядають ще більш незвично та ефектно.
- Натуральність матеріалів. Коштовність стилю обумовлена використанням натуральних матеріалів. Цінні породи деревини застосовують для обробки підлоги та стін, а також виготовлення предметів інтер'єру. Кольорове скло – для вітражів, перегородок, світильників. Розкішний текстиль – для оббивки м'яких меблів та декоративних подушок, штор. Кований метал – для поручнів, ніжок столів і табуретів.

Колірна палітра стилю модерн

Колір у стилі модерн відіграє першорядну роль. Він допомагає сформувати загальний настрій інтер'єру, підкреслює його характер і унікальність.

Розглянемо детальніше характерні кольори для цього стилю:

Нейтральні відтінки: Білий, чорний, сірий, бежевий і коричневий є основними в колірній палітрі модерну. Вони створюють невимушену і спокійну атмосферу, яка ідеально поєднується з мінімалістичним дизайном цього стилю.

Яскраві акценти: Водночас, для створення контрасту і додавання яскравості в інтер'єр, допускається використання окремих елементів червоного, синього або зеленого кольору. Це можуть бути декоративні подушки, картини, вази або інші акцентні предмети.

Використовувані матеріали в стилі модерн

Стиль модерн віддає перевагу натуральним і сучасним матеріалам, які поєднують у собі естетику і функціональність.

Ось деякі з них:

Дерево використовується в більшості меблевих виробів стилю модерн. Це можуть бути столи, стільці, шафи або полиці. Завдяки своїй натуральності та універсальності, дерево легко поєднується з іншими матеріалами та кольорами.

Шкіра – ще один популярний матеріал в інтер'єрах модерну. Шкіряні дивани чи крісла додають інтер'єру розкоші та витонченості. Метал, особливо сталь і алюміній, широко використовуються в стилі модерн. Вони надають інтер'єру сучасного та мінімалістичного вигляду. Метал часто використовується як каркас для меблів або у вигляді акцентних декоративних елементів. Скло і пластик також знаходять своє застосування в інтер'єрах модерну. Вони привносять у простір легкість і невагомість, а також допомагають створити цікаві ігри з віддзеркаленнями і прозорістю.

Таким чином, стиль модерн являє собою гармонійне поєднання натуральних і сучасних матеріалів, а також нейтральної кольорової палітри з яскравими акцентами.

Вітальня в стилі модерн

Вітальня – це серце будинку, місце, де збирається вся родина і де приймають гостей. У вітальні в стилі модерн важливо дотриматися балансу між функціональністю та естетикою:

Диван: Основний акцент у вітальні, як правило, робиться на дивані.

Виберіть модель із прямими лініями та металевими ніжками. Оббивка може бути як нейтрального кольору, так і яскравою, щоб додати інтер’єру трохи динамічності.

Столик: Журнальний столик має відповідати загальному стилю кімнати. Скло і метал – відмінний вибір матеріалів для такого столика.

Шафи і полиці: Для зберігання можна вибрати стильні відкриті полиці або закриті модульні системи. Головне, щоб вони були простими і функціональними.

Спальня в стилі модерн

У спальні стиль модерн створює атмосферу умиротворення і спокою: Ліжко: Центральним елементом спальні є, безумовно, ліжко. Обирайте моделі з мінімалістичним дерев'яним каркасом і стильною текстильною оббивкою. Колір оббивки може бути як нейтральним, так і яскравим залежно від ваших уподобань.

Тумбочки і комод: Замість традиційних тумбочок можна використовувати невеликі столики на металевих ніжках, а замість звичайного комода – стильну модульну систему.

Кухня в стилі модерн

На кухні стиль модерн поєднується з функціональністю і комфортом:

Стіл і стільці: Ідеальними будуть прості, але стильні стіл і стільці з дерева та металу. Вони не тільки підкреслять загальний стиль інтер'єру, а й служитимуть довгий час.

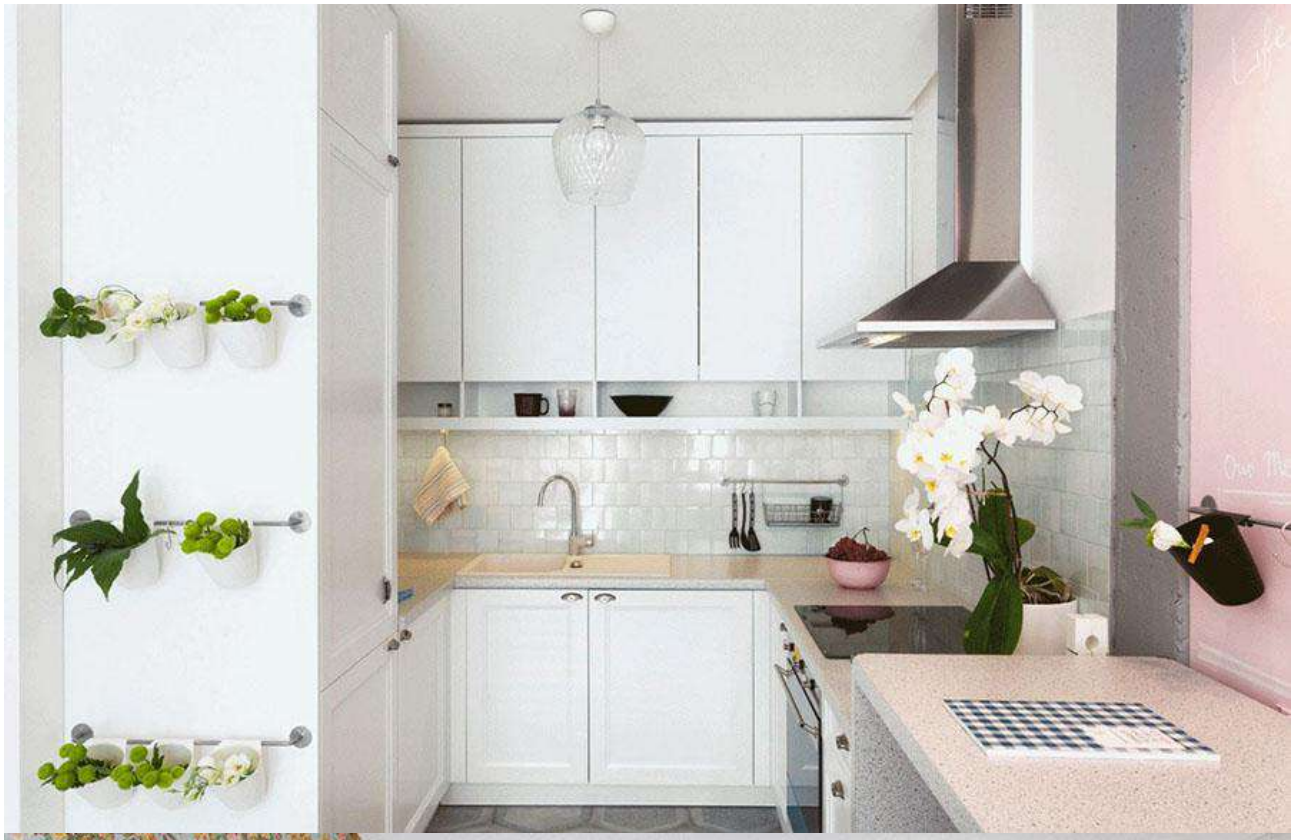
Кухонний гарнітур: Вибирайте моделі з простими, чистими лініями і без зайвого декору. Фасади можуть бути як матовими, так і глянцевими. Кольорова гама – від нейтральних білого, сірого, чорного до яскравих акцентів. Техніка: У стилі модерн чудово виглядатиме вбудована техніка з нержавіючої сталі.

Таким чином, меблі в стилі модерн підійдуть для будь-якого приміщення в будинку, чи то вітальня, спальня, чи кухня. Цей стиль поєднує в собі простоту, функціональність і естетику, що робить його ідеальним для сучасного будинку.

ТЕМА 8. Прованс

Прованс – стиль інтер’єру, назва якого дала однойменна провінція у Франції. Від неї він одержав і загальну концепцію, атмосферу: провінційна романтика, затишок, простота, тепло домашнього вогнища. Друга назва – французьке кантрі. Дизайнери черпають натхнення у красі місцевої природи

та звичайному сільському укладі.

Квартира або будинок, оформлені в стилі Прованс, заспокоюють та утихомирюють, змушують забути про міську суєту. Ви опиняєтеся наче в селі у бабусі, де пахне свіжою випічкою, трав’яним чаєм, квітами, а довкола милі серцю речі.

Таке оформлення підійде навіть для маленьких однокімнатних квартир та невеликих одноповерхових котеджів. Воно не вимагатиме серйозних матеріальних витрат, швидше, натхнення та любові до спокійного провінційного життя.

У дизайні використовують виключно натуральні матеріали. Стелі біллять і іноді залишають на увазі дерев'яні балки. Стіни фарбують або обробляють цеглою, грубо наносять штукатурку або клеять шпалери з квітковим принтом. На підлозі чудово виглядають спеціально зістарені дерев'яні дошки, світла плитка. Вітаються приглушені та природні зелені, білі, рожеві, бежеві та бузкові кольори.

Окрасою інтер'єру стають вінтажні предмети меблів та вироби з різьбленими, кованими елементами, оборками, чохлами, симпатичними рюшами. Меблі теж часто штучно старіють. Рами та підвіконня дерев'яні, переважно білі, з великими вікнами. Їх драпірують майже прозорими натуральними тканинами, закривають від палючого сонця і на ніч багатошаровими фіранками з рослинними візерунками. З функцією освітлення кімнат ідеально справляються великі люстри та лампи з абажурами з текстилю, декору – всілякі hand-made речі, скатертини, серветки, покривала та подушки.

Відмінні риси стилю прованс:

Стиль інтер'єру з французьким характером можна дізнатися за такими особливостями:

1. Велика кількість світла. Через французькі панорамні вікна (найчастіше з білими рамами) проходить максимум природного світла, який додає легкості простору. Одночасно відкривається вид на чудові пейзажі. Завжди багато сонячних променів – ось звідкіля пастельна палітра – палітра

фарб, що наче вигоріли. М’яке штучне освітлення забезпечують масивні люстри, настільні світильники з абажуром з порцеляни або тканини, електричні лампи (імітація гасових), підлогові торшери.

2. «Царство» текстилю. Актуальні у текстилі квіткові та рослинні мотиви, геометричний принт та однотонні забарвлення. Розмір вікон визначає вид штор: класичні, французькі, австрійські, римські або штори-кафе. Їх колір, візерунок та драпірування додають особливий шарм інтер'єру. Штори з повітряних та струмуючих тканин забезпечать безперешкодний доступ світла, а в разі його надлишку ситуацію регулює використання більш щільних матеріалів. Єдність та гармонія композиції досягається виключно шляхом ідентичності кольору й орнаменту всього текстилю у приміщенні.

3. Витонченість декору. Справжній або штучний камін – джерело затишку. За кольорові акценти відповідають окремі декоративні елементи (подушки, килими, скатертини, штори, покривала, серветки). Стіни прикрашають декоративні тарілки та картини у зістарених багетах. На полицях, каміні, столах та столиках розташувалися свічники, статуетки з порцеляни і кераміки, сімейні фотографії, шкатулки, глиняний посуд. Нотку романтики у текстиль вносять рюші, мережива, волани, бахрома. Ковані елементи декору (узголів’я ліжка, світильники та свічники, підлокітники крісел, рами для дзеркал, поручні) додають особливої витонченості та аристократизму інтер’єру.

4. Естетика натуральності. Стиль прованс ввібрав всю чарівність природи. Велика кількість рослин в діжках та живих квітів й сухоцвітів у вазах створює особливу теплу атмосферу. Натуральний текстиль в пріоритеті (льон, сатин, бавовна, батист, муслін, шерсть, ситець), а при обробці інтер'єру та виборі меблів використовуються природні матеріали (дерево, метал, камінь). Хенд-мейд речі (плетені кошики, вишиті скатертини, в'язані серветки, домоткані килими) надають домашній затишок та легкий сільський шарм.

5. Старовинний дух. Наявність антикварних й вінтажних меблів в приглушених тонах, немов вигорілих під палючим сонцем, створює той самий неповторний прованський колорит. Відколи, подряпини, тріщини та інші дефекти тільки підкреслюють багату історію оздоблення. Мінімізувати витрати без збитку для інтер’єру можна за допомогою методу штучного старіння меблів. Також не обійтися без півня, головного символу Франції, у формі статуетки або зображення на кухонному начинні. Старовинні предмети декору (картини, постери, канделябри, свічники) вносять в інтер’єр самобутності.

Колірна гамма стилю

Колосальний вплив на колірну стилізацію надали мальовничі пейзажі Провансу. Як наслідок, ніяких кричущих неонових відтінків та похмурих тонів. Тільки безмежна любов до природних кольорів. Також велика кількість сонячного світла зробила інтер’єр трохи вигорілим, що й визначило відому в усьому світі пастельну палітру.

Розташування кімнат впливає на вибір відтінку. Так, для південної сторони підходять холодні тони, для північної – теплі. Орієнтуючись на призначення приміщення, додають трохи яскравості (наприклад, кухня) або, навпаки, приглушують відтінок (спальня).

Основні колірні рішення у стилі прованс створюють особливу енергетику інтер'єру, а природність відтінків надихає на відпочинок та творчість.

- Лавандовий – головний символ Провансу завдяки безмежним полям лаванди. Гармонійно поєднується з рожевим кольором, роблячи інтер’єр ніжним й романтичним.

- Сіро-блакитний – колір південного неба й блакитного моря. Додає легкості простору та застосовується для елементів декору і предметів меблів.

- Білий та його відтінки (бежевий, шампань, айворі, ванільний) – ідеальні як основний колір. А щодо яскравості, то її привнесуть аксесуари.

- Зелений та оливковий – кольори гаїв, лісових масивів і рослинності. Використовуються у меблях й текстилі, при обробці стін. Роблять інтер'єр елегантним.

- Жовтий, теракотовий та гірчичний – насичені природні відтінки (колір соняшників, сонця, глини). Не є основними, але додають затишок.

Відтворити знамениту прованську гаму можна завдяки великій колірній палітрі Kolorit. Для фарбування стін та стель можна вибрати відтінки з лінійки Home.

Дизайн стелі, стін та підлоги

Стелі

Стельові балки з дерева – смілива прикраса прованского дизайну. Подібні конструкції доцільні у квартирах або заміських будинках з високими стелями. Балки виділяються в інтер’єрі завдяки контрастному, але не темному кольору (бежевий, світло-коричневий). Фактурність додає

ліпнина. У разі низьких стель її, як і балки, не використовують. Тоді поверхню просто фарбують або штукатурять. Текстура поверхні нерівна, у світлих відтінках. Також допускаються натяжні конструкції.

Стіни

Класичні способи обробки – виштукатурювання або фарбування. При цьому нерівності і шорсткості стін не маскують, адже подібні дефекти додають інтер'єру виразності. Перевага віддається натуральним пастельним відтінкам. Підібрати потрібний колір можна у палітрі інтер'єрних фарб Kolorit. Оригінально виглядають ручний розпис, плитка з ефектом потертості. Рідше стіни обклеюють шпалерами з квітковими мотивами. Ще використовують молдинг, камінь, цеглу, гіпс, мозаїку.

Пол

Кращим для підлоги вважається покриття з натуральних матеріалів, зокрема дерева та кам'яної плитки. Дощату підлогу або фарбують, або залишають мінімально обробленою (обов'язкова умова – безпека в експлуатації). Використовують природні відтінки дерева, білу чи сіру фарбу. Кам'яна плитка актуальна в однотонних кольорах, або з непримітними візерунками. Бюджетним варіантом вважаються підлоги з матеріалів, що імітують структуру дерева (ламінат, паркет) та плитки (керамограніт).

Дизайн кімнат

Дизайн спальні

Центральною фігурою спальні є масивне ліжко, прикрашене різьбленим або витонченим куванням. Балдахін створює романтичну та розслаблену атмосферу. Текстильні елементи (покривала, подушки, килимки) і штучні джерела світла (торшери, лампи, бра) додають інтер'єру

м'якості. Завершують інтер’єрну композицію туалетний столик, тумби та витончений комод. Основні кольори – білий, рожевий, синій, бежевий.

Дизайн вітальні

Вітальня – душа будинку та максимально світле приміщення з каміном. Використовується для сімейних вечорів та зустрічей з гостями. Колоритність інтер'єру додають грубувата текстура стін, кована люстра, старовинні меблі та різноманітні предмети декору (картини, сімейні фото, статуетки, шкатулки). Затишну атмосферу створюють зручні софи, м'які крісла, сервант із сервізом, пуфи, чайні столики.

Дизайн кухні

Прованський стиль особливо популярний в оформленні кухонь квартир та дачних будинків. Меблі функціональні, а за її фасадами приховують сучасну техніку. Кожна деталь інтер’єру розчулює своєю чарівністю (баночки зі спеціями, глиняні горщики, керамічний посуд, дерев’яний обідній стіл, штори-кафе на вікнах). Традиційні кольори у дизайні – бежевий, жовтий, теракотовий. Для повноти образу вся сантехніка стилізована під старовину.

Дизайн ванної

Наявність вікна – обов’язковий елемент прованського стилю та джерело природного освітлення. Характерні кольори – пісочний, рожевий, блакитний. Дизайн ванної обтяжує до використання натуральних матеріалів (керамічна плитка для підлоги, дерев’яні шафки та комоди з банними приладдям, плетені кошики, мармурові раковини). Керамічна ванна на витончених ніжках – це важливий атрибут цілісності композиції.

Дизайн дитячої

Натуральність матеріалів та природна палітра кольорів ідеально підходять для оформлення дитячої. Стіни обклеюють однотонними шпалерами з візерунками і без. Для дівчаток використовують пастельно-рожеві відтінки з квітковими мотивами, для хлопчиків – блакитні з геометричним принтом. Ніжний текстиль, дитячий диванчик, плетені кошики для іграшок, ліжечко з балдахіном та стіл для занять створюють свою особливу атмосферу.

Дизайн передпокою

Оздоблення стін в світлих відтінках (цегляна кладка або фарбування) додає яскравості приміщенню та дозволяє візуально його розширити. Простір відрізняється мінімалістичним дизайном – тільки найпотрібніші предмети (тумба, вішак, антресолі). Особливого шарму додають дзеркала у кованій або дерев'яній оправі та локальні джерела світла (люстри, світильники, свічники). Допускається наявність фальшивого вікна.

Як підібрати меблі під стиль

Прованський стиль тяжіє до використання старовинних меблів із чіткими слідами часу, але одночасно чарівними та функціональними (комоди, консолі, журнальні столики, шафи-бібліотеки, тумбочки, ліжка з масивним узголів’ям, етажерки, пузаті буфети). Як альтернатива допускаються сучасні моделі у дусі минулого з обов'язковим застосуванням ефекту штучного старіння. Характерною рисою стилю є вибір на користь натуральних матеріалів – дерева з характерною текстурою (каштан, дуб, горіх), металу, ротанга, каменю.

Меблі фарбують переважно у білий колір або у пастельні тони. Потрібний відтінок можна вибрати з широкої палітри інтер'єрних фарб Kolorit. Дефекти на меблях, як і фурнітура, різьблення та кування, є її прикрасою. Легкості в інтер'єр привносять плетені крісла-гойдалки та ковані деталі ліжок, крісел, стільців, а з відпочинком асоціюються розставлені софи, пуфи, табуретки.

Стиль прованс максимально комфортний для життя. У ньому немає занадто яскравих відтінків, вигадливих предметів розкоші, а також безглуздого захаращення простору. Все точно вивірено та злагоджено, але при цьому надзвичайно душевно

ТЕМА 9. Стиль Бохо

Інтер’єр у стилі Бохо набуває популярності серед любителів неформальних та еклектичних рішень в оформленні житлових просторів. Цей стиль привносить в інтер’єр свободу, креативність та невимушеність. Бохо поєднує в собі елементи етнічного, романтичного та хіпі-стилів, створюючи атмосферу затишку та безтурботності.

Однією з основних особливостей іміджу Бохо є використання різних текстильних матеріалів, як основи для декоративних елементів. Текстильні вироби включають різноманітні покривала, штори, подушки і килими. Вони можуть бути виконані у яскравих відтінках та прикрашені візерунками, вишивкою або пензлями. Незвичайні та різноманітні фактури створюють почуття затишку та теплоти.

Стиль який не підійте любителям мінімалізму!!!

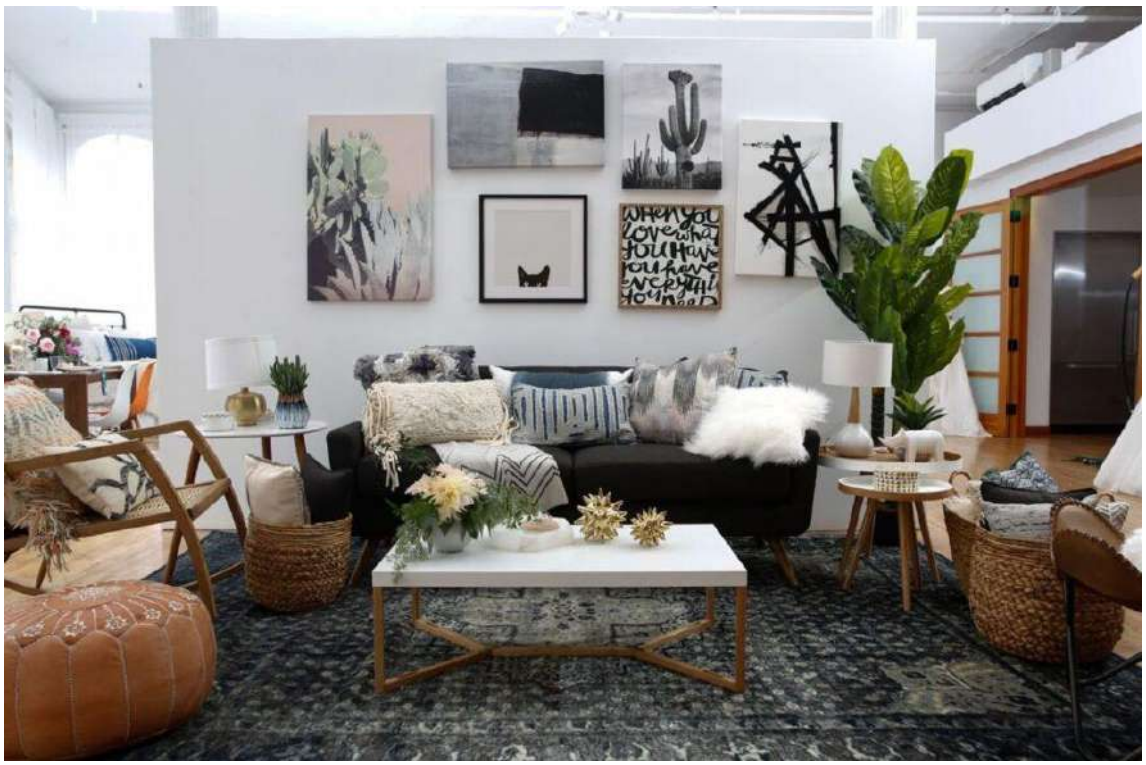
Бохо – назва цього стилю з французької перекладається двома словами: «циганщина» або «богема». Саме тому дизайн інтер’єру рясніє яскравими фарбами, химерними предметами, в ньому відчуваються свобода, легкість і творчий погляд на навколишній простір. Його часто вибирають розкуті люди, які звикли спокійно самовиражатися і не обмежувати себе жодними рамками.

Жодних загальноприйнятих правил дизайну, умовностей, порядку, турбот. Це творчий хаос та орієнтація на внутрішній світ, веселощі. За допомогою меблів, декоративних елементів, оздоблювальних матеріалів та квітів господарі житла виражають свої прагнення, демонструють навколишнім характер та інтереси, захоплення, життєве кредо.

Інтер’єр у стилі Бохо – це звичайні побілені стелі, ламінат або паркетна дошка на підлозі та виразні стіни. Їх фарбують у «соковитий», насичений колір і прикрашають фотознімками у стильних рамочках, незвичайними картинами.

Що стосується меблів, вона абсолютно різна: від класичної до сільської та вінтажної. В одному приміщенні ви побачите представників різних стилів, але неодмінно з яскравим зовнішнім виглядом та своєю історією. Під забороною лише глянсові поверхні та хромована фурнітура. Освітлення тепле та м’яке, а декор нагадує про хобі мешканців. Це магнітики, колекції платівок та дисків, книг, картин, антикваріат тощо.

У стилі Бохо варто звернути увагу на освітлення. У цьому стилі перевага надається природному світу, тому вікна часто залишають незакритими або використовують легкі штори, які дозволяють максимально пропускати світло. Також характерними елементами інтер'єру в стилі Бохо є світильники з ручним розписом, лампи з бахромою або барабанчики з намистинами, які додають неповторності та шарму до приміщення.

Ще однією відмінністю інтер'єру в стилі Бохо є використання природних матеріалів. Дерево, ротанг, бамбук, бавовна, лляні та шовкові тканини вписуються в загальну концепцію. Меблі в стилі Бохо часто мають недбалий вигляд з використанням натурального оздоблення та зносу. Присутність в інтер'єрі ручної роботи предметів, наприклад макраме або плетених елементів, також є типовим для цього стилю.

У стилі Бохо вітається різноманітність та нестандартність. В одному просторі можуть поєднуватись предмети вінтажних меблів, яскраві патерни, килими з етнічними мотивами та сувеніри з подорожами. Бохо дозволяє втілити в інтер'єрі особистість господарів, створюючи унікальний простір з історією та душею.

Загалом стиль Бохо відкриває безліч можливостей для творчості та самовираження в оформленні інтер'єру. Він дозволяє поєднувати різні елементи та створювати унікальні комбінації, які підкреслять індивідуальність мешканців та створять атмосферу свободи та затишку в будинку.

Переваги стилю Бохо:

1. Індивідуальність

Стиль Бохо дозволяє кожному висловити свою індивідуальність та творчий підхід до оформлення інтер'єру. Він пропонує широкий вибір різних елементів та поєднань, щоб створити унікальний простір, що відображає особистість та смак господарів.

2. Затишок та комфорт

Бохо створює атмосферу затишку та безтурботності. Природні матеріали, м'які текстури та різноманітні текстильні елементи роблять інтер'єр придатним для розслаблення та відпочинку. Цей стиль запрошує до невимушеності та комфорту.

3. Різноманітність та еклектика

Бохо вітає різноманітність та поєднання різних елементів. Він дозволяє об'єднати в одному просторі предмети різних епох, культур та стилів. Еклектичність Бохо створює цікаві та неповторні композиції, додаючи в інтер'єр шарм та жвавість.

4. Природна краса

Стиль Бохо підкреслює природну красу та природні матеріали. Присутність рослин, використання дерева, ротанга, бамбука та натуральних тканин створює відчуття гармонії з навколишньою природою. Це сприяє створенню здорової та екологічно чистої атмосфери.

5. Артистичність та ручна робота

В інтер'єрі Бохо вітається наявність предметів ручної роботи, які надають простору особливої артистичності та унікальності. Це можуть бути макраме, плетені елементи, керамічний посуд з ручним розписом та інші

унікальні вироби, створені з любов'ю та творчим підходом.

Бохо в дизайні та його види

Бохо в дизайні інтер'єрів може бути дуже різним. Це неймовірно багатогранний та різноманітний стиль. Оскільки він дає повну свободу творчості, підвидів існує дуже багато. Головні з них такі:

- Бохо-шик. Усе в такому інтер'єрі привертає до себе увагу. Кожна річ – справжній шедевр та витвір мистецтва. В такому варіанті кольорова гамма використовується спектрально. Усі відтінки веселки гармонійно втілюються в інтер'єрі таким чином, щоб створити атмосферу свята, але не порушити правила затишку. Також бохо-шик – це дорогі благородні матеріали ти приємні фактури.
- Еко-бохо. В такому варіанті бохо використовуються лише натуральні матеріали. Це може бути дерево, кераміка, скло, камінь, тощо. Меблі – прості, функціональні та навіть трошки грубуваті. Еко-бохо – це поклоніння природі у всіх її проявах. У таких інтер'єрах багато живих рослин, натуральна кольорова гама. При цьому використовуються найбільш картаті та яскраві відтінки.
- Бохо-гламур. Це поєднання дорогих вінтажних речей з розкішними сучасними. В таких інтер'єрах багато світла та скла. Головною прикрасою може стати величезна кришталева люстра, масштабний вітраж у вікні чи на

стелі тощо. Також використовується дорогий текстиль – натуральний шовк, атлас, велюр та оксамит, тощо.

- Бохо-хіпі. Один із найбільш яскравий та творчих варіантів стилю. В ньому втілюються усі можливі риси бохо: яскраві кольори, дивовижний текстиль з орнаментами та китицями, велика кількість декору. У таких приміщеннях може бути багато плетених меблів, текстильних подушок та м'яких килимів.

Також для вибору підвиду бохо варто ознайомитися з рисами класики. Класичний варіант – це традиційний текстиль з етнічними орнаментами, яскраві картини, незвичайні люстри та меблі. У ньому багато декоративних прикрас, а головні відтінки – зелений, синій, фіолетовий та коричневий. Головне і єдине правило, яким слід керуватися при виборі оздоблювальних матеріалів – це їх гармонійне поєднання між собою.

Девіз стилю бохо – «самовиражатися». Саме тому в ньому знайдеться місце найрізноманітнішим декоративних елементів. У ньому ідеально будуть поєднуватися унікальні дизайнерські предмети інтер'єру та сувеніри, привезені з різних країн. Гармонійно в інтер'єрі також будуть виглядати як ретро-постери, так і картини в стилі «кежуал».

ТЕМА 10. Стиль Ар-Деко

Ар-деко – стиль, що викликає одночасно питання та захоплення

Ар-деко (арт-деко) – напрямок у дизайні, який безпосередньо пов'язаний з декоративним мистецтвом (саме так з французької перекладається назва). Воно поєднує у собі яскраві кольори, гламурну розкіш та етнічну тематику, кубізм, імпресіонізм та модерн. По суті, це проміжне ланка функціоналізмом та модерном.

Оформлення квартири в такому стилі коштуватиме дорого, і

сподобається тим, хто звик перебувати в центрі уваги, вести світське життя. Інтер'єр виходить не цілісним, а розрізненим, ніби що складається з різних елементів. Тут строга геометрія є сусідами з екзотичними принтами і рослинними візерунками, витонченими формами. Іноді простір більше нагадує виставкове (художню галерею), ніж житлове.

У стилі ар-деко оформляють розкішні готелі та особняки європейської, американської еліти, представників богеми. Такі інтер'єри можна побачити у голлівудському кіно. Що їх поєднує? Натуральні матеріали: хутро, бронза, екзотичні види шкіри та деревини. Яскраве оздоблення стін – венеціанською штукатуркою, дерев'яними панелями та шпалерами, тканиною. Мінімально контрастна палітра кольорів: в основному, використовують чорний, золотий, коричневі кольори, перламутровий.

Меблі лаковані з темної деревини, з обтічною формою, безліччю скриньок, вигнутими ніжками та металевими ручками. Як оббивку застосовують натуральну шкіру. Інтер'єр прикрашають дорогими скатертинами, килимами, тканинними панно, декоративними подушками у чохлах. Символ ар-деко – ірис, тому його зображення також можна часто побачити на різних поверхнях. З найпопулярніших предметів декору – кольорова скляна ваза та скульптура людини, що застигла у незвичайній позі.

Історія походження

Арт-деко відрізняє навмисна естетика і витонченість, підкреслене відходження від принципів конструктивізму, модерну, мінімалізму. Стиль увійшов в моду після проведення міжнародної декоративно-промислової виставки у двадцять п'ятому році двадцятого сторіччя. Після закінчення Першої світової війни його популярність стала реакцією на позбавлення і вимушений аскетизм військових років. Напрямок арт-деко відображало настрої того часу: бажання дозвільної розкоші, зачарування джазом, технологічні досягнення, наукові відкриття, мотиви екзотичних країн і стародавніх культур.

Предмети інтер'єру, виготовлені в даному стилі, відрізнялися підкресленою дорожнечею і химерністю. Головний посил цього напрямку – насолоджуватися красою і благами життя прямо зараз, в даний момент.

Арт-деко розвинувся на основі модернізму, але відступив від рослинних мотивів, плавних ліній, асиметричних форм. Все це змінила сувора геометрична естетика. Арт-деко в інтер'єрі поєднує розкіш і технологічні досягнення, передає нововведення і відкриття того періоду. Так, зростання машинобудівної галузі привніс в нього геометричні форми і металеві елементи. З розвитком аеродинаміки з'явилася обтічність форм. Вивчення культури ацтеків і єгипетські розкопки внесли в арт-деко етнічні мотиви.

Впізнавані особливості арт-деко

Стиль арт-деко в інтер’єрі дуже еклектичний: в ньому можна знайти риси арт-нуво, ампіру, класики, деяких сучасних напрямків. Однак завдяки специфічним характеристикам він завжди пізнаваний:

- геометричні принти на стінах, підлогах, стелях, предметах інтер’єру: прямі і звивисті лінії, чіткі орнаменти тощо Нерідко кола на стелі проектуються на підлогу, повторюються на меблях і текстилі;
- абсолютно всі матеріали дорогі, а багато по-справжньому рідкісні. Наприклад, інтер’єр може включати диван з крокодилячої шкіри, декоративні елементи зі слонової кістки, килим з шкури зебри та інше;
- контрастні кольори, зазвичай – темний і світлий. Найчастіше це графічна комбінація білого і чорного, але також може

використовуватися білий і ліловий, золотистий і чорний або бордовий, світло-бежевий і темно-коричневий;

- ніякої економії, скромності або аскетизму. В інтер'єрі не повинно бути нічого дешевого, незначного, тьмяного, підробленого. Суть ар-деко полягає в тому, щоб бути дорогим і розкішним, а не створювати таке враження.

Вплив арт-деко на архітектуру

Архітектура арт-деко придбала небувалу популярність, внаслідок чого плавні лінії класичних споруд змінилися строгою геометрією. Форми стали чіткими, приміщення просторими, а фасади будівель стриманими. Все частіше використовувалося масштабне скління і дорогі оздоблювальні матеріали.

Технологічний прогрес надав неабиякий вплив на розвиток архітектури. Завдяки армованим бетонним конструкціям будувалися просторі приміщення без перегородок, несучі стіни цілком витримували навантаження. Це створювало величезні можливості для розробки інтер'єрів, експериментів з різними напрямками дизайну. Будинки в стилі арт-деко будувалися аж до появи нового віяння в архітектурі, відомого як хай-тек.

Розкішний і пусте арт-деко якнайкраще підходив для розважальних заходів. Не дивно, що більшості готелів, виставкових галерей, круїзних суден, ресторанів була властива ця стильова концепція.

В Америці принципи арт-деко використовували для будівництва

хмарочосів. Більше ста п’ятдесяти висотних будівель, побудованих в цьому стилі, налічується лише на Манхеттені. Одним з найбільш характерних американських споруд вважається Крайслер-білдінг. Він вражає не тільки розмірами, а й розкішшю оформлення. Вершину будівлі вінчає шпиль довжиною в тридцять вісім метрів. Семи-зведена форма покрівлі нагадує колісний автомобільний диск. Будівля обшито сталлю і на верхніх ярусах оснащено трикутними вікнами. В архітектурі хмарочоса простежуються не тільки технологічні, але і етнічні мотиви: сяючі ребра на склепіннях даху нагадують улюблений символ арт-деко – «сонце ацтеків». На рівні тридцять першого поверху розташовані фігури з емблемою крайслера, а на шістдесят першому – горгулі у вигляді орлів.

У радянських спорудах сталінських часів також простежуються принципи арт-деко, наприклад, в архітектурі Ленінської бібліотеки і деяких станцій метро в Москві, будівлі МЗС СРСР і інших.

Специфіка інтер’єру

В основі ар-деко лежать принципи еклектики, чудесним чином різнорідні елементи утворюють єдину гармонію. Наприклад, сучасні арт-об’єкти сусідять з індійськими аксесуарами, предметами з древніх кельтських, єгипетських, ацтекських культур. Розкіш, химерність і підкреслене благополуччя арт-деко протиставляється скромності, економії, мінімалізму.

Кольорові рішення

За допомогою кольору даний стиль підкреслює дорожнечу і статусність інтер'єру. Найчастіше застосовуються контрастні поєднання, але використовуються і близькі один одному тону. Наприклад, спальні в стилі арт-деко часто оформляють в бежевих і золотистих відтінках, доповнюючи вишукану композицію кришталевою люстрою і дзеркалами. Крім того, популярним варіантом є поєднання бежевого з червоним.

Темна колірна гамма частіше використовується в інтер'єрі вітальні і особистого кабінету. Традиційне поєднання – темно-коричневий і золотистий. Стіни оформляють дерев'яними панелями і покривають лаком. Вибирають меблі з шкіряною оббивкою і золотистим декором, оригінальні світильники з позолотою. Не менш популярним рішенням є поєднання чорного з білим, а світло-сірого – з фіолетовим.

Якщо брати за основу інтер'єру один з нейтральних кольорів – сірий, чорний, білий і т.п., можна створювати на цьому тлі абсолютно несподівані комбінації, наприклад, з'єднувати зелений колір з червоним або ліловий з помаранчевим. При цьому не можна забувати про геометричні принти і орнаментах, які є важливим принципом арт-деко, надають інтер'єру графічність і виразності.

Меблювання і декоративні елементи

У стильовій концепції арт-деко кожен предмет меблів можна вважати одночасно і елементом декору. Крісла, дивани і пуфи можуть бути виконані зі шкіри або дорогих тканин, прикрашені геометричними принтами або екзотичними орнаментами.

Тумбочки, столи, комоди виготовляються з цінного дерева і покриваються темним лаком. Дерев'яні меблі прикрашають золотаві візерунки, художній розпис, дорогі інкрустації. У спальні основним акцентом є широке ліжко простої геометричної форми. Її спинка може бути декорована або виконана у вигляді променів «ацтекського сонця». Кухня в стилі арт-деко містить металеві, глянцеві, скляні елементи, які надають їй особливого шику.

Поширеним елементом декору є вази з графічними або східними принтами. Також популярно дзеркало у формі «ацтекського сонця», яке вішають на стіну. Багато декоративні елементи мають плавними формами, щоб збалансувати строгі лінії основного інтер'єру. На стінах можна побачити вантажні постери і художні полотна, написані в сучасних авангардних стилях. Нерідко картини зображують міські та географічні види, а статуетки виконані у вигляді дівчат зі спортивним інвентарем – веслом, ракеткою, м'ячем і т.п. в дусі Америки двадцятих років.

Також декором можуть служити пальми в діжках, ексклюзивні сувеніри з подорожей, антикварні скриньки.

Особливості оздоблювальних матеріалів

Інтер’єр арт-деко повинен викликати захоплення, подив і захоплення. Такого ефекту допомагають досягти блискучі, лакові поверхні, глянець, сяючий метал, дзеркала. В обробці часто використовують мармур, натяжні стелі, наливні підлоги, покриті лаком панелі.

Для оформлення приміщень актуальні найдорожчі матеріали:

- натуральна шкіра, в тому числі шкіра рептилій;
- хромована сталь і інші метали, позолота;
- цінні сорти деревини;
- шліфована кістка;
- кришталь і натуральні кристали.

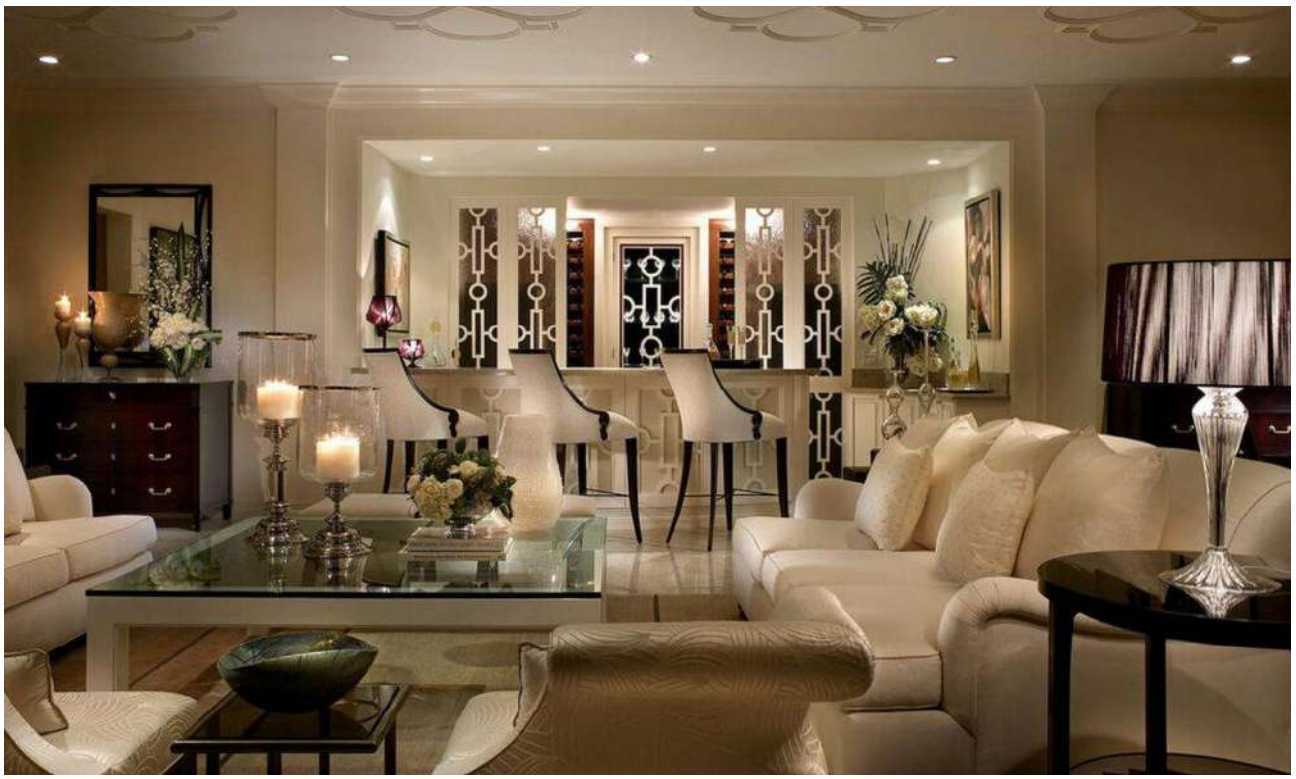
Використання рідкісних матеріалів підкреслює ексклюзивність інтер’єру арт-деко. Для втілення цієї концепції не підходять загальнодоступні речі або бюджетні матеріали. В обробці нерідко використовуються ідеї, почерпнуті з інших культур – Єгипту, Індії, Китаю, Стародавнього Риму та т.п.

Віконні штори

Для оформлення вікон характерно використання прямих важких портьєр до самої підлоги. Тканини можуть бути одноколірними або з орнаментами, але обов'язково з дорогої тканини. Нерідко комбінують штори різних фактур: органзу і оксамит або тафту і шовк. Також для виготовлення портьєр використовують сатин, велюр, гобелени з золотими нитками.

Оформлення підлоги

Підлогове покриття повинне бути розкішним, дорогим і блискучим. Для оформлення статі застосовують такі матеріали:

- паркетну дошку;
- підлогову плитку з глянцевою поверхнею;
- мармурову плитку;
- наливні підлоги.

Незалежно від вибору матеріалів, покриття для підлоги може бути однотонним або з геометричними принтами.

Оформлення стін

Існує два різних підходи до декорування стін. У першому випадку вони служать фоном для декоративних елементів і оформляються в одному тоні. Другий підхід полягає в обробці стін панелями з геометричним малюнком.

Як правило, для оформлення стін в стилі арт-деко застосовують такі способи:

- оштукатурювання (використовують декоративні фактурні склади);
- фарбування;
- обробка рідкими шпалерами;
- облицювання натуральним каменем або плиткою (зазвичай застосовується в інтер'єрі ванної кімнати і кухні);
- панелі з геометричним принтом.

Оформлення стель

Для інтер’єрів даного стилю характерні натяжні, глянсові, багаторівневі стелі. Їх прикрашають ліпниною, художнім розписом, підсвічуваннями. Центральним елементом стелі є розкішна люстра, нерідко з великою кількістю кришталевих підвісок. Її може обрамляти ліпнина – узорная окружність або традиційні промені «ацтекського сонця». Якщо стелі не дуже високі, їх оформляють дзеркальними панелями.

Текстиль в інтер’єрі

В оформленні інтер’єрів арт-деко текстиль грає не головну роль і по більшій мірі призначений для спальні. Тканини повинні бути натуральними, дорогими, однотонними або з геометричним принтом.

У спальній кімнаті використовують:

- портьєри з драпіруванням;
- ефектні покривала;
- декоративні подушки;
- екзотичні килими.

У рідкісних випадках текстиль може бути прикрашений рослинним орнаментом, але це не характерна особливість арт-деко, а скоріше відсилання до його попередникові – арт-нуво.

Освітлювальні сценарії

Освітлення відіграє найважливішу роль в інтер’єрі арт-деко. Воно повинно бути яскравим і рівномірним, щоб добре висвітлювати всі предмети інтер’єру, підкреслювати розкіш матеріалів, блискучий глянець, полірування, дзеркала. До даного стилю більше йде жовтуватий, ніж білий світ, і аж ніяк не підходить розсіяне освітлення. Приглушене світло занадто скромний, щоб відповідати концепції арт-деко. Тому всілякі торшери та бра служать лише доповненнями, а ключовим елементом сценарію виступає розкішна люстра.

Що недоречно в інтер’єрі арт-деко?

Стиль арт-деко актуальний для заможних людей, які ведуть активне світське життя – часто проводять прийоми, банкети, фотосесії і т.п. Це декоративний інтер'єр «напоказ», але, тим не менш, він не сприймає бюджетних рішень, фальшивого шику, імітацій і ширвжитку. Кожен предмет, куплений задешево, буде вибиватися з композиції і псувати загальне враження. Важливо, щоб простір яскраво висвітлювалося, не створюючи тіней і темних кутів.

Інтер'єр в стилі арт-деко повинен бути ретельно і детально продуманий, щоб різнорідні елементи зливалися в гармонію. У даній концепції недоречним є використання:

- принципів мінімалізму;
- дешевого пластику;
- високотехнологічних девайсів, виставлених напоказ
- плавних і хвилеподібних ліній;
- рослинних мотивів;
- тьмяного освітлення;
- простуватих рам, дешевих статуеток з гіпсу;
- елементів сільського стилю.

Висновок

Стиль арт-деко виник в повоєнний час і явив собою якусь віддушину – відображення суспільних прагнень до розкоші і благополуччя. Він ґрунтувався на принципах арт-нуво і неокласики, але мав власну впізнавану специфіку. Арт-деко – це свято і шик, що поєднує різні матеріали і напрямки. Він екзотичний, театральний, виконаний духом свого часу. Інтер'єри даного стилю прикрашали будинки кінозірок, престижні готелі, круїзні лайнери, ресторани, модні галереї та інші культурно-розважальні

заклади.

ТЕМА 11. Англійський стиль

Англійський стиль – це напрям дизайну, який увібрав у собі традиції чотирьох поколінь монархів Англії. Він формувався протягом трьох століть і включає принципи оформлення інтер'єрів, які характерні для бароко, рококо, класицизму, готики, колоніального стилю. Наразі його можна описати чотирма словами – практичний, стриманий, затишний, заможний.

Англійський стиль – це зразок елегантності, гармонії і бездоганного смаку протягом довгих років. Культура Англії як і раніше задає тон всьому світу, залишаючись поза модою, як щось неминуще. **«Золото не вимагає позолоти»** вважав відомий персонаж з твору Шарлотти Бронте – Едвард Рочестер і ця характеристика як не можна краще підходить англійського стилю.

Людина повинна бути серед добротних, натуральних речей. Їх не прийнято часто міняти, тому всі звикли одразу не скупитися на якість. У типових англійських будинках та квартирах цілком можна побачити предмети меблів з багатою історією, які діставалися у спадок не одному поколінню. Багато хто з них виготовлений з цінних деревних порід, прикрашений традиційною клітиною, квітами, смужкою або пейслі (орнаментом краплеподібної форми).

Класичний англійський стиль не сприймає дешевих, доступних кожному предметів. Меблі часто виготовляють за індивідуальним замовленням або купують в антикварних лавках. При цьому інтер'єр не виглядає, як відділення музею, він сприяє затишним сімейним вечорам і обідам, чаюванням з британськими, китайськими або індійськими фарфоровими сервізами.

Колірна гама представлена відтінками благородного дерева, зеленого, бордового та бежевого кольорів. Стеля світла однотонна, підлога з горіхового або дубового паркету в житлових кімнатах, і з плиткою – на кухні, в коридорі. Стіни обклеюють шпалерами з непомітним орнаментом, або зовсім однотонними.

Меблі прикрашають латунною фурнітурою, щитками із замочними свердловинами, пілястрами, ручками зі складними формами. Техніку намагаються приховати за панелями чи залишити у нішах. Додатковий комфорт надають високі торшери та настінні бра з матовими плафонами, а також декор. Для англійського стилю характерна наявність старовинних аксесуарів, великих дзеркал у золочених рамах, скульптур, предметів з вапняку, мармуру, декоративних подушок, шкіряних або оксамитових, масивних, солідних килимів.

Походження

Англійський стиль інтер'єру зародився ще в сімнадцятому столітті. Англія переживала період значних змін, які не могли не відбитися на будівництві і дизайні. Розвивалася торгівля з іншими країнами, що сприяло підвищенню рівня життя багатьох верств населення, а на ринку з'являлося

все більше іноземної продукції. Англійці, які зуміли заробити капітал, будували великі будинки і розкішно їх оформляли. У моду увійшов заміський дозвілля і, як наслідок, зведення котеджів, інтер'єр яких поклав початок «англійської класики».

На формування англійського стилю вплинула культура георгіанський і Вікторіанської епох. Георгіанська архітектура тяжіла до римської і грецької, втілюючись в симетричних будівлях з чіткими геометричними лініями і мінімальним декором. Основою вікторіанського стилю стала еклектика – поєднання різних стильових напрямків минулого: готики, класицизму, колоніального стилю, рококо. Пройшовши кілька етапів розвитку, він максимально наблизився до сучасної «англійської класики».

Кому імпонує англійський стиль?

Англійський інтер'єр стане вдалим варіантом оформлення особистого простору для тих, хто:

1. Любить колекціонувати: в англійську обстановку органічно вписуються всілякі колекції – ляльки, посуд, антикваріат, фігурки тварин і т.п. За традицією їх виставляють на полиці каміна, в відкритих або скляних вітринах шаф.

2. Обожнює читати паперові книги: домашня бібліотека – обов'язкове становить англійського інтер'єру. Як правило, вона служить для читання і роботи, будучи своєрідною альтернативою особистого кабінету. Книги містяться в високих дерев'яних шафах, щоб діставати верхні томи, передбачена сходи. Також в бібліотеці встановлюють масивний робочий стіл, велике крісло, торшери.

3. Цінує якісні гарні меблі з натуральних матеріалів: для даного стилю характерні зручні гарнітури з цінного дерева з м’якою оббивкою. Це солідні і дорогі предмети інтер’єру, їх ретельно вибирають і купують на довгі роки.
4. Живе в малогабаритній квартирі: спочатку стиль створювався для невеликих кімнат, поширених в Британії того часу (в умовах сирого клімату і постійні дощі маленьке приміщення легше опалювати). Тому всі принципи оформлення можна застосовувати для малогабаритних квартир.
5. Віддає перевагу класичним канони краси: симетрію, гармонію, вивірені пропорції.

Принципи створення англійського інтер’єру

Розробка дизайну в англійському стилі заснована на наступних принципах:

- грамотне зонування приміщень;
- використання вітражів в оформленні вікон, скляних поверхонь, декору;

- обробка з натуральної деревини (дубові панелі, паркетна кладка і т.п.) або каменю, в крайньому випадку – подібних сучасних матеріалів;
- наявність каміна із стилізованою полицею – у вітальні, спальні або домашній бібліотеці;
- багаторівневе освітлення, яскравість якого можна приглушати (підвісні світильники, нічні бра, торшери з ефектними абажурами, настільні лампи);
- продумане до дрібниць розміщення меблів: шафи, крісла, столи, дивани та інші предмети меблів повинні стояти чітко на своїх місцях відповідно до принципу симетрії;
- використання натурального текстилю, поєднання легких і важких тканин, принти – в смужку, рослинні візерунки, тартан, Аргайл, троянди.

Велика кількість декору: картини, фото в рамках, дзеркала, фігурки і статуетки, квіти в горщиках, вази, диванні подушки, пледи та інше.

Сучасна англійська класика

Сучасний англійський стиль в інтер'єрі поєднує вишуканість, стриману елегантність і якийсь аристократизм. Вікторіанський інтер'єр вважається різновидом класики, але має велику кількість колірних рішень.

По суті, він комбінує античні форми з східним колоніальним колоритом.

Даному стилю притаманне ідеальне відчуття міри, «золотий перетин», справжнє благородство і бездоганний смак. Він не обмежується архітектурою і внутрішнім оформленням, але поширюється також на моду – одяг і аксесуари. Класика англійського костюма – неодмінний атрибут справжніх леді та джентльменів. А ключі до створення образу – стриманість, помірність і елегантність.

Архітектура будинку і оформлення двору

Англійські традиції складалися протягом багатьох століть. Англійці відомі своєю поміркованістю, стриманістю, незмінною ввічливістю, консервативним поглядом на світ. Типові британські котеджі – це не тільки зразки архітектурного стилю, а й відображення менталітету, що зберігає непорушні принципи в вічно мінливому світі.

Англійський будинок постає перед нами в одязі червоного цегли, з червоним черепичним дахом, з кованими декоративними елементами. Архітектурні канони британців проявляються в невеликому фундаменті, але значного розміру вікнах і навісах.

Як правило, це будинок в два поверхи з горищем і невеликим підвалом. На горищі розміщують підсобки, а в підвалі – льох і комору. Стриманий цегляний фасад не фарбують і нічим не облицьовують. Багатоскатний гостра покрівля зазвичай зроблена з черепиці. Останнім часом з’явилася тенденція зводити солом’яні та очеретяні дахи в дусі старовинної Англії. Цікаво, що раніше такі покрівлі використовувалися незаможними верствами населення, а тепер по кишені далеко не кожному британцеві.

В англійському котеджі немає ганку, але облаштований великий навіс над вхідними дверима. Такі ж навіси, часто повиті плющем, можна побачити над вікнами. Біля будинку посаджений акуратний газон, обгороджений садок з доріжками, розбита клумба з квітами. Що стосується квітництва, то воно у британців в крові: тільки у самих ледачих і бідних людей нічого не росте перед будинком. Гараж розташовується в глибині двору, щоб не заважати ідилічно красивому увазі.

Особливості англійської класики в інтер'єрі

Англійський стиль в інтер'єрі припускає помірність і будується за принципом «золотої середини». Планування будинку – традиційна: на першому ярусі облаштовують їдальню, вітальню кімнату і кухню, на верхньому – спальні кімнати. Кабінет частіше знаходиться на першому поверсі, але може бути і на другому.

Кольорове оформлення

У Британському королівстві похмура погода – звичайна справа. Часті дощі, сирість і густі тумани англійці компенсують насиченою колірною гамою в будинку. Кімната в такому оформленні створює відчуття сонячного тепла, комфорту, затишку і захищеності. Але так було далеко не завжди.

Георгіанський історичний період характеризується менш різноманітною палітрою. У той час була популярна світла однотонна обробка, на тлі якої виразно виглядали різьблені предмети з дерева: дверні полотна, меблі, декор, плінтуса. Основний відтінок вибирали в залежності від сторони світу, на яку виходили вікна. Так, для північного боку використовували теплу гаму кольорів – світло-рожевий, персиковий, пісочний, золотий. Якщо вікна дивилися на південь, стіни оформляли в світло-зелені та блакитні тони.

Вікторіанська епоха значно урізноманітнила колірну гамму, додавши до модної палітрі відтінки червоного, цегляного, теракотового, коричневого. Сучасна англійська класика передбачає яскраві, теплі, насичені поєднання. Особливо актуальна сьогодні червона, жовто-золотава і зелена гамма. У моду увійшли вохряні, винні, смарагдові тони. Якщо кімната добре висвітлюється, в інтер'єрі використовують ніжно-кремові, сіро-зелені відтінки, бронзові і золоті кольори.

Текстиль в інтер'єрі

Англійці обожнюють гарний текстиль і століттями використовують його в інтер'єрі. Це натуральні тканини як легкі, так і важкі: оксамитові штори, меблева оббивка з дамаста, барвисті гобелени, легкий ситець в квіточку, клітку або смужку. Всі орнаменти на килимах, меблів, гардинах і другом текстильному декорі перебувають в єдиній гармонії.

Спальня в англійському стилі – основне місце використання декоративних тканин. Для спальної кімнати характерні:

- прямі портьєри з важких тканин на вікнах;
- стеганное покривало і декоративні подушки на ліжку;
- софа або м'яке крісло під вікном – з диванними подушками і пуфом;
- скатертину з мереживами або вишивкою на туалетному столику.

Оформлення стін, підлоги і стель

Стіни в англійському інтер’єрі грають роль фону для дзеркал в розкішних рамах, сімейних фотографій, пейзажних картин, портретів. Нижню частину стіни часто облицьовують натуральним деревом, а верхню обклеюють смугастими шпалерами. Характерні кольори – бордовий або темний зелений. Нерідко стіни роблять однотонними, фарбуючи фарбою або обробляючи штукатуркою. Стелі декорують ліпниною, дерев’яними рельєфними візерунками, позолотою. Традиційні англійські підлоги – натуральний паркет або дерев’яні дошки, але сьогодні може використовуватися і ламінат. Підлоги повинні бути темно-коричневими або коричнево-червоними. У коридорі, холі, передпокої, на кухні часто

укладають плитку для підлоги з візерунками, що імітує колоніальний стиль.

Освітлювальні сценарії

Британському інтер’єру властиві багаторівневе освітлення, яке використовують також і для виділення функціональних зон. У кімнаті може бути обладнаний верхнє світло, але основні джерела розподілені по зонах і забезпечують м’яке розсіяне освітлення. У вітальні виділяють місця для читання і рукоділля, ставлять торшери поруч з кріслами і диванами, світильниками висвітлюють стіл для чаювання і карткові столи. Верхнім джерелом світла може служити традиційна люстра з підвісками, але за умови, що в кімнаті досить високі стелі.

У спальній кімнаті доречна маленька люстра на два-три ріжка, лампи на приліжкові тумбочка, нічні бра на стіні біля туалетного столика. У великій їдальні можна використовувати відразу кілька люстр, а в невеликій кухні один підвісний світильник.

Англійська камін

Камін – незамінний атрибут англійського стилю. У будинку можна облаштувати справжній камін, а в квартирі скористатися сучасним стилізованим варіантом. Важливе декоративне значення має камінна полиця, на неї виставляють колекційні фігурки, свічники, вази і інші елементи декору. Обробляють камін натуральним каменем і деревиною, докладають ковані аксесуари.

Камін – серце англійського будинку, вогнище, що створює затишок і тепло. Поруч з ним розміщують великі м’які крісла з декоративними подушками, лавочки для ніг і кавовий столик.

Меблювання

Меблі грає важливу роль в англійському інтер’єрі. Заможні британці ретельно вибирають дорогі і якісні предмети меблів, вкладають в них масу грошей, передають у спадок. Масивні шафи і столи найчастіше виготовлені з деревини цінних порід, прикрашені хитромудрої різьбленням, інкрустаціями, позолотою, витонченими гнутими ніжками. Дивани і крісла оснащені оббивкою з оксамиту, дамаста, синіли, жаккарда – з квітковими, картатими, смугастими, візерунковими принтами. На м’яких меблів красуються декоративні подушки.

Ліжко в спальні також виконана з дерева і нерідко до неї додається балдахін. Меблювання доповнюють м’які пуфи, витончений туалетний столик, люстра під стелею. Стандартний набір для вітальні: диван «Честерфілд», камін, чайний столик і крісла з високими спинками. Дерев’яний кухонний гарнітур прикрашають порцелянові тарілки і чашки, вазони з квітами, красиво оформлені банки з варенням. Особливий шик в дизайні ванної кімнати, ванна на вигнутих ніжках з високою закругленою спинкою, а також золочені крани «під старовину», плитка для підлоги, що імітує килимовий орнамент.

Декорування

Декоративні елементи активно використовуються в англійському інтер'єрі. У ролі декору виступає фарфор, фігурки і статуетки, серветки ручної роботи, картини, вази, красивий текстиль. Інтер'єр доповнюють світильники вишуканих форм, люстри з підвісками, торшери з ефектними абажурами. Популярним декоративним елементом є дзеркало в багатій позолоченій або бронзовій рамі. В інтер'єрі багато сімейних фотографій, портретів предків, фамільних реліквій. Чисто англійська декор доповнюють екзотичні речі, привезені з колоній в різні часи. Це може бути плетені меблі, кальян, китайська ваза, індійські статуетки, східні тканини і т.п.

Вікна кімнат оформлені шторами з щільної важкої тканини з декоративними кистями. Забарвлення портьєр традиційні для англійців: в квіточку, картаті, однотонні. На підлогах лежать м'які візерункові килими спокійних відтінків. Важлива частина декору – кімнатні квіти в красивих вазонах.

Фасад англійського будинку

Британським домівках властиві такі архітектурні особливості:

- низький фундамент і підлогу;
- стримане оформлення фасаду з мінімальним декором;
- строгі геометричні форми;
- багатоскатний загострена покрівля з черепичним покриттям;
- стіни з червоного або коричневого цегли.

Замість повноцінного великого підвалу англійські будинки обладнані маленьким льохів або комори. Біля вхідних дверей немає ганку, але є широкий навіс. Гараж і підсобно-технічні приміщення приховані від очей, заховані в глибині двору або ще далі. Біля будинку зазвичай багато квітів і зелені, розбиті акуратні газони, а стіни повиті зеленим плющем.

Актуальність англійського стилю

Інтер’єр в англійському стилі часто називають класичним і не схильним до впливу моди. Він незмінно актуальний в дизайні квартир і будинків як зразок бездоганного смаку, елегантності і стриманого благородства. Будинок, облаштований в англійському стилі, підійде любителям класики, цінителям якісних речей і сімейних традицій. Він об’єднує в собі затишок, вишукану аристократичність і вікову історію.

Деякі його риси можна відшукати і в інших популярних концепціях. Так, меблі та оздоблення з натурального дерева є незмінним атрибутом північного скандинавського стилю, а також альпійського напрямки шале.

ТЕМА 12. Стиль Ампір

Ампір в інтер'єрі – височина і елегантність

Ампір – строгий, величний та монументальний, імператорський стиль інтер'єру. Асоціюється з резиденцією правителя чи розкішним палацом, військовою символікою та прикрасами із золота. Пов'язаний з часом правління Наполеона та замінив собою стриманий класицизм.

Новий напрямок дизайну було нерозривно пов'язане з героїзмом та військовими діями, звідси така велика кількість позолоти та зброї, орденів, щитів, картин із битвами. Воно символізувало потужність імператора або цілої держави, підкреслювало високий статус власника нерухомості. Зараз до такого оформлення приміщень вдаються політики, амбітні державні діячі, бізнесмени та знаменитості.

Стиль ампір органічно виглядає у великих кабінетах, столових кімнатах, залах та віталень. У ньому можна знайти елементи класицизму, грецької та єгипетської культури. Інтер'єр заповнюють природними матеріалами: темними породами деревини, бронзою, мармуром, кришталем. Стіни обклеюють шовковими шпалерами, або використовують для обробки бронзові, дерев'яні панелі. Для підлоги вибирають потрібний камінь або паркет.

Основна комбінація квітів для ампіру – золотий та насичений червоний, добре виглядають та червоний з білим. Для приміщень вибирають меблі з плавними вигинами та симетричними формами, підлокітниками та ніжками, що нагадують фігури тварин. Обов'язково є

оксамитові або шкіряні крісла, сервант і круглий стіл, штори зі складним дизайном і химерні освітлювальні прилади.

У ролі декору виступають шоломи, рушниці, вимпели, барельєфи, ліпнина з головами тварин, шкіри, обладунки. Трапляються і кам'яні, бронзові бюсти, скульптури. Увечері та вночі просторе приміщення освітлюють масивна люстра, бра, металевий торшер та настільні канделябри.

Ампір стиль – це прославлення влади, величі, військової могутності. Своєю появою ампір стиль зобов'язаний періоду правління Наполеона Бонапарта. Також його називали палацовим або імператорським. У Росії і Франції того часу будівлі зводилися за принципами ампіру – монументальні, пишні, урочисті.

Історія походження

У перекладі з французької «ампір» означає «імперія». Мета Наполеона полягала в об'єднанні багатьох земель і держав під своєю владою. Для цього потрібні були нові культурні традиції, єдині для всіх. В Європі вісімнадцятого століття царював класицизм, але його стриманість і суворість не підходили для задумів Бонапарта.

Початок дев'ятнадцятого століття ознаменувався появою нового стилю, що позначилась в архітектурі, дизайні приміщень, живопису та інших напрямках мистецтва. Його творцем вважається французький художник Жак-Луї Давид. Своїми картинами він звеличував Бонапарта і його наближених, прославляв військові подвиги імператора. Давид працював не тільки з живописом, але також створював ексклюзивні меблі. Розкішні предмети інтер'єру він обробляв лаком, різьбленням, дорогоцінної мозаїкою і підносив в подарунок цивільній дружині імператора Жозефіні. Після того, як правитель гідно оцінив ці роботи, Жак-Луї придбав великий вплив у Франції.

Монументальність живопису Давида вплинула на архітектуру і в моду увійшли величні палаци з помпезним інтер'єром. Відомими архітекторами та дизайнерами того часу були Фонтен і Персье, перетворили королівські палаци в Парижі (Лувр і Тюїльрі).

На початку дев'ятнадцятого століття культура Франції справляла значний вплив на Росію. Вважалося престижним користуватися послугами французьких художників, гувернерів, архітекторів. У моді були французькі наряди, література, мова. Царські палаци і християнські собори зводилися під керівництвом відомих архітекторів Росії Монферрана.

Особливості ампіру в епоху правління Сталіна

У сорокових-п’ятдесятих роках в СРСР знову став популярний інтер’єр ампір, тепер його називають «сталінським». Виникла мода на масивну меблі з дорогого дерева, світильники та статуетки з бронзи, високі стелі, прикрашені ліпниною.

Сталінський ампір в інтер’єрі об’єднав тенденції часів імператора Бонапарта з принципами пізнього класицизму, елементами бароко і арт-деко. Наприклад, його особливості видно в архітектурі ЦМІ і внутрішньому оформленні банкетного залу. Для сталінського ампіру характерна дерев’яні меблі з художнім різьбленням, рельєфами у вигляді зірки, лаврового вінця, колосків.

Особливе значення в інтер’єрі мали величні бронзові люстри з кришталевими підвісами. Для обробки і меблювання приміщень використовувався урочистий мармур, розкішний кришталь, керамічний декор, цінна деревина, бронза.

Основні особливості ампіру

Стиль ампір в інтер'єрі посилив тенденції до парадності і ваговитості. Меблі стає ще більш масивною, з'являється мода на установку колон, підкреслено використовуються принципи симетрії, паралельності, протиставлення. Форми предметів і приміщень – прямі, геометрично правильні, значні. Немає хитромудрих конфігурацій – все гранично чітко і ясно, але разом з тим пишно і урочисто.

Все так само присутні античні образи, але більш затребувані тепер не грецькі, а римські мотиви. Крім колон в моду входять архітектурні арки, відомі як «тріумфальні». Вони використовуються як частини конструкцій або в декоративних цілях.

Ампір в інтер'єрі проявляє ряд значущих особливостей в порівнянні з класицизмом. Серед них виділяють:

- яскраві і насичені тони на відміну від стриманої класичної гами. При цьому імператорського стилю не властива строкатість.
- оформлення в стилі ампір втрачає класичну помірність, але набуває жорсткість, холодність, владність. Інакше і не могло бути в епоху правління Бонапарта, якого захоплювала військова діяльність римлян.
- оселення імператорського стилю не перекреслює принципи класицизму, але використовує їх як основу для побудови нового. Однак головні цінності попереднього століття вироджуються.

- по суті ампір грав роль декоративного фону для політики того часу, втрачаючи справжню художність і скасовуючи основні ідеї і цінності класицизму.

Французькі декоратори Зюбер і Дюфур впровадили новий підхід до оформлення стін: в моду увійшли шпалери, що імітують дерев'яну обшивку, що зображують цілі картини за мотивами римської історії і міфології. Зображення були значними, дуже довгими і детальними. Імператорській стилю притаманне захоплення древнім героїчним епосом, але це стосується тільки воєнізованих римлян.

Принципи оформлення в інтер'єрі

Стиль інтер'єру ампір відрізняється правильними чіткими формами і помпезною обробкою. У моду входять старовинні килими, розвішані на стінах, металевий декор, пишні позолочені рами картин. Основні риси інтер'єру:

- прямі чіткі лінії;
- пишність оформлення;
- парадні композиції.

Імператорській стилю властива яскрава насичена палітра, особливо – червоні, білі і сині тони, а також кольору бронзи і золота. Декоративними елементами часто служило зброю, більшість з якого відносилося до епохи Стародавнього Риму. Так, популярністю користувалися:

- аквіла – знак давньоримського легіону, виготовлений у вигляді орла;
- пучки стріл;
- списи;
- римські щити;
- сокири і сокири.

Сюжети скульптур в рівній мірі ставилися до античності і міфології. Скульптори створювали образи богинь (Вікторія, Венера, Геба), міфологічних героїв (Ясон, Паріс і ін.), Міфічних істот (сфінксів, грифонів), каріатид і т.п.

Кольорові рішення

Основні тони в оформленні приміщень відповідають трьом квітам наполеонівського прапора – червоного, білого, синього. Їх насичені варіанти використовують для оздоблення стін, оббивки м'яких диванів, крісел і стільців. Особливо популярний в якості меблевої оббивки насичено-малиновий оксамит.

Меблі виготовляється з дорогого червоного дерева і виглядає дійсно розкішно. Інтер'єр доповнюють бронзові декоративні елементи: статуетки, вази, канделябри, настільний годинник, фурнітура. Крім бронзи популярні також темні метали з патиною.

Популярні матеріали

Ампір стиль в інтер'єрі має на увазі використання найдорожчих і розкішних матеріалів. Це ріднить його з раннім класицизмом, але кардинальна відмінність полягає в способі оформлення: якщо в попередню епоху дорогі матеріали мали стриманий і шляхетний вид, то тепер акцент робиться на багатство, пишність і шик. У поєднанні з насиченою кольоровою гамою, позолотою, бронзою і сріблом меблі та оздоблення виглядає не просто яскраво і виразно, але часто навіть вульгарно.

Що стосується конкретних матеріалів, в наполеонівський період все також популярна цінна деревина і натуральний камінь. Особливо багато стає кришталю, бронзи, срібла, позолоти. Тканини для штор, оббивки, покривав і іншого декору також вражають розкішшю. Найчастіше використовується оксамит і велюр, а також парчева, шовкова, атласна тканина.

Обробка стін

Якщо в епоху раннього класицизму стіни служили непримітним фоном для дзеркал і портретів, то в наполеонівські часи вони перетворилися в розкішне обрамлення. Їх прикрашали ліпними візерунками, барельєфами, позолотою. На стінах зображувалися цілі картини, присвячені римським походам або звеличення правлячої у Франції влади.

Сьогодні, щоб декорувати стіни в даному стилі, дизайнери рекомендують використовувати наступну схему:

- для початку стіни необхідно пофарбувати в світлий колір;
- доповнити оформлення ліпними візерунками, накладними декоративними колонами, молдінгами відповідного дизайну (при цьому потрібно дотримуватися суворої симетрії);
- пофарбувати об’ємний настінний декор золотистою фарбою;
- повісити на деяких ділянках дзеркальні панелі;
- розмістити на стінах кілька великих дзеркал в розкішних рамах під бронзу або позолоту;
- повісити старовинні сімейні портрети (бажано із зображенням предків в нарядах початку дев’ятнадцятого століття).

Оздоблення стель

Необхідна умова для оформлення приміщення в стилі ампір – високі стелі. Сучасний імператорський дизайн повинен враховувати цю особливість: декорувати під ампір можна тільки зали та кімнати з високим склепінням, але не приміщення з низькими стелями.

Основні вимоги до стелі в імператорському стилі:

- він повинен бути високим і прямим або виконаним у формі високого купола;
- кращий колір стелі білий матовий;
- використання ліпнини, позолоти, античної художнього розпису;
- на стелі розміщують пишні люстри з кришталем на низько спускаються підвісу.

Обробка підлоги

Для імператорського стилю характерні дуже красиві, дорогі, розкішно оформлені підлоги. Як правило, це паркет з натурального дерева різних відтінків, викладений ефектними мистецькими візерунками. Найчастіше орнамент починався від центру і завжди відрізнявся строгою симетрією. У вітальнях і спальнях статі покривалися візерунковими килимами в традиційній для ампіру гамі кольорів.

Мода і наряди в стилі ампір

У період правління Наполеона мода на античність невпинно популяризувалась і в результаті досягла свого апогею. Актуальність ампіру стала знижуватися після двадцятих років дев'ятнадцятого століття, коли на світову арену вийшов вікторіанський стиль. Паризьку моду в той час диктували відомі і впливові жінки: цивільна дружина Бонапарата – Жозефіна, світська дама маркіза де Фонтене (Тереза Тальєн), французька актриса і куртизанка Анна Ланж.

Тереза Тальєн ввела моду на відверті сукні з тонких східних тканин,

які ясно описували все обриси тіла. Такі наряди отримали назву «Соваж» (оголена). Про законодавцеві говорили, що «не можна бути більш розкішно роздягненою», ніж вона.

За часів Бонапарта сукні стають більш закритими, з'являються довгі шлейфи, розшиті золотом. Найпопулярніші тканини – оксамит і шовк. У моду входять античні орнаменти. Фасони суконь нагадують довгі сорочки, перехоплені під грудьми поясом, що відкривають шию і руки. В ошатних варіантах рукава прикрашені буфами. По низу спідниці пущений розкішний візерунок, розшитий золотом, блискітками і сріблом.

Під туніку надягали сорочку тілесного відтінку, але тонкі тканини все-одно відкривали погляду обриси тіла. Щоб підсилити ефект сукні «а-ля Соваж», світські красуні нерідко змочували наряди водою. Спокусливий образ французької дами доповнювало глибоке декольте.

Всупереч очікуванням, чоловічі костюми імператорської епохи були особливо пишними. Як правило, вони складалися їх темного фрака, світлої сорочки і штанів. Втім, жилет і краватку або шийну хустку могли бути яскравого кольору. Крім того, чоловічий гардероб поповнили рединготи – костюми для верхової їзди, подовжені сюртуки, а також циліндри.

Жіночі зачіски

Основою стилю в жіночих зачісках залишалася античність, що проявлялося в злегка завитого волоссі. На відміну від громіздких помпезних інтер'єрів, жіночі зачіски того часу були відносно простими і елегантними. Спочатку в моду увійшли короткі завиті волосся, а потім – довгі, вільно укладені численними кучериками.

Існували різні варіанти зачісок: з відкритим чолом і локонами на скронях, з завитий чубчиком, з шиньйонами, з елегантним пучком на потилиці. Після походу Бонапарта до Єгипту, популярність придбали зачіски «а-ля Клеопатра», а грецькі тенденції знайшли вираження в високо підібраних і переплетених в коси волоссі. Аксесуарами для волосся служили обручі, стрічки, шпильки, діадеми. Крім того, в моді були прикраси з природних матеріалів: квіти, злаки, листя лавра і дуба.

ТЕМА 13. Стиль Кітч

Кітч – збірний термін, аналог німецького «несмак», який використовують у мистецтві. Так називають низькопробні, неестетичні, вульгарні або надто сентиментальні та неоригінальні предмети масової культури. Вони не мають жодного стосунку до високого мистецтва, зате здатні викликати абсолютно різні почуття: від ненависті до замилування.

Такий несмак часто навмисно використовують у живописі, рекламі, літературі, музиці, кіно, моді, шоу-бізнесі та дизайні інтер'єру. Вона допомагає привернути увагу, знайти відгук у душі, нехай часом і негативний.

Тільки грамотний дизайнерський підхід здатний Кітч перетворити на цікавий інтер'єр

Інтер’єр, у дизайні якого використовуються, замість натуральних оздоблювальних матеріалів, їхня імітація.

Будинок у стилі кітч – це змішання різних по суті дизайнерських напрямів, агресивне поєднання кольорів, велика кількість декору та хаотично розставлених дрібничок. Усього має бути багато – ось головний принцип. Буває, речі просто бездумно накопичуються, бо шкода викинути, і на блошиному ринку вони здавались чимось незамінним, унікальним. А іноді їх привозять із найкращих салонів, і для них неодмінно має знайтися місце в кімнаті, незважаючи на загальну атмосферу.

Кітч як стиль не має строгих правил – це одна з ключових його особливостей

Кітч – це виклик загальноприйнятим принципам, нестандартність

колористики, усвідомлена та продумана провокація.

Інтер'єр виготовляють з дешевих штучних матеріалів, з найпопулярніших – ДСП, гіпс, штучні тканини, клейонка. Жодних жорстких обмежень у виборі та застосуванні оздоблювальних матеріалів немає. Меблі теж можуть бути як антикварними, респектабельними, так і з мас-маркету. Зазвичай стільці, столи купують у комісійних магазинах та «допрацьовують» на свій смак.

На особливу увагу заслуговує колірна гама вона кричить і дисгармонійна, доповнюється яскравим освітленням. Знову ж таки, дизайн освітлювального приладу ролі не грає. Весь акцент робиться на предмети декору. Тут все завалено прикрасами, які мають говорити про високий соціальний статус господарів. Кислотного кольору покривала, сотні екзотичних статуеток, камін із ДСП, покривала з блискучою вишивкою та ін.

Стиль кітч – це виклик загальноприйнятим стандартам, нестандартному колориту, усвідомленим і продуманим провокацій. І зовсім не кожен може впоратися зі створенням вибухового коктейлю, в якому основними інгредієнтами виступає класика, кантрі і ампір. Для різноголосе стилю кітч характерний дисбаланс, невинність і використання різношерстих, вельми артистичних елементів. Цьому варіанту віддають

перевагу ті, хто хоче сказати про своє індивідуальному баченні, за допомогою порушення традиційних зразків, що визначається поєднанням на одній полиці дешевої сувенірної продукції та антікваріатов.

Кітч стиль, для якого притаманний хуліганський характер, вибирають люди, незалежні від чужої думки. Кітч в інтер'єрі може проявляти свій характер у вигляді поєднання різноманітних матеріалів, таких як лінолеум, ліпнина, антикварні варіації крісел, скляні столи, які створюють єдине інтер'єрне рішення. Даний напрямок це виклик обридлим стандартним традиціям і традиційним дизайнерським тематиками, від яких багато хто вже втомилися. Оформлення житла в такому стилі це ідеальне рішення при наявності мінімальних засобів для оновлення приміщення. Адже стиль інтер'єру кітч – це створення яскравої і колоритною обстановки без необхідності вкладати великі гроші і звертатися за допомогою до дизайнерів.

Історичні факти

Для кітчу характерно зародження в XIX столітті. Поняття «кітч» з'явилося в Німеччині, його можна інтерпретувати як дешевий і позбавлений смаку характер, справжні основи якого були загублені для освіченого суспільства. Індустріальною революцією були створені стандарти загальної грамотності, де читання і письмо були знижені до класу повсякденного грамотності. Інтелігентне суспільство, яке раніше мало вплив на формування культури, було розведено простими працівниками, що не виявляли потребу в естетичній грамотності.

Відомим критиком Клементом Гринбергом даний стиль був інтерпретований як другий культурний феномен, що зародився в Західному регіоні в один час з авангардизмом. Багато представників естетичної культури і рецензенти проявляли своє обурення і невдоволення в сторону

кітч стилю.

Варто зауважити, що навіть до вікторіанському стилю і готичному мистецтву не було стільки претензій з боку суспільства як до даного напрямку.

Відмінні риси стилю

До ряду відмінних характеристик кітч напряму належать:

1. Використання виробної продукції. Імітації підлягає буквально все: дорогі види матеріалів, картини, елементи декору. Навмисно застосовуються браковані вироби, які не відрізняються естетичною привабливістю.

2. Декор в велич кількості. Для кожного квадратного сантиметра застосовуються прикраси у вигляді килимків, картин, листівок та інших аксесуарів. Кожен стіл прикрашений різними безглуздими фігурками.

3. Еклектизм визначається тим, що нарочито застосовуються предмети різних напрямків, які мають протилежну характером один з одним. Їх використовують в хаотичної послідовності. Багато англійці в вікторіанську епоху вважали еклетізм в архітектурній сфері, знаком смаку. На сьогоднішній день любителі кітч стилю спеціально створюють атмосферу безладу як прояв поваги до даного напрямку.

Сфера архітектури

Акцентованого нігілізму властиво відображення і в архітектурній сфері. Зовнішні види оздоблень нагадують тимчасове зміщення в межах однієї будівлі. Будівлі, зведені за стилем ампір або рококо, доповнюються предметами, характерними для модернізму. Це визначається яскравими і металевими арками, які перетинаються з лепнинами і конструкціями у вигляді колон, класичних арочних вікон, розташованих на поверхах асиметричних типів.

Родзинкою даного напрямку в сфері містобудування виступає зведення об'єктів, які мають подібністю з їстівними продуктами і побутовими предметами у вигляді габаритних чайників, фруктів, корзин. Варто зауважити, що у такого неординарного творчості є маса своїх шанувальників.

Оформлення інтер'єру в стилі кітч

Інтер’єр кітч можна охарактеризувати як неакуратно саморобку, виконану маленькою дитиною. При виборі матеріалів керуються принципом яскравості, де не дотримуються абсолютно ніякі технологічні стандарти.

Палітра кольорів

Відносно використовуваних квітів, перевага віддається агресивним кислотним відтінкам, яскравим фарбам, неординарним візерунком, результатом чого є створення художнього неподобства і веселою обстановки. В якості основних тонів використовують: яскраво-червоні відтінки, індиго, фуксія, канарково жовті, насичено-рожеві і золотистих кольору. При оформленні одного приміщення можуть використовуватися кілька видів протилежних тонів і різних зображень. При оформленні стін можуть застосовуватися фарбувальні склади різних кольорів, шпалерні полотна, на яких нанесені абстрактні або рослинні принти. Для поверхонь в кімнатах використовують різнокольорові варіанти плиток, а на підлогу наносять вигадливі візерунки або імітацію НЕ строганой деревини. При виборі килимів перевагу віддають яскравим виробам з наявністю різнокольорових зображень, леопардових принтів і т.д. На стельової зоні можуть бути нанесені строкаті 3D малюнки, червоні, фіолетові, зелені кольори.

Освітлення

Оформляючи кімнату в кітч стилі, необхідно, щоб в ній була достатня кількість світла. Дозволено використання неонових підсвічувань і приладів світла у вигляді світильників, розкиданих в хаотичному порядку. Для визначення стилістики можна використовувати різнопланові світильники

настінного типу, пафосні люстри з наявністю кристалічних підвісок. Сучасники даного стилю рекомендують використовувати кілька видів освітлювальних приладів, які будуть підходити до яскравих поверхонь. Яскравим характером мають торшери з наявністю кольорових металевих плафонів, підвісні види абажурів. Особливий акцент в кімнаті можна зробити, купивши кришталеву люстру або футуристичне бра. Також можливі настільні лампи і різновидні види лампочок в голом, саморобному, пов'язаному або плетеному виконанні.

Для створення відповідної атмосфери можна використовувати такі види сполучень:

- освітлювальні прилади діодного типу і канделябри;
- ліхтарики і хромовані плафони;
- намистини з кришталю, різноманітні підвіски, розсіювачі з дерева.

Меблі

До кітч інтер'єру ідеально підійде меблювання будь-якого виробництво і епох. Для створення урочистої обстановки в приміщенні можна використовувати меблі з оксамитовими видами оббивок, парчею або недорогим плюшем. Всі види оздоблень, справжні або фальшиві вироби

повинні відрізнятися такими критеріями як позолота, дуті форми і велика кількість різьблених елементів. Надати новий вид меблів можна і своїми силами, замінивши старі види оббивок на більш модні і ультрасучасні тканини. Диван може бути виконаний в химерному виконанні і відрізнятися строкатою оббивкою. Гарним доповненням до нього стане вінтажний комод з масиву, плазмовий телевізор і пасторальні картини.

Переваги даного стилю визначаються тим, що немає необхідності у витраті грошей на придбання меблів. Як гідних зразків можна використовувати стару меблі, знайдену на смітнику або взяту в старих будинках своїх предків. Для додання відповідного зовнішнього вигляду меблеві вироби можна урізноманітнити при використанні акрилових фарб, розпису і декупажу.

Матеріали

Альтернативною заміною дереву стане ДСП і ДВП, а оксамиту і шкірі – текстильні тканини і кожзам. Для використовуваних матеріалів характерна різноманітність і штучне виконання. Залізні предмети можна оббити велюром, а під стільці з пластику постелити махровий килим. При створенні інтер'єру необхідно керуватися лише особистої фантазією і використовувати штучно створені матеріали будь-яких форм і походжень.

Поверхні підлоги і стін

Для статі взагалі можуть не використовуватися ніякі матеріали. Саме таке рішення вибирають багато дизайнерів. Також можливе використання підлогових покриттів в якості лінолеуму, плитки, ламінату і ковроліну. Деревину можна пофарбувати при використанні яскравих фарб або ошкурить. При виборі відтінків і візерунків слід керуватися лише своїми уподобаннями.

При оформленні стін слід дотримуватися особливого стилю для кожної поверхні. Можливе використання тканинних шпалер, оббивних панелей, гладких візерункових і килимових покриттів. Доповненням до обштукатуреної кладці можуть стати герої мультфільмів або зображення зірок. Рідкісним винятком виступає однотонність.

Віконні і дверні конструкції

Коли справа доходить до вікон, то їх оформляють у вигляді ламаних і неправильних форм. Хорошим рішенням стануть віконні прорізи, які відповідають особливостям помпезних стилів нинішніх століть.

Особливості вибору предметів декору і аксесуарів

Рекомендовано використання картин, написаних сучасними авторами, пасторальних шедеврів із зображенням невинних дів, поп-арт картин, коміксів чи мультфільмів.

Як аксесуари можна вибирати найрізноманітніші елементи у вигляді тканинних шкатулок, пластикових квітів, екстравагантних ваз і інших предметів. В інтер'єрі присутній характер якоїсь жадібності, що визначається жадібністю сільського жителя до сувенірної продукції незнайомих йому культур.

Також цікавим варіантом стане оформлення кімнати по типу

закоханої поганулі, що має на увазі під собою прикраси у вигляді романтичних листівок, трояндочок, сердечок і елементів, що асоціюють закоханість.

Як оформити кімнати?

Якщо ви вирішили оформити своє приміщення відповідно до кітч стилем, тоді не варто боятися видовищності, сміливого поєднання елементів з різних напрямків. Для отримання оригінального дизайну рекомендовано використовувати хаотичний метод при розстановці предметів декору.

Самим бюджетним варіантом стане замінити оббивку на кріслах і диванах, придбати старовинні фігурки на блошиному ринку. Для створення образу можна використовувати принти з тваринами, кислотні тони, поєднувати старовинну і сучасну меблі.

Вітальня

У цій кімнаті в обов'язковому порядку має бути присутня меблі у вигляді м'якого дивана і крісел, оббитих яскравими текстильними матеріалами. Для створення легкого, гламурного ефекту старі меблі може бути доповнена фурнітурою, самоклеящимися молдінгами, планками і карнизами. Завдяки гнучким пластиковим елементам можна перетворити нудні і старі гарнітури.

Поєднання скла, дерева, вінілових панелей, що володіють імітацією під благородні матеріали – все це підходящі варіанти для оформлення вітальні кімнати. Стельова зона може бути виконана у вигляді багаторівневої стелі, який прикрашає кришталева люстра. Можливо оформлення наливної 3D підлоги з наявністю динамічних і яскравих зображень.

Спальна кімната

Застосовуючи стиль кітч, в кімнаті для сну не повинен бути присутнім мікс фактур і помітних колірних палітр. Сучасні дизайнери рекомендують доповнити кімнату для відпочинку важкими фактурними шторами, покривалами, килимами в печворк стилі. Для розведення багатого і витонченого декору можна розглянути до покупки лаконічні тумби. Для створення своєрідного шарму можна придбати ажурні світильники, китайські ліхтарики, штучні шкури або ліжко з наявністю кованого головах. Також доречними стануть різнокольорові подушки, плюшеві пледи.

Кухня

Для оформлення кухонної зони використовують кольори у вигляді соковитих помаранчевих, зелених, жовтих, коралових тонів. При виборі штор і скатертин перевагу краще віддавати виробам з наявністю флористичних мотивів.

ТЕМА 14. Стимпанк стиль в інтер’єрі – чудове божевілля

Стиль стімпанк – це незвичайний стиль, у якого є свої шанувальники. Варто сказати, що такий дизайн віддасть перевагу далеко не кожен власник свого будинку, так як даний напрямок є досить нестандартним, а для його реалізації необхідні значні грошові витрати. Стиль стімпанк в інтер’єрі оцінять ті, хто не боїться йти на ризики і справляти враження, для яких навіть властивий суперечливий характер.

Виникнення напрямки

У період зародження стимпанка в багатьох будинках ще присутній характер важкого і громіздкого класичного стилю з мотивами вікторіанського періоду. Однак класики в той період все менше віддавали

перевагу, так як люди шукали щось химерне і насичене, наповнене новизною і оригінальністю. Зародження стимпанка характерно для періоду, коли люди вже потроху прощалися з йде «відсталою» епохою і вітали нову агресивну еру науки і технологічних методів. Стімпанк стиль в інтер'єрі наповнив будинку свіжим повітрям, оригінальністю і незвичністю.

Однак повноцінне формування стилю характерно лише для початку 80-х років, незважаючи на те, що найперші корені напрямки зародилися ще на початку XX століття.

Назва стилю з'явилося від американського фантаста, який справив свій твір, але не знав до якого типу жанру його можна віднести. Це посприяло тому, що американським фантастом було придумано новий напрямок, альтернативне кіберпанку. Ключовим фактором є перша частина слова «steam», що в перекладі означає «пар». Варто зауважити, що натхненням для назви стилю були агрегати у вигляді парових машин 19 століття, укомплектовані великою кількістю труб і складними механізмами. «Punk», що є другою частиною слова, можна трактувати як «поганий».

Своєю популярністю стімпанк зобов'язаний знаменитим музичним колективам, які популяризували свободу особистості, стикається з анархією. До «батькам» цього напрямку можна віднести Герберта Уеллса, Жюля Верна і Мері Шеллі.

Для кого підійде стиль?

Дану варіацію інтер’єрного дизайну оцінять натури, які бажають вийти за стандартні межі і спробувати щось нове. Наприклад, шанувальникам стимпанка може бути ексцентрик або особистість, яка захоплюється шедеврами іменитих письменників фантастів. Для таких людей характерна багата фантазія і широкий творчий потенціал, що визначає їх творчу професію в майбутньому.

Також стімпанк в інтер’єрі буде до душі тому, хто хоче мати свою індивідуальність, в тому числі в квартирному інтер’єрі.

Оформлення інтер’єру в стилі стімпанк

Ідеєю для появи даного стилю стало літературний напрям фентезі, яким багато хто захоплювався в 80-х роках минулого століття. У цей період захоплення науковою фантастикою посприяло тому, що багато людей віддавали перевагу стімпанк, який володів характером вікторіанського періоду. На сьогоднішній день стімпанк є вельми популярним напрямком, у якого є свої прихильники. Інтер'єр в стилі стімпанк може бути присутнім не тільки в житлових приміщеннях.

Характеристика:

1. Стерті рамки часу. Унікальною особливістю даного напрямку є можливість використовувати сучасні прилади, на які слід дивитися очима людини, що живе в минулому столітті. Основною родзинкою в напрямку є поєднання сучасних тенденцій і старовини. Наприклад, для ретроспективного зовнішнього вигляду предметів їх фарбують такими варіантами кольорів як волоський горіх, мідь або патина, виробляють обрамлення деревиною та доповнюють заклепками з металу.

2. Відображення вікторіанської епохи. Інтер'єр, оформлений відповідно до вимог стилю стімпанк, можна порівняти з ретро лабораторіями або незвичайної обстановкою в житло невтомних винахідників.

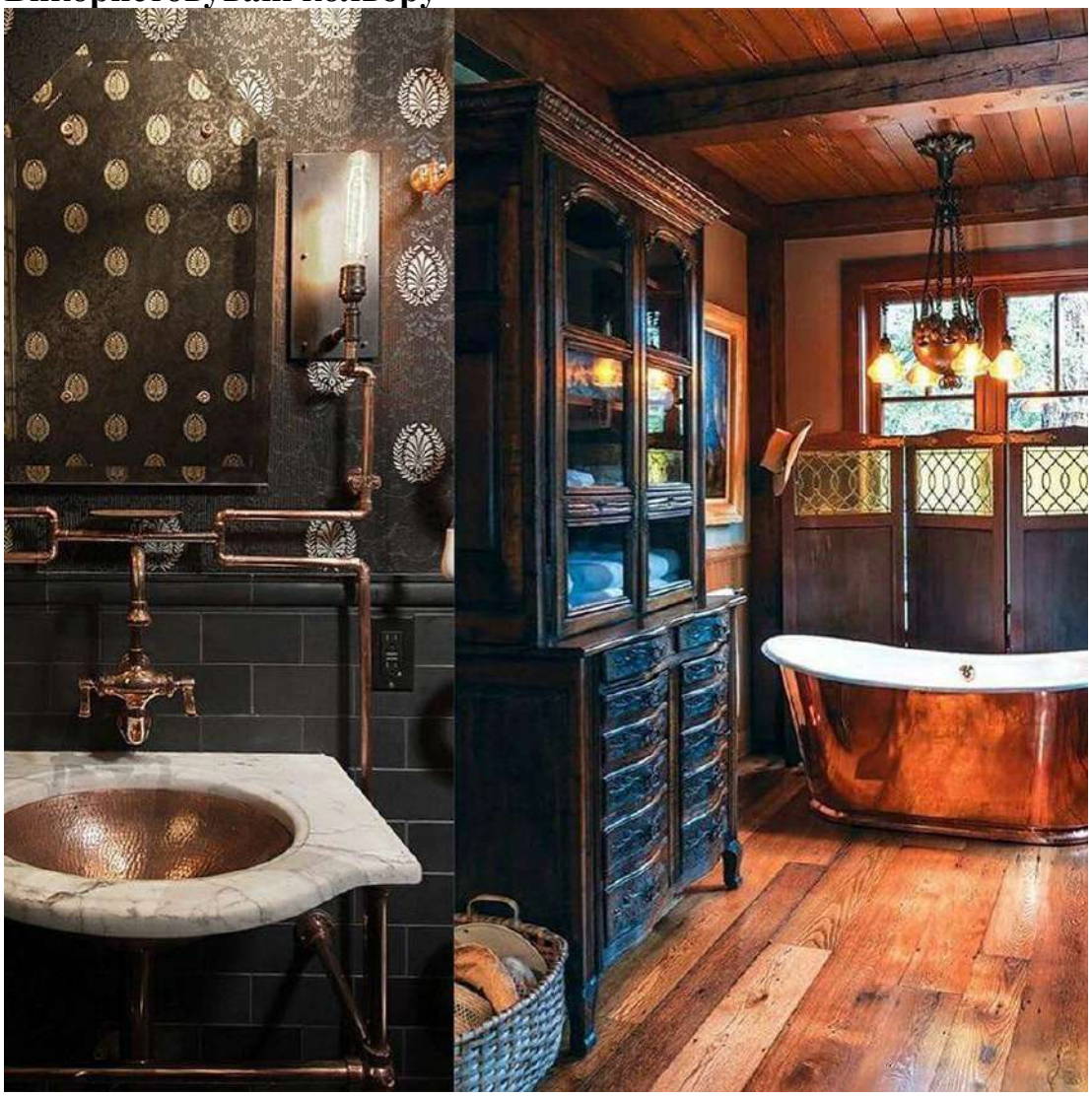
3. Використання незвичайних освітлювальних приладів. інтер'єр стімпанк не має на увазі використання останніх новинок світлотехніки. Як декор, перевагу віддають старих газових ріжками, пасивним покриттям лампам, великим лампам з наявністю спіралей розжарювання. Старовинні прибори сприяють створенню м'якого, приглушеного світла і романтичної обстановки.

4. Характер природи у всьому. У вікторіанський період люди ще не були знайомі з полімерами, тому для оформлення інтер’єрних композицій в подібному дизайні перевага віддається натуральним матеріалам і тканинним матерій. Завдяки такому підходу можна створити натуралістичну і добротну атмосферу в приміщенні, яка асоціюється з багатьма старовинними речами і предметами.

5. Фантастичність і романтизм. При першому ж погляді на інтер’єрний ансамбль в стилі стімпанк ви повинні зануритися в атмосферу далеких подорожей, які можуть бути як з минулого, так і з майбутнього.

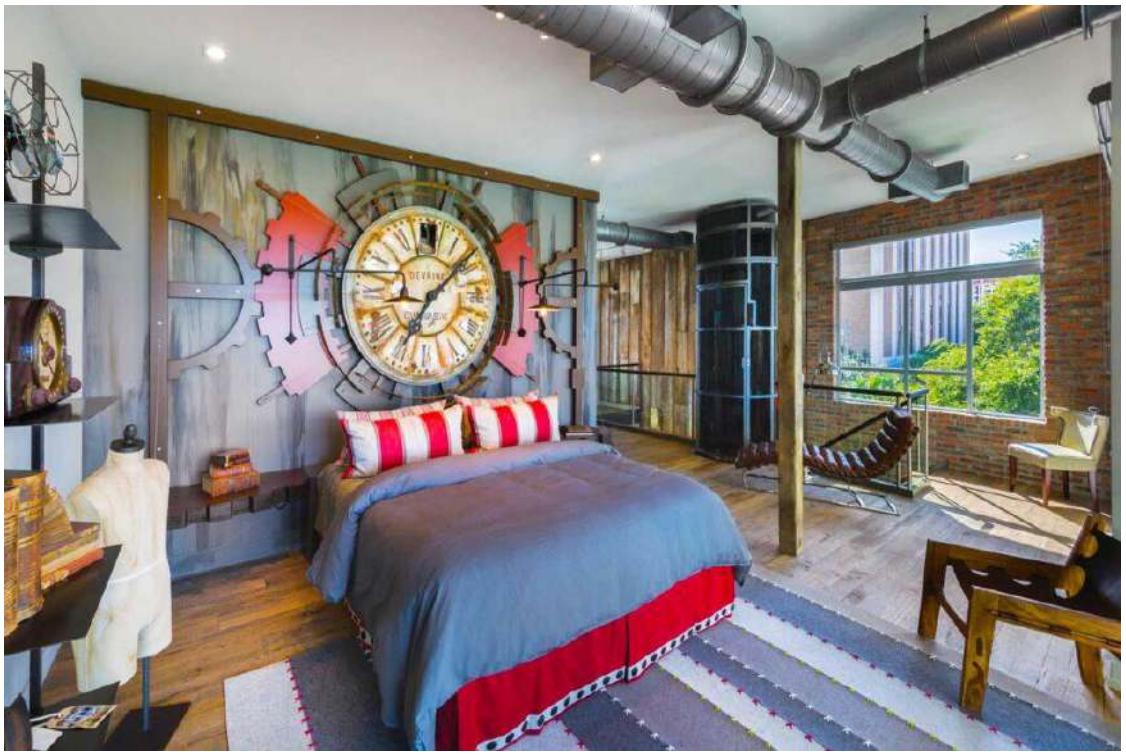
На сьогодні напрямок стімпанк є актуальним дизайнерським стилем, який має своїх шанувальників. Для того щоб реалізувати подібного роду ретро композицію, яку можна охарактеризувати як досить складну і в той же час захоплюючу, найкраще скористатися послугами досвідчених дизайнерів. Професійний підхід дозволить створити правильний інтер’єр в ретро тематиці, який буде розбурхувати уяву і асоціюватися з епохою викторианства.

Використовувані кольору

Основним акцентом даного напрямку виступає старина і наукові думки у вигляді лабораторій вчених, кают мандрівників, майстерень конструкторів. При виборі квітів перевагу слід віддавати стриманим і натуральним відтінкам, які сприяють створенню затишку і не відволікають погляд від головного декору. Як відповідних дизайнерських кольорів можна вибирати варіанти у вигляді сірувато-синіх, червоних, коричневих тонів, приглушено золотистих і бежевих відтінків, сталевих і мідних відблисків, небесно-блакитних і насичених синіх палітр.

Світло

В якості основного джерела світла подібному дизайні можуть виступати великі вікна, які пропускають через себе достатню кількість денного світла. Якщо дизайнерська концепція має на увазі наявність закритих вікон, для цього можна використовувати тонкі лляні тканини або важкі штори. У таких кімнатах не повинен бути присутнім надмірно яскраве світло. Ідеальним світловим приладом стане лампа розжарювання з відсутніми плафонами, яка сприятиме створенню розсіяного світла і створення підлозі похмурої обстановки в кімнаті.

Вибираючи освітлювальні прилади, перевагу можна віддати старим торшерами або лампам в металевих каркасах, в скляних банках або інших конструкціях. Завдяки незвичайним світильників вийде не тільки наповнити приміщення штучним світлом, але використовувати дані прилади як декор. Світильники повинні бути гранично простими і функціональними без надмірної химерності. У тому випадку якщо дизайн має на увазі використання мотивів з класичного вікторіанського періоду, тоді високі стелі можна доповнити благородними люстрами.

Матеріали

Для того щоб реалізувати в дійсність такий незвичайний проект, слід закрити очі і подумати про те, яким би було справжнє для людей, що живуть в минулому повіки. Наприклад, альтернативою сучасної комп'ютерної клавіатурі могла б виступати стара друкуюча машинка, а пластикові вікна були б ілюмінаторами підводного батискафа. Ще однією переважною особливістю фантазійного стилю є те, що можна інтер'єр можна доповнювати будь-якими сюжетами, які приходять на розум.

Для того щоб реалізувати в інтер'єрі старовинний ефект, дизайнери використовують концепцію реалістичності і навмисної недбалості. Наприклад, стара цегляна кладка може бути доповнена заплутаною системою мідних труб, а завдяки високим арках можна милуватися нічним небом. Також вельми доречним рішенням стане розташування старовинної підзорної труби на трьох ногах і великого старовинного глобуса.

Стіни

http://www.realestateinvesting-gurureview.com

Для того щоб оформити стіни в інтер'єрі стімпанк, перевагу слід віддати фотошпалерами, фарбі, штукатурці, дерев'яних панелей або обробці, яка імітує сувору і грубу цегляну кладку. Приступаючи до декорування стін, необхідно керуватися концепцією загального інтер'єру. Наприклад, для оформлення стіни в кімнаті з великою кількістю предметів і дрібних елементів, вибирають нейтральні, монохромні кольори і ненав'язливі різновиди фактур.

При наявності стриманою і нечисленної обстановки в приміщенні особливий акцент краще зробити на фактурних шпалерах з зображеннями або імітацією старовинної штукатурки. Використання подібних ефектів може бути призначене як для декількох місць в кімнаті, так їм для кутів, які переходять в стелю, що посприяє більшій виразності.

Підлоги

Шпалери в стімпанк інтер’єрі можуть бути доповнені дирижаблями, повітряними кулями з кошиками, всілякими кресленнями, вартовими механізмами, старовинними настінними картами.

Щоб облаштувати підлогу, перевагу можна віддати темному ламінату, паркетним дошкам, керамічної або керамогранітних плитку. Однак найбільш ефектним матеріалом для оформлення підлоги все ж стане деревина у вигляді дощок. Поверхні на кухні і в санвузлі оформляють плиткою з імітацією мармуру або каменю краще в темних і непомітних тонах.

Хорошим варіантом для облаштування підлоги також стануть матеріали, що володіють імітацією бруківки або морських каменів.

Стелі

Характерною особливістю даного стилю є прагнення стелі вгору. Даний дизайн буде ідеально виглядати в приміщеннях з високими стелями, однак в стандартних, габаритних квартирах зробити вище стелі можна використовувати, світлі тонування і акцентовані підсвічування. Також для візуального збільшення висоти стель в кімнаті можна встановити колони, арочні конструкції, дуги або сходинки, які прагнуть вгору. Для оформлення стельової зони, в основному, вибирають світлі пастельні тони, в деяких випадках стельова конструкція може бути виконана у вигляді імітації зоряного неба. Ефектним декором до стелі може виступати змонтований фюзеляж літака або корпусні частина дирижабля.

Меблі

Для того щоб вибрати меблі для інтер’єру в футуристичному стилі, слід відправитися на старий бабусин горище, де можна знайти старовинні гарнітури. Подібну меблі фарбують, надають їй ефекту старовини з метою надання особливого шарму і привабливості. Також меблі можна знайти в антикварних лавках або зробити на замовлення. Для таких речей характерна особлива простота і хитромудрість. Предмети у вигляді промислових шаф, полиць і стелажів – це відповідне рішення для дизайнустімпанк.

Однак основою такого інтер’єру виступають не тільки промислові і механічні нотки, а й коріння вікторіанського стилю. Яскравими зразками даного періоду є меблі у вигляді масивних диванів і крісел з шкіряною оббивкою або шпалерними цвяхами. Для подібних предметів характерна особлива добротність і відповідну якість, що буде свідчити про високий статус господаря.

Як меблевого декору можна вибирати деревину, метал, скло і шкіряні матеріали. Основним акцентом повинна виступати добротність і прив’язка до наукового стилю. Меблі у вигляді габаритних шаф, медичних скляних або металевих стелажів, габаритних столів або компактних журнальних столиків, масивних шкіряних диванів і крісел, комодів і шафок стане відповідним рішенням для інтер’єрустімпанк.

Декор

Для створення певної атмосфери в приміщенні перевагу слід віддати декоративних деталей у вигляді орнаментів на шторах, меблевій оббивці, де прикрасою виступає натуральна шкіра, комбінації таких матеріалів як бетон і скло, метал і світяться лампи. Для перетворення старовинних речей та інтер'єрних деталей можна задіяти свою фантазію і власноруч реставрувати предмети.

Для прикраси стін використовують великі шестерінки різних розмірів або пружини з годинникових механізмів, як альтернативу сучасним картинам. Завдяки старовинним вікторіанському свічнику, ліхтаря або дзеркальної рами можна зробити особливий акцент в інтер'єрі. Елементи як болтів і поршнів, а також інших запчастин від техніки можуть бути використані як основа для виготовлення стільців і столів, підвісних полиць або світильників.

Як стилізованих прикрас дизайнери рекомендують розглядати варіації старовинних фотографій, гравюр, картин. Приверне до себе особливу увагу і декор у вигляді гербарію в рамках, карт, телескопів, старих друкарських машинок, ваг і т.д. Також в якості ефектного і відмінного декору можна використовувати різноманітні макети: старовинні кораблі, літаки, параплани, дирижаблі. Скляний шафа в медичній тематиці можна заповнити різноманітними баночками, колбами, пробірками і склянками. Привабливий зовнішній вигляд характерний і для сталевих крісел і стільців, глобуса з колесами, старовинного шолома водолаза.

ТЕМА 15. Стиль Шеббі-шик в інтер'єрі – чарівність старовини

Стиль Шеббі-шик – це романтична елегантність. Для особливого, неповторного, але вельми впізнаваного і затишного інтер'єру характерна легкість, легкість, простота і елегантне оформлення.

Трохи історії

Під поняттям Шеббі шик стиль мається на увазі напрямок штучно-постарених і відреставрованих меблевих гарнітурів попередніх періодів. стиль Шеббі з'явився порівняно недавно, йому всього лише третій десяток років. Засновницею даного стилю стала Рейчел Ешвел, яка свого часу любила бувати в антикварних магазинах і на блошиних ринках, де вона

підшукувала цікаві предмети інтер'єру для свого житла. Англійка реставрувала куплені вироби, штукатурила, перефарбовувала і оформляла їх оббивками. Захоплення молодого дизайнера привели до того, що відповідно до подібних меблевими гарнітурами стали підбиратися інтер'єрні елементи у вигляді шпалер, люстр і декору.

Для суто жіночих інтер'єрів Ешвелл характерно затишне виконання. По закінченню деякого часу її дизайнерські композиції стали вельми популярними, що призвело до того, що дизайнер надавала послуги в онлайн-режимі, після чого відкрила мережу своїх власних магазинів. Коли кількість шанувальників стилю збільшилася, Рейчел вирішила випустити спеціальні книги.

Відповідно до особливостей Шеббі шику, безіменного напрямки, стали оформлятися заміські будинки. Англійці реставрували меблеві предмети, що дісталися їм у спадок.

Сучасний шебби шик

Сучасні інтер'єри не обмежені лише блідими концепціями старовинних англійських напрямків. Тенденції моди посприяли тому, що сучасні інтер'єри поєднують в собі відгомони потертого шику, ретро-стилю і вантажного напрямку. Найбільш популярними інтер'єрними шебби композиціями виступають дизайни 50-60 років, а також інтер'єри у вигляді шебби етно і еклектики. У той період, коли англійці переймають характер вікторіанського стилю, в Італії формується тосканское напрямок, у Франції – прованську, а в Греції – античне. В цей же час на територіях союзних країн створюються стилі у вигляді радянського арт-деко і російського модерну.

Шеббі-шик інтер'єр є відносно незмінним з початку свого формування. До головного критерію меблів можна віднести її минуле, яскраві відмінності, характерні для минулих епох. При створенні інтер'єру в стилі Шеббі-шик керуються головним принципом у вигляді стилізації всіх елементів інтер'єру.

Інтер'єр в стилі Шеббі-шик це приємні дрібнички, що сприяють створенню ненав'язливою обстановки в приміщенні. Використовувані інтер'єрні предмети ошкурівать, фарбують або піддаються декупажу.

Відмінні риси

Шеббі стиль має на увазі під собою деякі правила, керуючись якими можна правильно реалізувати даний інтер'єр:

- наявність знань і навичок стилістів або дизайнерів;
- вміння знаходити привабливість в старовинних і вже побували в експлуатації виробах;
- наявність тонкого чуття в різниці між вишуканим і грубим характером старих предметів.

Такий стиль оформлення стане відповідним рішенням для творчих особистостей, в той момент як навряд чи припаде до смаку, людині, що володіє строгими поглядами, звиклому до абсолютного порядку. Це пояснюється тим, що не кожному буде до душі дорогий шафа з натуральної деревини, в якому не вистачає дверної ручки. Найбільш придатними приміщеннями для втілення шебби ідей виступають спальні і вітальні кімнати. Оформлення всього будинку відповідно до цього стилем – це досить складне завдання, так як для такого оформлення необхідні великі витрати, а також такий інтер'єр у всіх кімнатах перетворить елітні апартаменти в ляльковий будиночок.

Оформлення інтер'єру в стилі Шеббі-шик

Інтер’єр шебби володіють спокійним і нарочито простим характером. Тому ні в якому разі не варто додавати сучасність в таке оформлення. Тим, хто хоче оформити дизайн в даному стилі, слід відправитися на барахолки, блошині ринки і місця, де продають антикварні речі. Головна проблема, з якою можна зіткнутися при оформленні даного інтер’єру це труднощі при створенні інтер’єрів в кімнатах для хлопців і чоловіків. Адже шебби, ще також званий «бабусин», навряд чи оцінять молоді динамічні чоловіки.

Вікна

Для будинків і квартир з інтер’єрами в стилі Шеббі-шик характерна наявність високих, прямокутних або арочних вікон, а також велика кількість перегородок. Для оформлення природно постарених рам використовують

білі або сірі відтінки. В якості прикрас для вікон можна використовувати штори в молочно-кавових або квітково-кисільні тонах.

Матеріали

В якості основного матеріалу для пошиття фіранок, чохлів, декоративних подушок і меблевої оббивки використовується тканина. У таких інтер'єрах переважають переважно керамічні або скляні вироби у вигляді чайних сервізів і декоративних люстр. Також мідний акцент можна зробити при використанні антикваріат ламп, мийок, дзеркал.

Стіни

Поверхні стін можна обробити при використанні таких прийомів:

- гладкі, оштукатурені поверхні стін покривають білою матовою фарбою;
- підстава може бути оформлено при використанні кольорової штукатурки, зі слідами від шпателя;
- в якості відповідного матеріалу можна використовувати шпалерні полотна з наявністю дрібного рослинного принта або великих вензелів;
- всі стіни або одну з поверхонь можна зашити дерев'яною вагонкою.

Як доповнення до стін можна застосувати ліпні молдинги і об'ємні елементи. У рідкісних випадках для прикраси стін використовують наліт старовини. У таких випадках в поверхні фарбують в темні тони, після чого наносять на них світлу фарбу, і зачищають при використанні наждачного паперу.

Стелі

Стеля в шебби інтер’єрі може бути оформлений при використанні способів у вигляді:

- фарбування;
- декорування при використанні венеціанських штукатурок;
- покриття панелями з дерева;
- побілки.

Стельова зона може виступати в якості фону в старовинному інтер’єрі. Якщо в приміщенні присутні предмети, які здатні притягувати на себе погляди, то стельову зону роблять гладкою і рівною, пофарбованої в однотонну фарбу або побілку. Якщо в приміщенні переважає достатню кількість вільного простору і присутній прості меблі, тоді для оформлення стелі використовують декорування під старовину.

Підлога

Найбільш традиційним і звичним оформленням в подібних інтер'єрах виступають деревні покриття. При створенні сучасних інтер'єрів фахівці віддають перевагу кам'яної або керамічній плитці, килимах і т.д. Оформляючи підлогу, необхідно керуватися призначенням кімнати. Часто підлогу фарбують фарбою світлих відтінків.

Текстильні вироби

Створюючи інтер’єрну композицію в стилі Шеббі-шик, необхідно особливо уважно підійти до вибору предметів декору та текстилю, де переважними виступають наступні варіанти:

- для штор характерно достаток драпірувань, незвичайна обробка і різноманітні деталі;
- покривала і пледи;
- меблеві чохли;
- варіації декоративних подушок;
- столовий текстиль у вигляді скатертин та серветок.

В процесі вибору текстильних елементів перевагу краще віддавати виробам, основою яких є натуральні тканини. Також текстиль може бути доповнений принтами і орнаментами у вигляді рослинності або анималистических зображень.

Часто перевага віддається елементам з наявністю бантів. Відносно кольорової палітри, то вони повинні бути підібрані відповідно до допустимими правилами, характерними для шебби шику. Вибирає кольори для даного інтер’єру, перевагу слід віддавати тим відтінкам, які будуть

ідеально гармоніювати із загальним дизайном кімнати.

Меблі

В будинках і квартирах, оформлених в стилі Шеббі-шик, присутні старовинні варіанти меблів. При цьому перевагу рекомендовано віддавати таких меблів, на якій видно різні старовинні відбитки у вигляді потертостей, тріщин або стесаних кутів.

Меблі повинні володіти не тільки привабливий зовнішній вигляд, але також і функціональністю. На етапі розстановки меблевих гарнітурів необхідно розставляти предмети таким чином, щоб наповнити кімнату максимальним комфортом і затишком.

Відмінні риси меблів в стиліШеббі-шик:

- в якості матеріалів для меблевої фурнітури повинна виступати латунь, мідь, бронза і т.д;
- предмети меблів, доповнені елементами у вигляді вітражів, мозаїк, декупажу та т.д.
- різьблені, витіюваті і ажурні візерунки;
- прикраси та додаткові аксесуари у вигляді молдингів, фрезеровок, карнизів, плінтусів і т.д.

Також при оформленні подібних інтер’єрів багато дизайнерів віддають перевагу незвичайних меблів у вигляді лавок, бюро і т.д. В якості гарного доповнення стане плетені меблі. Також необхідно приділити увагу меблевій оббивці.

Рекомендації при виборі декору

Декору в стилі Шеббі відведена особлива роль. На самому початку в якості декору використовувалися меблеві чохли, дитячі іграшки та в’язані пледи, які з часом доповнилися прикрасами у вигляді чайних сервізів, абажурів, шкатулок.

Доречним доповненням до інтер’єру стануть картини, виконані в непомітному і досить легкому виконанні. Також в якості декору для стін можна використовувати розписні варіації тарілок, підвісних горщиків з квітами, декоративних обробних дощок і мініатюрних полиць. На столах і тумбах ефектно виглядатимуть ажурні скатертини і серветки.

Світло

Основним правилом освітлення в стилі Шеббі виступає розсіяний і не дуже яскраве світло. В якості основного освітлювального приладу варто розглянути люстру, переважно в масивному оформленні з наявністю додаткових елементів. Часто сучасні дизайнери віддають перевагу бра, настільним і підлоговим торшерами.

ТЕМА 16. Авангард в інтер’єрі – виклик традиціям і часу

Авангард стиль – це яскраве напрямок, характерне для живопису, архітектурного дизайну, моди, літератури і музичних течій. На сьогоднішній день стиль авангард можна охарактеризувати як все протилежне класичної усвідомленості. Авангард виступає в якості культурно-естетичної основи, яка може претендувати на роль нового напряму. У авангардизм основними виступають: сучасність стилю, новомодний концепт і прагнення відповідати модним тенденціям.

Історичні факти

Для зародження стилю характерно початок XX століття. Спочатку для терміна була властивий військовий характер, проте в період революції у Франції авангард наповнився інший метафоричної складової.

В кінці 19 століття термін «авангард» спостерігається в сфері художньої критики, як спосіб позначити перелік новітніх і передових рішень. Після закінчення Другої світової війни дане слово використовується як об’єднуюче значення, що прикріплюється до всіх напрямків мистецтва, для яких характерна антитрадиційність форм.

Авангард і модернізм володіють певними подібностями в мистецтві. І по сьогоднішній день співвідношення цих двох термінів до кінця не з’ясовано: вони є повністю протилежними і в той же час взаємозамінними. Однак модернізм більше визначають як попередника авангардизму, даючи визначення відмінних рис стилів. Модернізм можна назвати естетичним бунтом, який характеризується переворотом в мистецтві. Під авангардом

також зрозуміло бунт протистоянь, норм художніх звичаїв різних течій.

Найбільш виділився російський стиль в живописі спільно з Казимиром Малевичем і Василем Кандинским – зразками російського авангардизму. Авангард виступав в якості незадоволеності тоталітарному регламенту, що характерно для часів СРСР.

Відмінності, характерні для авангардизму, визначаються рисами у вигляді:

- усвідомлених експериментів;
- руйнівною запалу;
- антитрадиційна;
- принципових новаторських рішень, характерних для форм, прийомів, засобів;
- епатажу і навіть скандальності;
- стирання граней між напрямками мистецтв, синтезом мистецтв.

Поява авангарду в переломні часи посприяло тому, що напрямок вважається руйнівником, пророком і творцем нових ідей. Варто зауважити, що всі представники бачили по-різному даний напрямок, що спричинило за собою велику кількість авангардних напрямів.

Особливості стилю

На сьогоднішній день авангардиста можна охарактеризувати як новатора в живопису, архітектурі, дизайні, моді, музичних напрямках. Під мистецтвом авангарду мається на увазі наявність цілого пласта різноманітних течій і тенденцій.

Для часів 60 років характерно другий розвиток авангардизму в вигляді поп-арту. Даний вид мистецтва розрахований на масові аудиторії. Поп-арт

має на увазі під собою те, що все може перетворитися в предмети мистецтва. Великий представник даного напрямку американець Р. Раушенберг називає це мистецтвом поза мистецтвом за рахунок стирання кордонів між реальністю і роботами майстрів. Даний напрямок і по сьогоднішній день можна помітити в фільмах, рекламах, а також життя.

У 70 роки поп-арт змінює концептуалізм, основа якого наповнена беззмістовністю. Приблизно в цей же час люди знайомляться з боді-артом, що має на увазі під собою тіло як об'єкт мистецтва.

На сьогодні авангардизм є мистецтвом спокійного суспільства. Йому не характерно вчити, пропагувати і конфліктувати, а лише мати право на існування також як і інших напрямках. В основному сучасний авангард характерний для світу моди. Творцем авангардної моди в одязі є П'єр Карден.

Відмінні риси сучасного авангардизму визначаються використанням:

- асиметрії;
- нестандартних силуетних ліній;
- незвичайних форм;
- яскравих гам;
- екстравагантних сполучень, контрасту;
- різних напрямків, тканинних матеріалів, фактур.

Авангард в сфері архітектури

Для більшості архітектурних елементів характерні спрощені форми, де присутній акцент на кутові частини. Це будинки виконані у вигляді веж з наявністю кутових лоджій і балконів. Для житлових комплексів Москви даного періоду можна дати таку ж високу оцінку, як і європейським аналогам у вигляді житлових кварталів в Берліні, Амстердамі, Відні. Якщо порівнювати роботи іноземних майстрів, то вони є більш чудовими, ніж шедеври радянських майстрів. Але тут слід сказати про ряд труднощів, в яких доводилося працювати нашим співвітчизникам.

Сьогодні Роттердаму можна дати оцінку як самому авангардному європейському місту. Всім його жителям надається можливість милуватися елементами архітектури, в польоті, в повітрі. А відвідавши музей Бойсансаван Бенінгена, можна ознайомитися з різноманітними видами творів.

Для деяких архітектурних робіт в авангардного напрямку характерна якась абсурдність. До таких можна віднести унітаз на постаменті М.Дюшана.

Відповідно до цього стилем побудовано житло архітектора Мельникова в 1929 році. Ця будова відповідне рамкам конструктивізму. У будинку не передбачається наявність балок і крокв, а альтернативної заміною їм виступає тес, укладання якого виконана на ребро. Просте виконання і утилітаризм форм, де повністю відсутня декор, є особливістю даного течії.

Оформлення інтер'єру в авангарді

Авангард стиль інтер’єру користується особливою популярністю в сучасному світі. Всім, хто є родичем бунтарства і новаторства, даний напрямок стане найоптимальнішим варіантом.

Архітектура і дизайн – це часті сфери, для оформлення яких використовується дана течія. Багато офісних приміщення і відомі ресторани, прикрашені фотографіями даного стилю. У авангардизм присутній протест і іскательство. Для того щоб створити авангардну обстановку в будинку, необхідно індивідуально підійти до вирішення питання. А щоб спроектувати проект в авангардному стилі, необхідно орієнтуватися на переваги його власників.

Важливо розуміти, що протилежністю авангарду виступає не настільки класицизм, скільки напрям, для якого характерна наявність формальних красот і раціоналізму. Неправильно прирівнювати авангард до мінімалізму або хай-тек напрямку. Для стилю характерна наявність найменшою функціональності. Головними критеріями тут виступають кольору і форми, не прив’язані до функціональності. Можливе використання абсолютно непрактичний, але привабливих зовні речей, що протилежно для готичного напряму.

До асоціаціям авангардного стилю можна віднести яскравість,

ефектність і нестандартне виконання. Обов'язковою умовою є присутнє торжество контрастів. Важливо правильне поєднання тонів, форм, світла і тіні.

Головні кольори в авангарді

Кольорові гами є основні принципові особливості авангардизму. Поєднання яскравих кольорів в незвичайному форматі є основою даного стилю.

Авангард в дизайні користується високою популярністю, що сприяє створенню неоригінальних і незвичайних дизайнерських рішень. Для організації інтер'єру в даній тематиці не варто боятися експериментувати з фарбами. Для оформлення однієї стіни можна використовувати білий колір, а для іншої чорний. Біля білої стіни буде доречно виглядати крісло чорного кольору, а чорну стіну можна доповнити бра з наявністю світлих елементів.

Освітлення

Хороший світло дозволяє бачити переваги яскравих кольорів і контраст. Дизайнерські рішення в авангард тематиці втілюють в собі енергію, світло і новаторський підхід.

Важливо забезпечити повноцінне висвітлення в приміщенні: днем за рахунок великих вікон і строкатих вітражів, а вночі за допомогою використання різних предметів світла. Завдяки світильників можна не тільки створити необхідний ступінь світла, але так само і доповнити інтер'єр оригінальними приладами.

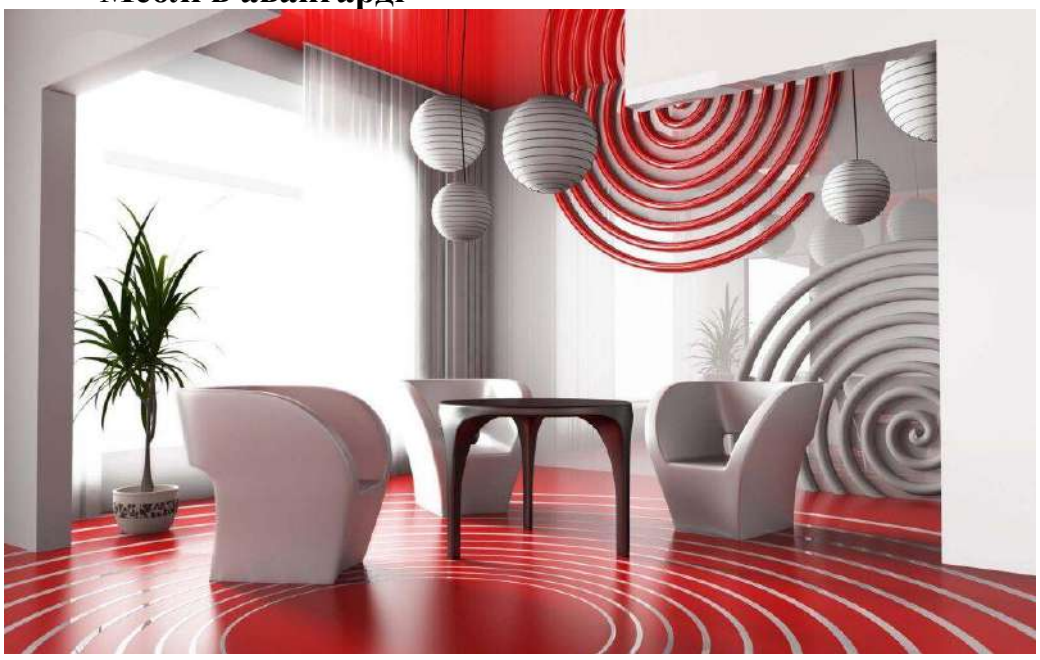
При оформленні приміщення в авангардному стилі доречно розглядати креативні люстри і торшери, оригінальні види світильників.

Матеріали

Вибір використовуваних матеріалів для підлог, стін і стельових зон досить демократичний в асортименті. Сьогодні можливе використання сучасних матеріалів у вигляді пластику, текстилю, ламінату, лінолеуму. Для оформлення стель можна використовувати конструкції підвісної і різнорівневого типу, за традицією, виконані в білому кольорі, а в якості матеріалів для оформлення стін використовувати фарбу. Неприйнятні шпалери з малюнками, можливе використання однотонних або металізованих полотен.

Меблі в авангарді

Для меблів характерна оригінальність, наявність цікавих елементів і особлива енергія поряд з функціональної стриманістю. Допускається

експериментувати з формами меблів. Наприклад, вибрати диван з наявністю напівкруглої і квадратної форми, які поєднуються в одному виробі. Допускаються різноманітні види асиметрії або меблі, виконана в простих геометричних формах.

У приміщеннях в стилі авангард не повинні бути присутніми зайві елементи. Важливо наявність вільного простору. Для оформлення кухні можна використовувати склопластик і меблі прямокутних форм. В якості меблів для оформлення спальної кімнати можна розглядати ліжко-подіум і оригінальну шафу-купе. Розмістивши в вітальні кімнаті мінімальну кількість меблів, ваз і картин, результатом стане стильна і сучасна кімната.

Оформлення стельової зони

Для стелі в стилі авангардизму рекомендовано використовувати підвісні багаторівневі конструкції, які створять неординарну обстановку в кімнаті.

Віконні і дверні системи

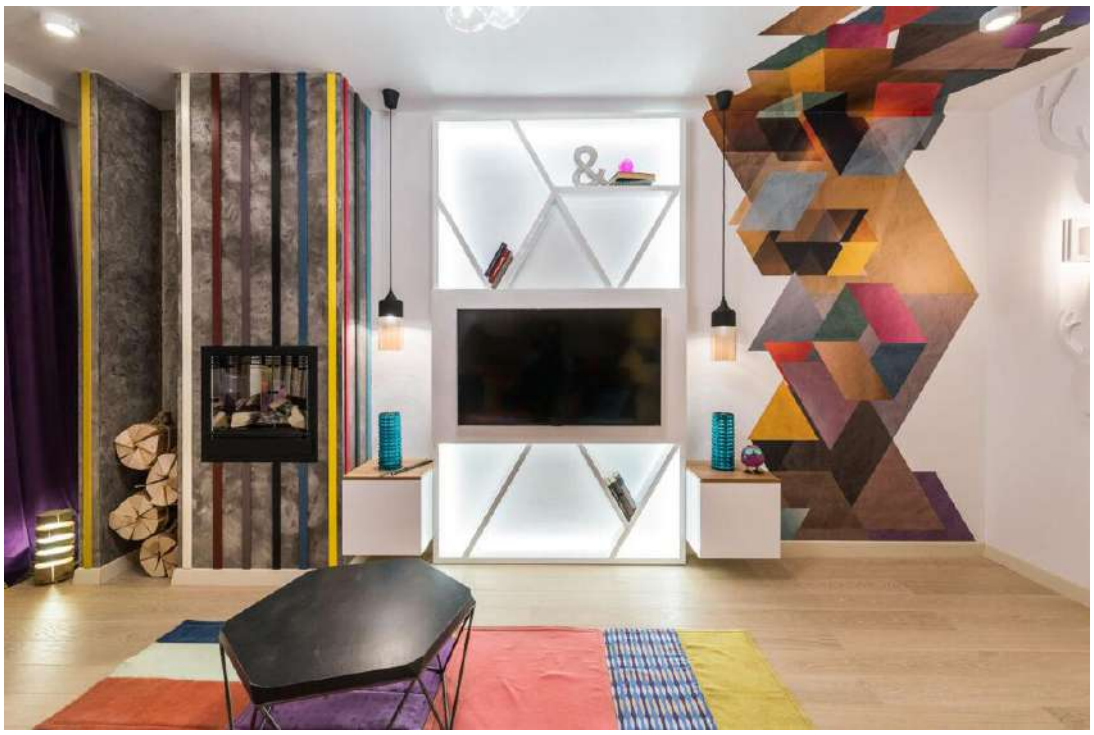

Вікнам характерно виконання не настільки практичної функції, скільки декоративної. Вікна можуть використовуватися також з метою декорації внутрішніх несучих конструкцій. Це додасть інтер'єру незвичайності і своєрідності, що характерно для авангарду.

Необхідно дотримуватися контрасту при оформленні вікон. Штори можуть відповідати яскравим відтінкам, також можливе використання рулонних штор.

Дверні конструкції можуть бути виконані у вигляді стандартних орних конструкцій, а також унікальних моделей, основою яких виступають сучасні матеріали.

Елементи декору

Як елементи декору необхідно використовувати предмети, виконані в геометричних формах. Основними видами матеріалів виступають матеріали у вигляді скла, металу, кольорового, пластика, яскравою кераміки. Для декору стін використовують картини, написані в стилі авангард.

ТЕМА 17. Готичний стиль в інтер’єрі – від Середньовіччя до наших днів

Готичний стиль – це таємниці, містична атмосфера і лицарська романтика. Деяким він здається похмурим, зайво драматичним і навіть лякає. Однак готику потрібно розглядати ширше і не боятися експериментувати, використовуючи її кращі якості для створення стильного і неповторного інтер’єру.

Історія походження

Готичний стиль в інтер’єрі розвивався в Європі в період з дванадцятого по п’ятнадцятий століття. Він сформувався на основі

романського стилю і поступово витіснив свого попередника. В цей час росли міста, розвивалася торгівля, техніка і ремесла, завдяки чому назріли і зміни в архітектурі: собори і світські будівлі змінили конструкцію і потягнулися вгору. Як така, готична архітектура зародилася в Північній Франції, а першим її зразком вважається монастир Сен-Дені.

Термін «готика» з'явився набагато пізніше і означав «середньовічне мистецтво», яке було потрібно відокремити від ренесансу на історичній часовій шкалі. Готичний стиль архітектури вплинув на живопис, літературу, моду, скульптуру і дизайн інтер'єрів. У ньому була яскраво виражена містична релігійна складова, духовний порив, звернення до вічності, тяга душі до загадкового і незвіданого.

Особливості стилю

Готичний інтер'єр вимагає просторого приміщення і високих стель. У маленьких кімнатах краще задовольнятися кількома елементами на додаток до основного стилю.

Для відтворення атмосфери середньовіччя знадобляться натуральні матеріали грубої обробки. Традиційно це камінь, дерево і темний кований метал. Сьогодні можна використовувати їх аналоги, що імітують колір, текстуру, спосіб кладки і т.п.

Архітектура

У дванадцятому столітті архітектура вважалася одним з найважливіших видів європейського мистецтва. В першу чергу це стосувалося церков і соборів: будівлі релігійного призначення служили красивими зразками зодчества, а також живопису і скульптури. На формування готичної архітектури вплинули не тільки світоглядні і культурні традиції, але також поява нових будівельних технологій:

- стрілчасті арки – дозволили проектувати і будувати собори без великої кількості внутрішніх стін, оскільки могли витримувати навантаження звід;
- каркасна система – дозволила раціонально розподіляти навантаження, збільшувати висоту будівель, економити на будівельних матеріалах.

Завдяки цим нововведенням, архітектори змогли розширити простір усередині соборів, впустити в них повітря і світло, а зовнішній вигляд зробити більш граціозним.

Оформлення інтер'єру в готичному стилі

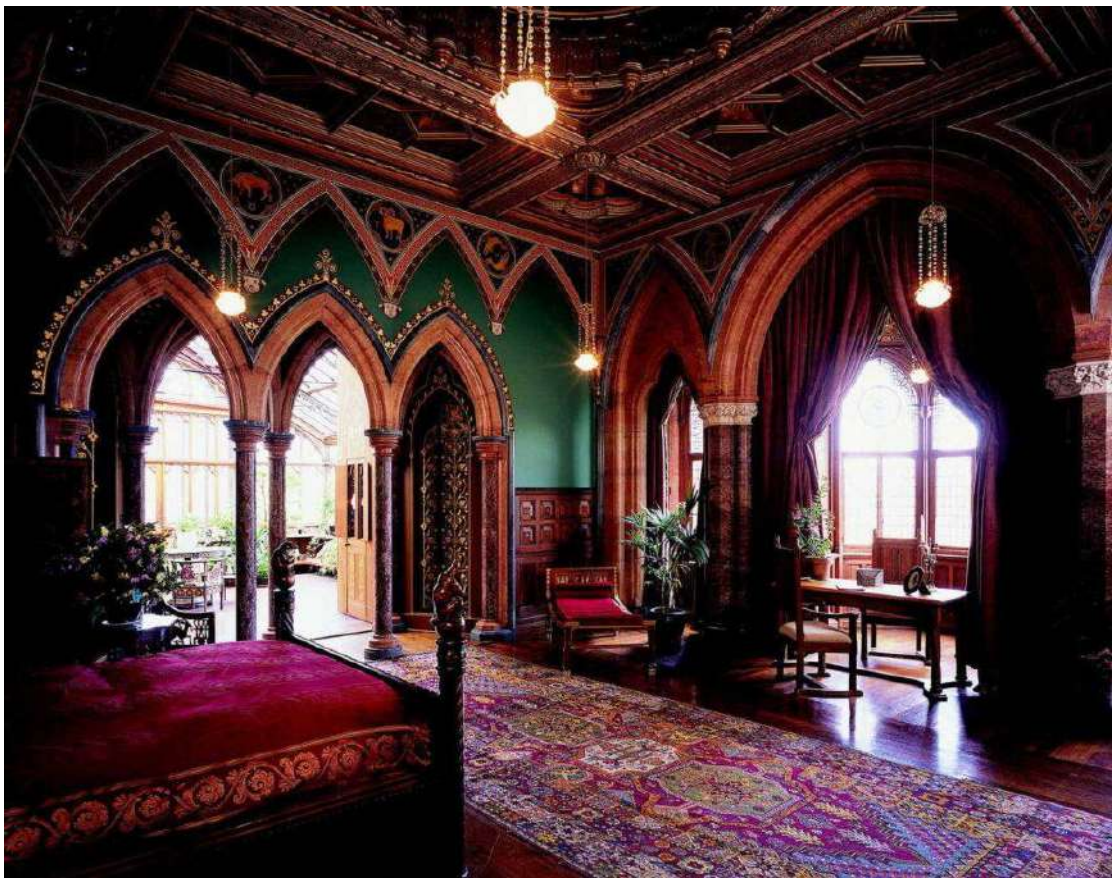
Інтер’єр в готичному стилі краще виглядає в просторому будинку з високими стелями. В ідеалі архітектура і екстер’єр котеджу повинні бути відповідними: наприклад, це може бути будинок, побудований в стилі замку. Оскільки готичне оформлення має на увазі темні тони, важливого значення набуває велика кількість світла. Для цього стилю підійдуть великі високі вікна, бажано стрілчасті.

Основні матеріали для оздоблення приміщень:

- камінь;
- деревина;
- темний кований метал;
- скло.

Пластик і інші сучасні матеріали краще не використовувати за винятком випадків, коли вони достовірно імітують натуральне дерево або камінь. Дерев’яне оздоблення та предмети інтер’єру можна прикрашати різьбленням і покривати позолотою. Величність, розкіш і розмах повинні бути присутніми в готичному інтер’єрі, надаючи внутрішньої обстановці будинку воістину королівського вигляду.

Колірна гамма інтер’єру

Готичний стиль інтер’єру передбачає темну гаму кольорів через специфіку епохи і використовуваних матеріалів. Однак сучасні кімнати в такому оформленні вийдуть занадто похмурими – жити в них буде не дуже затишно. Щоб запобігти подібний ефект, дизайнери рекомендують в якості основного тону використовувати бежевий, пісочний, світло-сірий, блідо-жовтий і навіть білий кольори. Доповнюють стануть тони, традиційні для готики:

- темний синій;
- фіолетовий;
- пурпурний;
- бордо;
- чорний;
- темно коричневий.

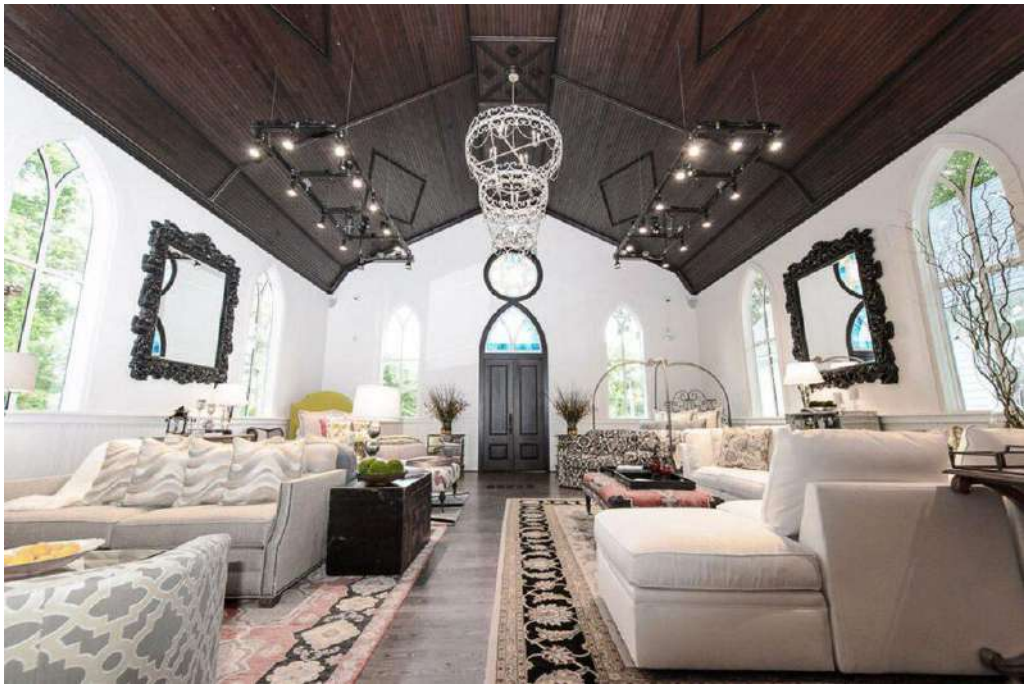
Обов’язковим елементом готичного інтер’єру є кольорові вітражі. Їм можна дозволити найяскравіше буйство фарб: жовті, червоні, зелені, сині, золоті. Для декорування меблів та поверхонь сміливо використовуйте позолоту, бронзовий колір, патинування, а також суворе сріблення.

Освітлювальні прилади

Щоб бути величною і комфортною, готична обстановка вимагає інтенсивного освітлення. У будинку повинно бути багато освітлювальних приладів, виконаних в дусі епохи. Перш за все, це люстра з кованого металу з «колесом» і свічками – часто її підвішують на ланцюгах. Сучасні варіанти оснащені лампочками у вигляді свічок і можуть мати дизайн, максимально наближений до середньовічного. Залежно від задуму і переваг, можна вибрати стилізований або фантазійний варіант. Крім того, в інтер'єрі повинні бути світильники і лампи у вигляді факелів, канделябрів, свічників.

Меблювання

Для готичного інтер'єру характерна масивна висока меблі: двостулкові шафи, посудні буфети, столи з різьбленими елементами, стільці з високими спинками та інше. Предмети меблів виготовляються з цілісного масиву дерева – дуба, кедра, горіха, сосни. Декором служить різьблення,

ковані елементи, художній розпис, позолота і сріблення. Щоб підкреслити атмосферу готики, скляні дверки шаф і буфетів можна розписати на зразок вітражів або зробити справжні вітражні вставки. Характерним для готики є кругле вітражне вікно, зване «готичної трояндою», його можна встановити на меблях, дверях або перегородках.

У кімнаті для прийому гостей доречні високі різьблені крісла, з вигляду нагадують трон, а також круглі столи, дзеркала у важких золочених рамах. Центральним елементом вітальні служить великий камін з кованими гратами і обробкою з натурального каменю. Готичний камін прикрашають різьбленням, кельтськими орнаментами, геральдичними знаками.

У спальній кімнаті розміщується велике ліжко з високим узголів'ям і балдахіном. Вона може бути виконана з темного дерева і прикрашена різьбленням або декорована кованими елементами. Також в спальні знайдеться місце для одежної шафи, великого дзеркала і масивного різьбленого скрині.

Оздоблювальні матеріали

Для обробки поверхонь вибирають натуральні матеріали або їх сучасні імітації. Стіни можна просто обштукатурити або пофарбувати матовою фарбою. В якості альтернативи використовують дерев'яні панелі, гобелени, мармурову мозаїку. Однак важливо дотримуватися балансу і не перевантажувати приміщення різними елементами. Якщо в кімнаті планується зведення арок, облаштування ніш або вітражів, стіни краще оформити однотонної обробкою.

Готичний підлогу виготовляють з каменю або грубих дерев'яних дощок. Стелі можна декорувати балками і кроквами, прикрасити різьбленням і художнім розписом. Стилізований нервюрний звід – ще один

прийом для відтворення готичного стилю. Для нього характерні витіюваті переплетення арок, з'єднаних зі стіновими колонами.

Стрілчасті вікна стануть яскравим впізнаваним елементом готичного інтер'єру. Верхня частина такого вікна виконана у вигляді двох напівкруглих арок, що перетинаються під кутом. Ще один типовий для готики вид вікна – «троянда»: вітражний коло з фігурними палітурками, які поділяють вікно на окремі «пелюстки». Якщо немає можливості зробити в будинку стрілчасті або круглі вікна, можна обмежитися високими прямокутними, прикрасити їх ліпними візерунками, кованими елементами, вітражами.

Декорування інтер'єру

Дизайн приміщення в готичному стилі повинен бути добре збалансований: потрібно домогтися відчуття простору, наповненості повітрям, прагнення вгору. Декоративних деталей повинно бути в саму міру, щоб підкреслити стилістику, але не перевантажити інтер'єр готика.

Один з основних елементів декору – вітражі. Ними можна прикрасити вікна, меблі, двері, перегородки. Стрілчасті вікна з вітражами не потребують оформлення шторами, а для прозорих можна підібрати щільні портьєри з драпіруванням і різьбленим або кованим карнизом.

Стіни з однотонною обробкою декорують тематичними гобеленами з лицарськими або замковими сюжетами. За часів середньовіччя картини не були поширеним декором, однак в пізніший готичний період популярним став жанр портретів. В сучасних стилізованих інтер'єрах можна повісити картини в золочених рамах, що зображують лицарські турніри, портрети людей в середньовічних костюмах, готичні собори і т.п.

Оббивку для м'яких меблів виготовляють з оксамиту, жаккарда, гобелена або парчі. При цьому вибирають темні тони – синій, фіолетовий,

бордовий, коричневий. На підлозі у вітальні і спальні можна покласти теплий килим в такій же кольоровій гамі.

Атмосферними предметами декору служать освітлювальні прилади, такі як кована люстра на ланцюгах, світильники-смолоскипи, настільні та підлогові канделябри. Також для готика стилю характерно мистецтво скульптури: не тільки ліпні елементи, але й повноцінні скульптури і статуетки з мармуру, бронзи, срібла, коштовного дерева. Розкіш середньовіччя підкреслять різьблені бронзові вази, срібні кубки, чаші і блюда. Великі дзеркала можна повісити в рамах з бронзи, що потемніло срібла, патиноване або позолоченого металу. І, звичайно ж, в готичному інтер'єрі не обійтися без декору лицарської тематики: старовинної зброї, щитів, обладунків, трубного роги, зображення гербів і девізів.