

Ольга ТИТОВА,
директор Централизованной библиотечной системы г. Берёзовский Свердловской области,
Антон ОВИНОВ, архитектор,
директор архитектурной мастерской «СМАРТ»

ИДЕЯ, КОМПОЗИЦИЯ И ЦВЕТ В ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИИ

Статья 4*

В очередной статье цикла речь пойдёт о том, как «поймать» правильную идею для своей концепции, реализовать её в цветовых решениях, композиции, применить теоретические знания на практике и получить красивый результат.

НАЧНЁМ С ИДЕИ

Во всём должна быть гармония! В цвете и вещах, которые нас окружают, особенно! Наш мозг устроен так, что, если неправильно скомпоновать цвета или перенасытить интерьер предметами, можно получить обратную реакцию, неудовлетворяющую ни наших посетителей, ни нас.

До сих пор люди уверены, что единственные предметы мебели в библиотеках – это стеллажи для книг и стол для библиотекаря. Порой и сами сотрудники библиотек не понимают, как сделать пространство комфортнее и уютнее. Хотя нет! Уютнее можно сделать за счёт множества горшков с цветами и предметов быта прошлых лет, которые принесли читатели, потому что жалко выбросить. Мы ничего не имеем против ор-

ганизации музея в библиотеке, если нет музея поблизости. Но! Не нужно захламывать помещение, нужно знать меру и учиться правильно и грамотно использовать пространство. Если хочется организовать экспозицию быта или зону с подарками от читателей, значит нужно продумать, какую часть пространства под это выделить, как будет размещаться экспозиция и удобно ли будет посетителям библиотеки, и не противоречит ли это правилам противопожарной безопасности и т.д.

Для примера можно привести одну из библиотек, которой удалось удачно вписать в современный интерьер объекты истории, переданные ей равнодушными жителями. Речь идёт о Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина г. Рязани. Необходимо отметить, что площадь этой библиотеки внушительная и предметы экспозиций и мебели удалось

Центральная городская библиотека им. С.А. Есенина, г. Рязань.

* Продолжение. Начало см.: Титова О., Овинов А. Приводим себя в порядок. Статья 1 / О. Титова, А. Овинов. – Современная библиотека. – 2023. – № 1. – С. 32–37; Титова О., Овинов А. Готовим техзадание. Статья 2 / О. Титова, А. Овинов. – Современная библиотека. – 2023. – № 2. – С. 48–53; Овинов А. Выбираем дизайн-студию. Статья 3 / А. Овинов. – Современная библиотека. – 2023. – № 3. – С. 50–53.

развести по разным участкам помещения, определив их в тематические зоны. Очень важно, что высота потолков в библиотеке более трёх метров, большие окна, а значит много свободного пространства, света и воздуха.

Первоочередную роль в создании гармоничного библиотечного пространства играет идейный замысел. В наших предыдущих статьях мы говорили о дизайн-концепции и техническом задании, которое нужно дать архитектору для выполнения качественного проекта. Но также необходимо продумать идею, которая объединит дизайн-проект и задаст направление для его воплощения в интерьере. В большинстве случаев идеи черпают из культурного наследия территории, личностей, который внесли большой вклад в развитие культуры де-

ревни или города, соединяют литературную составляющую с технологичной тематикой.

Опять же вернёмся к Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина в г. Рязани. Идейная составляющая её дизайн-проекта лаконичная и простая, использована монохромная цветовая гамма в интерьере и мебели, что позволяет дополнять интерьер «говорящими» акцентами.

Находясь в библиотеке, мы понимаем идеологию, которую нам постарались донести создатели пространства – это сохранение аутентичности Рязанской культуры: через предметы быта прошлых лет, картины и скульптуры местных художников, литературные произведения местных авторов. Безусловно, в именной библиотеке многие интерьерные решения строятся именно на имени – это уже обязывает инициато-

ров библиотечного преобразования самый главный акцент поставить именно на нём.

Ярким примером является Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова в г. Красноуральске Свердловской области. Вся дизайн-концепция выстроена по мотивам сказов Павла Петровича Бажова. На стенах расположены крупные изображения иллюстраций из сказов, в такой же цветовой гамме выполнена мебель, погружая тем самым читателей библиотеки в быт и события, описанные Бажовым.

При планировании модернизации в Центральной городской библиотеке г. Берёзовский, мы столкнулись с проблемой создания концептуальной идеи, но общими с архитектором усилиями нам удалось придумать пространство, притягивающее жителей своей оригинальностью, функциональностью и доступностью.

В процессе обсуждения мы вспомнили, что в истории библиотеки был клуб любителей научной фантастики, он существовал на протяжении многих лет, и произведения Рэя Брэдбери пользовались огромной популярностью среди жителей. Антуан де Сент-Экзюпери безоговорочно подходил в пару к Брэдбери. Произведения этих авторов проверены временем и читателями разных поколений, они до сих пор входят в список самых читаемых авторов. Философские размышления о человеке в этом мире, взгляд в будущее, образы космоса, – всё это было способно придать образу нашей библиотеки некую футуристичность, сформировать пространство, где молодёжь сможет находить точки опоры для дальнейшего развития, раскрывать свой потенциал и самореализовываться. А тематика произведений, их идейная составляющая хорошо вписывались в стиль «лофт», в котором мы планировали оформить залы.

В результате у нас получились разные тематические пространства.

Взрослый абонемент – зал Брэдбери – сочетает функции абонемента и читального зала с местами уединённого чтения. Актуальный фонд разме-

Центральная городская библиотека им. П.П. Бажова.
Фото с сайта «Библиотека нового поколения»

шён в пределах одного зала с учётом уровня читательского спроса. Часто спрашиваемые издания находятся в открытом доступе на линии движения читателей, мимо них никак не пройти. Для бестселлеров предусмотрена горка и мобильный книжный стеллаж, новая литература располагается на выставочных стеллажах напротив входа в зал.

Цветовая гамма зала также детально продумана:

- ✓ основной цвет стен – сдержанный и успокаивающий, наполненный глубиной и способствующий осмысленному, спокойному выбору литературы и чтению в помещении;
- ✓ использование контрастных цветов: светлый пол, тёмная кирпичная стена и тёмные бордюры на светлой стене, а также контрастные цвета на мебели, обеспечивают хорошее ориентирование для людей с проблемами зрения.

Младший абонемент – зал Экзюпери – устроен по тому же принципу, как и зал Брэдли: абонемент с элементами читального зала. Мы постарались отойти от тенденции наполнять пространство для детей излишней «детскостью» при выборе очень яркой цветовой гаммы и стеллажей в виде транспорта (паровозик, машинка). Наш интерьер комфортен, безопасен за счёт стеллажей, находящихся вдоль стен, обеспечивает полное погружение в информационную среду библиотеки и в свободный выбор литературы. Для создания свободного, светлого и дышащего пространства, способствующего полёту фантазии при прочтении литературы или свободному общению, обсуждению, просто отдыху, мы предусмотрели нестандартные мягкие зоны: Рыжий Лис и Полёт на воздушном шаре с зайцами.

Цветовая гамма зала также детально продумана:

- ✓ зелёный цвет успокаивает нервную систему юного читателя и способствует возникновению ощущения отдыха и комфорта;
- ✓ серый цвет определяет зону чтения и выбора книг для подростков.

Игровая зона – планета Розы – сделана по произведению «Маленький принц»

Центральная городская библиотека г. Берёзовский

Антуана де Сент-Экзюпери. Сегодня время диктует необходимость наличия в библиотеках детской комнаты, где каждый ребёнок проведёт время с пользой и увлекательно. Игровое пространство заполнено разнообразными игрушками и развивающими пособиями, детскими книгами на доступных для детей полках.

Событийная площадка – Марсианские хроники по произведению Рэя Брэдли. В обновлённой библиотеке мы придерживались принципа «в центре внимания – мероприятие», поэтому и помещение получило такое название.

Её площадь увеличена в два раза и размещается в центре библиотеки, рядом с гардеробом и кафе.

Мы постарались сделать пространство прозрачным с помощью большой стеклянной двери, что также символизирует открытость. Пользователи видят, что происходит внутри, и им понятен функционал помещения.

Компьютерный зал – временной полёт по произведению «Время, вот твой полёт» Рэя Брэдли. Он разбит на несколько зон:

- ✓ компьютерная;
- ✓ для индивидуальной работы;

- ✓ специально оборудованная для людей с ограничениями по здоровью;
- ✓ для чтения и хранения газет;
- ✓ для прослушивания аудиодисков.

Холл библиотеки, литературное кафе – Ракетное лето по произведению Рэя Брэдбери.

При проектировании дизайн-проекта нам хотелось сделать пространство, притягивающее своей нестандартностью и в то же время, чтобы оно было функциональным как для библиотеки, так и для посетителей. Им стал холл. Попадая в него, сложно понять, что это библиотека. Начинаем удивлять с порога. Нам удалось лаконично вписать в пространство ресепшн и кафе.

Литературное кафе призвано создать дополнительный комфорт для читателей и привлечь потенциальных пользователей. Библиотека географически очень удачно расположена, в шаговой доступности имеются магазины, остановка и разные учреждения, но места для отдыха и перекуса нет. Привлекая тем самым простых жителей города, мы ненавязчиво вовлекаем их в события библиотеки.

Пространство для молодёжи-2257 создано специально для молодых пользователей (по произведе-

нию «О скитаньях вечных и о Земле» Рэя Брэдбери). В нём можно заниматься, работать или просто играть в настольные игры. В помещении не предусмотрено место для библиотекаря, учитывая тот факт, что молодёжь не терпит вмешательства в своё пространство.

Идея нашей дизайн-концепции и стиля «лофт» позволяет сочетать новые тенденции и старые приёмы как на уровне визуального оформления, так и на символическом уровне, подчёркивая и придавая новые смыслы и образы такому, казалось бы, консервативному пространству, как библиотечное, тем самым помогая менять сложившиеся стереотипы восприятия библиотеки населением и привлекать новых посетителей. Дизайн отвечает характеру современных энергичных людей. Он становится продолжением динамичного ритма города в пространстве библиотеки.

Холл библиотеки и литературное кафе «Ракетное лето»

Событийная площадка «Марсианские хроники»

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: КОМПОЗИЦИЯ В ИНТЕРЬЕРЕ, ЦВЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ, ПРИЁМЫ

Знание и понимание основ восприятия помогает проектировщику/дизайнеру использовать все доступные инструменты для достижения целей. Задача этой статьи – не сделать вас, читателей, профи в этом деле, загрузив терминологией и законами, а кратко описать принципы, объяснить, какие приёмы вообще существуют, дать единое информационное поле и язык общения, на котором можно разговаривать с дизайнером. Не просто «что-то не то» или «мне не нравится», а «я бы гармонизировал(а) проект за счёт лучшего баланса по цвету, усилил(а) доминанту в интерьере, добавил(а) световой акцент и ещё бы поработать над ритмом».

Приступим!

Основные правила композиции в интерьере включают следующие аспекты.

Про каждый очень кратко.

1. БАЛАНС ИЛИ ПРОПОРЦИИ. В физике равновесие – это точка, в которой объект достигает состояния покоя, а действующие на него силы компенсируют друг друга. В сбалансированной композиции все элементы распределены таким образом, что кажется, будто их нельзя передвинуть. Произведение должно выглядеть цельным. Несколько принципов баланса:

Пример симметрии: дизайн-проект библиотеки-филиала № 2 Берёзовской ЦСБ в Старопышминске

- **Симметрия** – очень распространённый приём. Мы привыкли к симметрии тела – это вертикальная ось. Горизонтальная симметрия – например, отражение облаков в озере. В интерьере это может быть форма проёмов и окон, масса цвета слева/справа. Расположение мебели, одинаковое по массе. И всё это можно закончить одинаковыми картинами по оси симметрии.
- **Асимметричный баланс.** Динамика в композиции, когда что-то начинает падать, массы не соразмерны. И в дело вступает противовес, который уравнивает композицию. Поиск такого противовеса даёт облегчение – и получается баланс.

Примеры асимметрии в дизайн-проекте Центральной детской библиотеки им. Гайдара г. Лесной

На этом фото – симметрия лестницы разрушается цветным пятном на стене и уравнивается акцентом в виде стойки ресепшн и светильниками над ней. Объекты разные, но баланс достигнут.

На этом фото – асимметрия формы сцены и трибуны справа уравнивается ярким розовым рабочим местом и шкафом.

То есть мы достигаем равновесия за счёт асимметрично расположенных элементов по форме, размеру, масштабу и цвету.

- **Радиальный/Концентрический баланс** – это распределение элементов вокруг общей точки, или по кругу, или с повторением элементов.

Пример радиального баланса: реализованный проект Центральной городской библиотеки г. Берёзовский

Баланс должен быть настолько хорошим, чтобы глаз зрителя/гостя легко смог скользнуть от одного объекта к другому, находя опорные точки и их поддержку. Конечно, можно сознательно нарушить эти правила ради получения эффекта падения, нарушения композиции и вызвать дополнительно эмоции от дисбаланса как приёма деконструктивистов в архитектуре. Но делать это для помещений библиотек аккуратно и исключительно сознательно – от профессионализма, а не случайным нарушением гармонии.

Приём деконструктивизма в архитектуре: Institutional buildings Tianjin, China. Автор проекта Mochen Architects & Engineers

2. **КОНТРАСТ:** «Состояние, являющееся поразительно иным от другого, как правило, в сопоставлении или тесной ассоциации с ним». Контраст – это две противоположные вещи. Чёрное и белое. Большое и маленькое. Мягкое и твёрдое. Громкое и тихое. Толстое и тонкое. Фактурная поверхность и гладкая поверхность. Это очень важный инструмент в работе – имея представление о приёмах работы на контрасте, легко подчеркнуть главный объект в интерьере, подчинить ему остальные. Рассмотрим варианты контраста.

- **Цветовой контраст** – колористика как отдельный вид науки. Для нас важно понять принцип – можно использовать сильный контраст, а можно сработать на нюансе.

Цвета, расположенные напротив, имеют максимальный контраст

Активный красный на переднем плане против холодного фиолетового на фоне создаст активное выделение цветом центра композиции

Реализованный проект Центральной городской библиотеки г. Берёзовский

Можно использовать более нюансные цвета, тогда восприятие будет мягче, универсальнее. Передний план – тёплый персиковый, внутри ниши – холодный пыльно-синий. Всё это создаёт глубину и однозначно указывает, где центр композиции этого помещения (см. фото: Пример использования нюансовых цветов в дизайн-проекте библиотеки в Старопышминске на с. 51).

- **Контраст размера.** Самый очевидный принцип – крупное важнее, мелкое второстепенно. В интерьерах библиотек всегда очень много деталей и зон. И сложность заключается в том, чтобы обобщить и выявить основную зону, выполнить её максимально «чисто» и крупно, без дробления, но при этом не потерять функциональность.

Пример использования нюансовых цветов в дизайн-проекте библиотеки-филиала № 2 Берёзовской ЦБС в Старопышминске

Дизайн-проект Косулинской сельской библиотеки Белоярского городского округа

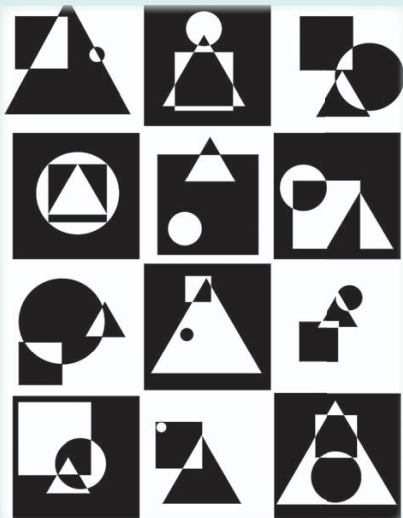
В проекте Косулинской сельской библиотеки центральная стойка и активное пятно за ней иллюстрируют оба принципа. Это доминанта как по размеру, так и по цвету. Никаких сомнений, куда идти, зайдя в помещение.

• **Контраст формы.** Шар и куб. Треугольник и квадрат. Студенты архитектурных вузов рисуют вот такие композиции в первый год своего обучения, чтобы отработать все принципы. И дальше эти принципы отлично применяются в любом предмете деятельности. Особенно в интерьере.

Притягиваем внимание за счёт изменения формы. Круглая ниша и активный рисунок внутри создаёт контраст к прямоугольной композиции стеллажей. Воздушный шар в поддержку этой ниши заманивает заглянуть за угол. Пространство воспринимается динамически, линии потолка и светильники-волны дополняют эффект. Решения не случайны и образуют общую гармонию.

Пример контраста форм в Центральной городской библиотеке г. Берёзовский

• **Ещё очень коротко о других вариантах контраста.**

- ✓ **Контраст фактуры и текстуры** – грубое/гладкое, мягкое/твёрдое. Зеркальная стена, перед ней – мебель грубой фактуры дерева. Активный деревянный пол и мягкий бархатистый диван.
- ✓ **Контраст света и тени.** Яркое пятно света «вытащит» на передний план важное, в тени оставляем второстепенное. Акцентным освещением подчёркиваем вторичные элементы.
- ✓ **Контраст статики и динамики.** Ниже обсудим отдельно эти приёмы.
- ✓ **Смысловой контраст.** Передача идентичности и оригинальности замысла через все вышеупомянутые принципы, но ещё и с добавлением в них идейной составляющей. Как вишенка на торте, которая завершает композицию и создаёт пространство с характером, которое уже не теряется в потоке подобных и становится уникальным.

Идейно Берёзовский – крупнейшее на Урале золоторудное месторождение. Лежит в начале добычи золота. Развиваем идентичность через драгоценную жилу. Она вскрывает, обнажает фактурный слой кирпича и переходит от грубой фактуры в плавные формы выреза фасадов шкафа, золотые стенки которого, с нюансной подсветкой, наполненные книгами, завершают композицию, фиксируя главную ценность этой жилы. В действии все виды контраста, и не только (фото внизу слева).

3. АКЦЕНТ. Место визуального интереса. Создание повышенного внимания к определённой объекту. И достигаем этого за счёт баланса, контраста, ритма и прочих принципов композиции. Так мы приходим к принципу **доминанты**. Нельзя сделать все элементы одинаковыми по выразительности, насыщенными и притягательными – будет каша в восприятии. К сожалению, таких примеров много – в попытке применить всё лучшее сразу.

Если использовать одинаковое количество белого и чёрного, то равенство сил в композиции лишит эффекта всю работу. Создание точки притяжения, победу основного

объекта/средства выражения над прочими обеспечивает ту самую доминанту. Для этого мы используем принципы, описанные ранее, выделяем главное, поддерживаем второстепенным – субдоминантами, завершаем рассказ достаточным количеством свободного пространства для восприятия. Дальше рассказ углубляется в пропорции, правила золотого сечения, правила третей – и это всё тоже принципы выявления доминанты. Но в разрезе этой статьи углубляться в них нет возможности.

Психология человека справляется с пониманием такого пространства, оказавшись в нём. Ты понимаешь иерархию вещей, тебе эмпирически понятно, куда идти и как пользоваться хорошим интерьером. И в нём становится комфортно, потому что ты его разгадал, осознал, получил от этого удовольствие. В этом и есть цель грамотного специалиста – минимально достаточные средства для создания не скучного, но захватывающего пространства. И без доминанты в нём не обойтись. Решаем задачу выявить композиционно центральную стойку в библиотеке и сделать её доминантой.

Используем принципы **асимметричного баланса**, уравнивая массу шкафа из дерева на втором плане вставкой из дерева, но другой текстуры, на стойке слева. **Контраст задаём по размеру** – крупные параллелепипеды спереди, более мелкая нарезка на втором плане. Используем **контраст цвета** – тёплый персиковый спереди, холодный пыльно-синий сзади. Добавляем **акцент** за счёт нетипичной формы светильника с плавной линией, она же поддерживает «жилу» в шкафу. И завершаем за счёт нюанса в виде смысловой графики на стене. При этом объекты не «кричат», что они тут главные! А постепенно вовлекают, заставляя рассматривать и «расследовать», как была решена задача, помогая друг другу.

О других правилах композиции – движении, ритме, иерархии, свободном пространстве и единстве – вы узнаете в следующем номере журнала.

При подготовке статьи использованы фотографии О. Титовой, Д. Медведева, архитектурной мастерской smart.pro

Образец использования темы «драгоценной жилы» в дизайн-проекте библиотеки-филиала № 2 Берёзовской ЦБС в Старопышминске

Так решена задача выделить композиционно центральную стойку и сделать её доминантой в библиотеке-филиале № 2 Берёзовской ЦБС в Старопышминске

