

Светлана Кулакова

КАРТИНА и БАГЕТ

РАМА В ИНТЕРЬЕРЕ

Практическое руководство по оформлению
для дизайнеров, декораторов, художников
и всех любителей искусства

УДК 747
ББК 85.128
К90

Кулакова, Светлана Андреевна.

Картина и багет. Рама в интерьере : практическое руководство по оформлению для дизайнеров, декораторов, художников и всех любителей искусства / Светлана Кулакова. — Москва : Эксмо, 2024. — 192 с. : ил. — (Подарочные издания. Интерьер и благоустройство дома).

К90

ISBN 978-5-04-165475-7

Книга «Картина и багет. Рама в интерьере» — это первое пособие, написанное простым и доступным языком, которое посвящено оформлению картин и фотографий в интерьере. Здесь собраны практические советы и истории профессионала со стажем более 20 лет работы в области дизайна. Автор книги и лекций о дизайне поделится бесценной информацией о различных стилях и тенденциях, расскажет о том, как выбирать цвет и материал для рам, и тем самым поможет создать прекрасное и гармоничное пространство в вашем доме. Независимо от того, интересуетесь ли вы искусством или просто хотите украсить свой интерьер, эта книга станет незаменимым руководством для вас: она поможет превратить ваше пространство в настоящее произведение искусства.

УДК 747
ББК 85.128

ISBN 978-5-04-165475-7

© Светлана Кулакова, текст и иллюстрации, 2023
© ООО «Издательство «Эксмо», 2024
В книге используются фотографии экспозиций,
которые принадлежат музею-заповеднику
«Усадьба «Мураново».

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
БАГЕТНЫЙ ДИЗАЙНЕР.....	8
О РОЖДЕНИИ КНИГИ	17
КАК СДЕЛАТЬ ШЕДЕВР ИЗ ЛЮБОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ	
1. Идите в багетную мастерскую.....	20
<i>О том, зачем нужна рама, и тот редкий случай, когда она не нужна. Основные функции рамы. Чем багет отличается от рамы и о двух правилах багетной мастерской</i>	
2. Выбирайте правильный материал	30
<i>О дереве, пластике и металле — основных материалах для багета, для чего они подходят и для чего нет. Посетите ближайшую багетную мастерскую и посмотрите материалы вживую, чтобы ориентироваться в них при подборе</i>	
3. Изучите профили багета. Геометрия рам — это важно!	37
<i>Как геометрия рам влияет на восприятие картины. Оцениваем любое произведение как профессионалы — высокое и глубокое пространство изображения. Какие профили багета существуют и как их применять на практике</i>	
4. Комбинируйте багет и составьте уникальную раму!.....	68
<i>О философии составных рам. Одну раму с необходимыми шириной, геометрией, цветом, стилем и т. д. можно составить из нескольких образцов. Составная рама — решение всех проблем!</i>	

5. Рассказывайте историю картины при помощи рамы.....	72
<i>О трех способах составления рам: от простого к сложному. Сначала идея — потом подбор! Как рассказать историю картины через пластику рамы. Форма, цвет и фактура — главные выразительные средства! Немного правил хорошего оформления</i>	
6. Оформляйте по цвету.....	84
<i>Собрать раму по цвету — самый простой и самый коварный способ подбора. Впечатления, правила и ошибки</i>	
7. Оформляйте по подобию	104
<i>Подбираем рамы по подобию. Подчеркиваем фактуру и структуру изображения. В чем основное преимущество этого подбора</i>	
8. Оформляйте по стилю	126
<i>Оформление по стилю. Как работать с ценными работами. Эмоциональная и физическая ценность: дорогие для души старинная фотография или детский рисунок и т. п. и дорогая, т. е. представляющая материальную ценность</i>	
9. Учитывайте интерьер в процессе оформления.....	146
<i>О важности места, где будет висеть картина в раме. Как вписать изображение в любой интерьер при помощи рамы. Как «омолодить» и «состарить» изображение. Временная воронка из рам. Антиквариат и современный интерьер. Разный уровень, специальные профили. Особые рамы для особых случаев. Рамы ручной работы</i>	
10. Продумайте идею и композицию развески. Круто развесьте картины!.....	161
<i>О важности развески — основные принципы и идеи</i>	
11. Учитесь оформлять искусство!	186
<i>Ходим в музеи правильно. Часто рама - это комментарий к тому, как нам прочесть ту или иную картину. При изменении рамы меняется смысл картины!</i>	
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	188
СПИСОК АВТОРОВ.....	189
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.....	190

ВВЕДЕНИЕ

Если вы повесили искусство без рамы, вы сделали худший из выборов.

РАМКИ — это ограничения. В багетной мастерской их нет, здесь — РАМЫ.

Фразы на стене мастерской
«Рама в интерьере»

Рама для картины — не просто формальность. Обрамление может как выигрышно преподнести любой культурный артефакт, так и загубить все впечатление. Умение правильно подбирать раму для изображения — обязательный навык для человека, имеющего отношение к искусству.

Кажется, что может быть проще — пойти в багетную мастерскую и подобрать раму к картине. Но вопросов, как это сделать красиво и профессионально, а главное, без ошибок, гораздо больше, чем образцов багета на стендах.

Разве могут быть в этом деле ошибки? Да, и их чудовищно много!

В багетной мастерской около 80% всех заказов — переоформление, то есть исправление чужих ошибок.

Большая их часть, около 60%, связана с неправильным выбором паспарту (цветного картона), остальное — ошибки в выборе профиля и/или материала багета (25%), цвета, формы и фактуры рамы (15%)*.

Несмотря на то что багетная мастерская зарабатывает на чьем-то неумении оформлять искусство (некоторые работы переоформлялись по пять (!) раз, пока не попали в мои руки), всегда до боли жаль уже

* Статистика багетной мастерской «Рама в интерьере».

потраченных кем-то времени, средств и материалов. Часто ошибки такие досадные, что оформление приходится менять целиком, а ранее подобранная рама редко находит вторую жизнь: в лучшем случае уходит на благотворительность или перепиливается на распродажу, а в худшем — выбрасывается или годами пылится на складе.

А ведь многих ошибок можно было избежать, руководствуясь правилами подбора рамы. Но их не так просто добыть, потому что:

а) нет доступной профильной литературы по правилам оформления искусства и практическому применению багета;

б) нет обучающих практических курсов: ни офлайн, ни онлайн*.

Может, стоит просто обратиться в багетную мастерскую, получить консультацию и довериться опыту ее сотрудников? Увы, но и тут есть трудности:

1. Багетные мастерские часто ограничиваются только изготовлением рам, не учитывают связь искусства с интерьером через раму, не заботятся о создании цельного образа картины и рамы.
2. Недостаточный уровень профильного образования (к сожалению, в массе это так) работников багетных мастерских не позволяет профессионально консультировать заказчиков и грамотно подбирать оформление. Часто интуитивный совет консультанта «оформить на свой вкус» портит произведения искусства грубым и неуместным оформлением.
3. Стереотипы в подборе рам и паспарту: можно только так и никак иначе. При таком подходе оформление получается шаблонным и безликим.
4. Скудный и старомодный ассортимент багета в салоне вашего города: кажется, что оформлять не во что! Плюс непривлекательный вид багетной мастерской — лишний раз и заходить не хочется, а уж тем более доверять обрамление своей картины или рисунка.

Книга из серии «Рама в интерьере» «Картина и багет» — это ответ на все вопросы по обрамлению. Примеры и простые правила помогут оформить любое изображение в обычной багетной мастерской.

* Кроме моего авторского курса «Рама в интерьере» в школе COLOR SCHOOL.

Практические рекомендации в книге расскажут, как разобраться в багете и как с помощью рамы:

- рассказать, о чем работа;
- подчеркнуть достоинства живописи или графики;
- вписать произведение искусства в любой интерьер;
- сделать арт-объект из фотографии или детского рисунка и о многом, многом другом.

Книга поможет дизайнерам и декораторам интерьера, любителям изобразительного искусства, художникам и коллекционерам уверенно обрамлять искусство.

Все, что написано в этой книге, — мой авторский подход к подбору рам, основанный на художественном образовании, многолетнем опыте работы как в багетной мастерской, так и в сфере дизайна и декора интерьера.

Я соединила все свои знания, опыт работы и создала методику, которая поможет вам подобрать обрамление для любого изображения — от коллекционной живописи до фантика для конфет.

Любое изображение можно превратить в шедевр.

А как это сделать — ответы в этой книге.

БАГЕТНЫЙ ДИЗАЙНЕР

Прежде чем расскажу о рамах, немного о себе.

Меня зовут Светлана, я интерьерный художник, декоратор, колорист, лектор и — тот самый багетный дизайнер.

Вы, конечно, скажете: такой профессии, как багетный дизайнер, нет ни в одном реестре профессий.

Если и есть, то, скорее всего, это человек, который занимается тем, что придумывает и разрабатывает багет, его профиль, орнамент и цвет. Я же подбираю оформление (паспарту, стекло, раму и т. д.) к живописи, графике, фотографиям, коллекциям, иконам, зеркалам — да ко всему, что только может быть оформлено в раму, — из уже готовых материалов. Работаю с частными заказчиками, коллекционерами, владельцами галерей, кураторами выставок, помогаю дизайнерам и декораторам оформлять искусство для их проектов. Как назвать такую профессию, еще не придумали, и, если у вас есть идеи на этот счет, обязательно мне напишите.

Но как бы ни называлась моя профессия, чтобы успешно в ней работать, нужно быть человеком-оркестром.

Нужно быть художником, чтобы быстро и качественно оценить изображение на предмет вида исполнения, художественной ценности и композиции. Нужно быть колористом, потому что работа с искусством — это работа прежде всего с цветом. Нужно быть дизайнером интерьера, чтобы понимать, как оформленное произведение будет жить в пространстве интерьера. Нужно быть менеджером, потому что это работа с людьми и заказами. И наконец нужно быть лектором, чтобы донести философию подбора рам.

Все это чудесным образом соединилось во мне — я собрала практический опыт из всех видов моих занятий (много лет работала то в одной области, то в другой) и объединила в этой книге.

Я давно в багетном деле, мой практический опыт работы — более двадцати лет. Сразу после окончания художественного института я пять лет работала в московских багетных мастерских, и это было мое «второе высшее».

Мне повезло работать в очень сильной команде единомышленников-декораторов. Многие приемы подбора рам и основы профессии я наработала еще тогда.

Но самое главное: я поняла ценность правильно подобранных рам для искусства!

История

Я оказалась в багетном деле в начале 2000-х. Когда подруга узнала, что ищу подработку (я училась на последнем курсе института), то предложила мою кандидатуру друзьям, недавно открывшим багетную мастерскую. «Ты аккуратная и умеешь считать», — сказала она, и я сильно удивилась такой характеристике: думала, что больше нужны мои художественные способности. Но, как выяснилось позже, «быть художником» и «считать» — понятия взаимоисключающие; большая редкость, если в одном творческом человеке сочетаются эти навыки.

Думаю, можно и не говорить, что тогда я ничего не знала о рамах. Заглянув в мастерскую, была ошарашена количеством золотых образцов багета на стенах.

**«Какая пошлость! — промелькнуло у меня в голове. —
Никогда не буду в это оформлять картины!»**

Хорошо, что не сказала вслух, а то пришлось бы извиняться: тогда я не знала, что золото — главный цвет в рамах (об этом обязательно поговорим, но позже).

И действительно, в багетной мастерской нужно было много считать, благо для этого использовалась компьютерная программа, значительно облегчавшая дело.

Багетный бизнес в начале 2000-х, судя по всему, процветал: заказов было много, они были объемными и дорогими, люди не жалели денег на оформление. Иногда мы даже закрывали мастерскую на спецобслуживание и работали весь день только с одним клиентом. Заказы были сложные — уже тогда мы виртуозно работали с багетом и составляли рамы из нескольких образцов, делали многоступенчатое паспарту и постоянно придумывали новые комбинации. Заказы принимали на потоке, в порядке живой очереди, и просчитывать сложные изделия нужно было быстро и точно: ошибки в расчетах приводили к срыву сроков изготовления и расходам на дополнительный материал, ведь стоимость рамы считается по метражу использованного багета. Часто эти расходы ложились на просчитавшегося дизайнера, что стимулировало быть еще аккуратнее.

Благодаря умению быстро и правильно считать я с первых же дней встала на одни из самых сложных заказов и работала с сильными и требовательными декораторами.

В этом мне здорово повезло. Благодаря ежедневной практике вкупе с художественным образованием я быстро училась, мой опыт оформления самых разнообразных работ быстро рос. Через полгода я уверенно оформляла самые сложные работы — самостоятельно или вместе с приходящими дизайнерами и декораторами. Постепенно набрался круг «моих» заказчиков, и многие из них до сих пор доверяют оформление картин и коллекций только мне.

Позже я ушла в другие профессии, занималась интерьерной росписью, декорированием интерьеров, но у меня всегда были заказчики на оформление картин, поэтому мой опыт практического оформления искусства никогда не прерывался. Но я уже не была привязана к какой-либо багетной мастерской, брала образцы багета под залог в разных мастерских и оформляла в интерьере заказчика.

Со временем я стала замечать, что мой уровень подбора рам значительно вырос, ведь каждый новый интерьер был со своим пространством, светом, стилем и диктовал определенные условия выбора оформления.

При подборе рамы приходилось учитывать много факторов и придумывать нестандартные решения: нужно было подобрать такую раму, которая идеально подходила бы не только к оформляемой работе, но и к интерьеру. Чаще всего приходилось вписывать изображения в интерьер с помощью «мостика» — рамы, особенно если изображения и интерьер не очень дружили между собой по стилю, цвету, форме, что вполне обычная практика.

История

Меня пригласили оформить внушительную коллекцию больших картин. Сложность заключалась в том, что картины и дом, в котором они находились, были под Горно-Алтайском. Во всей округе —

ни в Барнауле, ни в Бийске, ни в самом городе — не было багетной мастерской, где можно было бы взять образцы качественного деревянного багета.

Был только пластик, и то совсем не того вида и уровня, который нужен для оформления в классическом интерьере загородного дома.

Было важно грамотно вписать картины в окружающую обстановку, выбрать достойное оформление.

Я мысленно посчитала, сколько нужно красивых и широких образцов деревянного багета, чтобы я могла их довести в двух больших чемоданах в самолете — естественно, с большим перевесом. Нет, очень много. Тогда решила попросить какую-нибудь московскую багетную мастерскую напилить мне маленькие кусочки багета, не более десяти сантиметров, не в уголках — так они займут меньше места. Каково же было мое удивление, когда все багетные мастерские, с которыми раньше работала, отказали, несмотря на то что после того, как я оформила бы картины, они получили бы крупный заказ. Но мастерские привыкли работать «по шаблону» и не хотели что-либо менять. Согласился помочь знакомый, который только что открыл свое дело — он и напилит кусочки нужного багета.

Я прилетела в Горно-Алтайск, подобрала оформление и договорилась с мастером в Москве, что он пришлет рамы в разобранном виде, а тут, в местной мастерской, мы их соберем и замонтируем картины.

Мне никогда не было так страшно просчитаться с размером рам! Ошибиться — значит и задержаться на Алтае, и понести финансовые потери из-за дополнительного материала и пересылки.

Я перемеряла каждую работу по десять раз и с волнением ждала груз из Москвы.

И вот с огромными коробками и водителем я еду в местную багетную мастерскую. Мастера сразу пытаются от меня отвязаться, мол, оставляйте коробки и приезжайте через два часа за готовым заказом, но я знаю свой подбор и понимаю, что им без меня не справиться: рам много, двойные, тройные, надо все совместить правильно. «Ребята, давайте я с вами побуду, углы позамазываю (у готовых рам подмазывают запил углов, чтобы было красиво и аккуратно; это несложная, но кропотливая работа), подержу что-нибудь, все быстрее дело пойдет». Неохотно они меня оставили, но, когда открыли коробки, схватились за головы: и багета такого раньше не видели, и о том, что раму можно вставлять в раму, не знали.

Я объясняла, как и что собирать, что во что вставлять, и впервые почувствовала важность работы по подбору рам.

Картины в новых рамах преобразились до неузнаваемости: стали выразительнее, ярче, объемнее, четко читался сюжет, подчеркивалась фактура живописи.

Когда мы замонтировали последнюю работу — все заняло более восьми часов, — мастера пожали мне руку и сказали, что до сих пор относились к рамам как к побрякушкам и даже не думали, что это искусство. «А лошади-то какие на картине! Я их сначала и не заметил», — откровенно признался мастер.

Коллекция оформленных картин заняла свое место в доме, идеально вписавшись в интерьер, а я серьезно задумалась над поиском багетной мастерской, готовой выполнять мои заказы и желающей работать не по стандарту.

В мастерской, где я работала, было принято оформлять исключительно «к работе», мало заботясь о том, где эта работа будет висеть. И до сих пор многие мастерские работают так же.

Ограничиваясь стенами и освещением своего пространства, они замыкаются на стандартных приемах оформления. Но этот факт уже тогда не давал мне покоя, ведь если стена, на которой висит работа, темная или светлая — это уже разные рамы. А если интерьер выполнен в определенном стиле, то и рама должна ему соответствовать.

С такими мыслями я встретила подружку по первой багетной мастерской и за кофе пожаловалась, что многие отказываются выполнять заказы из-за того, что у меня сложные рамы, на которые приходится тратить много времени.

«А почему ты не оформляешь у меня? — спросила подружка. — Я недавно открыла собственную мастерскую, и мастер у меня отличный. Я готова делать все».

«Прямо все? — пошутила я, пока еще слабо в это веря. — Хорошо, но у меня одно условие: я буду оформлять не только в мастерской, но и в интерьерах моих заказчиков». — «Что тебе для этого нужно? Два чемодана?» — «Для начала да!»

Мы некоторое время работали вдвоем, а потом слились с большей мастерской, которой руководил мой будущий муж. Так сбылась моя мечта о семейном багетном бизнесе, и я наконец-то нашла лабораторию, где фонтанирую идеями столько, сколько пожелаю. Мы создали несколько идеальных физических пространств для багетных студий, в одной из которых я работаю и сегодня.

ВАЖНО! Выбирайте багетную мастерскую не по цене за метр багета (цены у всех примерно одинаковые, по крайней мере в Москве, так как у всех одни и те же поставщики материала), а по профессиональному уровню работающих там сотрудников, по художественным решениям, которые в ней предлагают. Просмотрите сайт или соцсети мастерской, оцените уровень подбора и сервиса.

Не гонитесь за быстротой исполнения — спешка в изготовлении рамы совершенно ни к чему.

Дайте возможность мастеру сделать тонкую работу с удовольствием, не дергайте и не торопите, и тогда результат вас обязательно приятно удивит!

История

Сколько ни бывай на выездах, а физическое пространство у багетной мастерской должно быть, причем не только функциональное, но и красивое. Многие мастерские, в которых я побывала, не вызывали восхищения.

Я мечтала о багетной студии прежде всего без визуального бардака: меня всегда удивляло оправдание беспорядка творческой деятельностью.

Я ожидала войти в лаконичную студию, но в итоге меня встречали стены с жутким ковровым покрытием, увешанные хаотичными образцами багета вперемешку с примерами оформления... Какая уж там лаконичность. И только в самых смелых мечтах представляла, как хорошо было бы сделать несколько фонов для оформления: светлый, темный и средний, чтобы оформлять не на фоне образцов, а как будто в интерьере. Но все экономят квадратные метры и забивают пространство под завязку.

Стол для пасапарту я тоже представляла не коричневым, не стеклянным, а трехчастным, для всех видов графики: белым, нейтральным серым и черным. Дико удобно!

А уж о профессиональном свете, высоком потолке и огромном окне с естественным освещением даже мечтать боялась, потому