

УДК 747.017.4
ББК 85.128
Д53

Дмитриев, Борис Степанович.
Д53 Магия цвета. Искусство сочетания оттенков в дизайне интерьера /
Борис Дмитриев. — Москва : Эксмо, 2024. — 192 с. : ил. — (Подароч-
ные издания. Интерьер и благоустройство дома).

ISBN 978-5-04-159470-1

Если вы устали от однотипных дизайнерских решений, бедных цветом и рожденных стандартным подходом к делу, и хотите создать вокруг себя интересное, яркое пространство, которое будет отражать не только модные тенденции, но и вашу индивидуальность, то эта книга станет для вас настоящим настольным руководством. Именно посредством цвета, которому она посвящена, можно выразить различные идеи, эмоции, формировать визуальный облик вашего дома.

Советы от профессионального дизайнера с более чем десятилетним стажем помогут вам принять правильные решения по выбору цвета в любом помещении, создать акценты с помощью оттенков, научиться сочетать их между собой. Скорректируйте все нюансы вашего дома и выгодно подчеркните его достоинства, ведь цвету под силу кардинально изменить любой интерьер.

УДК 747.017.4
ББК 85.128

ISBN 978-5-04-159470-1

© Дмитриев Б.С., текст, фото, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2024

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	7
Глава I. Цвет. Как его оценивать и воспринимать	11
Как развивается наше цветовосприятие	12
Что такое насмотренность и как ее развить?	19
Отношение к цвету и индивидуальность	21
Бывают ли «плохие» и «хорошие» цвета?	25
Что и как сочетать?	26
Как цвет помогает оформлять пространство	34
Глава II. Выбор цветовой палитры	43
Что такое базовое цветосочетание и как его найти?	44
Типы сочетания цветов и основы работы с ними	48
Что такое коллажи и как с ними работать?	51
Эскиз и его назначение	62
Роль пропорций в соотношении цветов	64
Вдохновение и его поиск	70
Глава III. Оформление монохромных интерьеров	85
Монохромность, баланс, глубина цвета	86
Работа с цветовыми нюансами	91
Что такое фактуры и какова их роль?	96

Глава IV. Пространства с яркими контрастами	105
Слово о контрастах	106
Зачем в интерьере нужны цветовые акценты?	108
Какими средствами можно добиться контраста?	120
Какие элементы выбрать в качестве акцентных?	128
Глава V. Пестрые пространства	141
Пестрота – это хорошо или плохо?	142
Как задать равновесие в обилии цветов?	145
Что такое паттерны и как их использовать?	156
Что делает пестрый интерьер гармоничным?	166
Глава VI. Развитие цвета по мере движения	175
Почему это важно?	176
Основные принципы построения связи	180
Заключение	190

ПРЕДИСЛОВИЕ

Меня зовут Борис Дмитриев, я – дизайнер интерьеров. Сейчас, когда я анализирую свой путь в этой профессии, я понимаю: с одной стороны, сложностей на нем было немало. А с другой – если бы не эти самые сложности, возможно, мне не удалось бы накопить достаточное количество опыта, которым я теперь могу делиться с другими.

Во время моего становления как профессионала у меня практически отсутствовала возможность обращаться к каким-то признанным школам дизайна, а многие интересные и удачные интерьеры оказались попросту недоступны для изучения: это был сложный период в нашей истории. В итоге я потратил много сил и времени на то, чтобы познать азы профессии, разобраться в стилистических особенностях оформления внутреннего убранства. Я постоянно искал подходящую литературу, изучал любую доступную мне информацию по теме. Первое, что я осознал, – очень важно добиваться формирования индивидуального стиля, учиться создавать декораторские решения, имеющие свое лицо, отличающиеся от большинства тех, что представлены на рынке. Авторский почерк – это то, что необходимо дизайнеру. Разумеется, интерьеры можно проектировать в различных стилях, но важно найти свою манеру их реализации.

Мое формирование как художника происходило в 1980–1990-х годах. В начале творческого пути я набирался опыта в сфере моды, где мне довелось поработать у Валентина Юдашкина; однако позже я понял, что разработка интерьерных решений мне более интересна. Но мой опыт работы с одеждой привел к формированию собственного, узнаваемого стиля в дизайне интерьеров. Мои проекты очень насыщены цветом, я люблю использовать обилие разнообразных фактур и рисунков. Их сочетание приводит к появлению целостного облика помещения, помогает создать гармоничную картинку, которая отзывается в душе того, для кого этот интерьер предназначен. Проектирование внутреннего убранства я люблю сравнивать с драматургией – вам необходимо найти сюжет, общую идею, вокруг которой впоследствии будут складываться отдельные детали.

К сожалению, вокруг нас очень много однотипных дизайнерских решений, бедных

цветом и рожденных стандартным под-ходом к делу. Мне же кажется, что жилье может (и должно!) быть интересным, ярким, отражать не только модные тенденции, но и индивидуальность хозяина. И именно посредством цвета, которому посвящено это издание, можно выражать различные идеи, эмоции, формировать визуальный облик вашего дома.

Эта книга разбита на несколько тематических блоков. В первом мы поговорим о том, что воздействует на наше отношение к цвету и как на это отношение можно повлиять. Обсудим, что такое насмотренность, и рассмотрим роль цвета в бюджетном оформлении небольших пространств. Во втором – познакомимся с цветом как инструментом, определим, что такое базовое цветосочета-

Эта книга рассказывает о цвете как одном из основных аспектов в создании интерьера, рассматривает цвет как инструмент создания гармонии. Здесь вы узнаете:

- Как научиться более ярко воспринимать мир и как использовать потенциал цвета, тонов и полутонов.
- Как посредством выбора палитры создать интерьер, отражающий вашу индивидуальность.
- Как выйти за рамки привычных шаблонов, наполнить пространство характером и стилем его обладателя.
- Как правильно понимать цвет и как развить насмотренность и воображение.
- Как использовать цвет в качестве импульса к созданию чего-то нового и уникального.
- Как цвет может приобретать символическое значение и становиться отправной точкой в создании пространства со множеством комнат.
- Как разобраться в тонах красок для того, чтобы создать бесчисленное множество вариаций с общими идеями и сюжетом.
- Как проявить в деталях предметной среды характер и самобытность.

Мы рассмотрим и психологические аспекты отношений с цветом: например, почему люди зачастую опасаются вносить в свое жилое пространство яркие цвета и как эту проблему можно решить. Мне хотелось бы обратить внимание читателя на то, что различным культурам всегда было присуще стремление к яркости и живым ощущениям – и цвет способен все это нам подарить.

ние, как работать с коллажами и где искать вдохновение.

Последующие блоки посвящены степени насыщенности красок в интерьерах; мы проанализируем процесс оформления монохромных пространств и поговорим о том, как придать им глубину и разработать цветовые нюансы.

Затем мы перейдем к пространствам с яркими контрастами, порассуждаем о причинах создания акцентов и о том, какими средствами можно их задать. После я расскажу о пестрых интерьерах, равновесии цветов и средствах достижения гармонии. В конце мы обсудим развитие цвета по мере движения в пространстве.

Читатель может заметить, что разные детали одних и тех же проектов будут упоминаться в разных главах. Это не ошибка: те или иные идеи и правила можно проиллюстрировать различными ракурсами одного и того же интерьера, одного и того же жилища.

Скажу несколько слов и о проектах, фотографии которых представлены в книге.

- **«Вилла на Кап-Ферра»** – это проект виллы на французском побережье Средиземного моря. Вектор для оформления там, конечно же, задавало географическое положение.
- **Проект «Гоголевский бульвар»** – это офисная студия-бюро, расположенная в жилом доме, сформированная как потенциально жилое пространство. В этом помещении воплощен личный взгляд дизайнера на современный интерьер, но с чертами середины XX века.
- **«Лесной городок»** – это деревянный дом, расположенный в окрестностях Москвы в «стародачном месте», проект, в котором хотелось воплотить прежде всего фольклорную русскую историю.

- **Проект «Ломоносовский»** – это квартира на втором этаже сталинского дома, окруженного большим сквером. Планировочное решение с объединением двух пространств позволило увеличить площадь гостиной и столовой и отчасти создать иллюзию загородного жилья.
- **Проект «Фрунзенская»** – это тоже квартира в сталинском доме, но оформленная уже в неовосточном стиле. Заказчица очень любит ориентальную культуру и часто посещает Арабские Эмираты, привозя оттуда различные предметы интерьера. Они и стали основой для проекта.
- **«Личный дом»** – это опыт оформления интерьера для себя. Загородная атмосфера вдохновила меня к созданию внутреннего убранства в стиле френч-кантри, а ориентация на американское прочтение стиля позволила интерпретировать проект в новом ключе.

Прежде чем мы начнем разговор о цвете во внутреннем убранстве и его значимости, мне хотелось бы сказать, что я считаю неуместным навязывать вам какие-то строгие правила при выборе цветов для собственного интерьера. Поэтому все подсказки, представленные в тексте последующих глав, стоит воспринимать скорее как советы по гармоничному обустройству вашей квартиры или дома, нежели как свод непреложных истин. Внешний вид вашего жилища должен нести в себе проявления именно вашего видения мира и пространства, поэтому главный призыв этой книги таков: доверяйте своей интуиции!

ГЛАВА I

ЦВЕТ. КАК ЕГО ОЦЕНИВАТЬ И ВОСПРИНИМАТЬ

Как развивается наше цветовосприятие

Мне кажется, что отношение к цвету, умение работать с ним во многом закладывается в детстве. Когда я был маленьким, большинство близких мне людей очень интересовались искусством, особенно творчеством импрессионистов, читали книги и журналы по этой тематике. Мои родные собирали репродукции и вырезки с их работами. А ведь импрессионисты были известны своим особым вниманием к оттенкам, тональным отношениям между цветами, к вариантам смешивания цветов. Конечно, я с удовольствием все это рассматривал. Пусть даже я не осознавал каких-то сюжетов картин, не мог профессионально оценить замысел художника, но в моей памяти и восприятии откладывались впечатления, которые мне давали эти репродукции.

Еще я вспоминаю, как моя мама любила красиво накрывать стол, как она старалась подбирать посуду под цвет скатерти и под общий стиль обстановки, как тщательно выбирала одежду, и не только для себя. И сегодня в своих проектах я замечаю множество отсылок к воспоминаниям из ранних лет собственной жизни.

Для меня сервировка стола – еще один способ создать определенное настроение, устроить сюрприз для близких и гостей. Мне нравится использовать в качестве отправной точки сезон года, искать в природе вдохновляющие образы и продумывать их стилизацию для украшения вечера. Я редко накрываю стол одним сервизом, мне больше нравится миксовать разные коллекции и искать дополнительные смыслы, которые могут появиться в их сочетании (рис. 1).

Свой рабочий кабинет я оформил в фиолетовом цвете – одном из наиболее характерных для импрессионистов (см. рис. 70–71 на стр. 121–122). Вот так в дизайне комнаты для себя отразились мои детские впечатления. И мне кажется, что если бы не они, возможно, обучиться профессии и потом работать мне было бы сложнее.

*«Без тюбика для краски не было бы ни Сезанна,
ни Мане, ни, может быть, импрессионизма».
Пьер-Огюст Ренуар, французский живописец*

*Рис. 1.
Пример сервировки,
проект «Гоголевский бульвар»*

Сейчас мои дети растут в контакте со всем, что важно и ценно для меня. Я стараюсь формировать у них хороший вкус; они имеют возможность смотреть, как я проектирую жилую среду, насыщаю ее красками и предметами, формирую образ жизни, исходя из личных эстетических убеждений. Каждое важное событие в нашей семье принято встречать по-особенному, создавать каждый раз новую атмосферу, новую обстановку – даже если речь идет просто о каких-то дополнениях к интерьеру (рис. 2).

Рис. 2.
Пример сервировки
в личном доме

Я убежден, что в процессе воспитания на первом месте стоит личный пример. И не нужно говорить: «Сейчас они маленькие и им все равно, а вот лет с десяти нужно начинать...» Конечно, дети могут не осознавать какие-то вещи в силу юного возраста, но в подсознании у них в любом случае все это отложится. И – я уверен – окажет влияние на их мировосприятие.

Я всегда поощряю в дочерях способность воспринимать перемены, помогаю им избегать статичности. Как только мы перестаем интересоваться новым, искать, сравнивать и оценивать – мы перестаем развиваться. Дети должны с раннего возраста понимать, что для поддержания красоты и определенного качества жизни необходимо постоянно трудиться.

Конечно же, процесс воспитания не должен быть авторитарным и навязчивым. «Так надо, потому что я так сказал!» Самое главное – вовлекать детей во все процессы. В создание настроения, в сервировку стола, в изготовление праздничных украшений для дома. А еще важно интересоваться мнением юных домочадцев. «Маша, что тебе больше нравится – обычный ужин или за праздничным столом? А тебе, Петя, какие подушки для дивана кажутся более красивыми – вот эти или вон те?»

Попробуйте воспользоваться советами детей! Пусть даже они предложат то, что вам покажется неправильным или странным. А уже в процессе совместной работы над их идеями постарайтесь доступно объяснить внесение изменений в исходный план. Но при этом, конечно, нужно быть очень тактичными.

Теперь нужно разобраться, от чего зависит наше видение цвета.

Цвет – это один из основных элементов восприятия мира. Мы не можем представить предмет, не представив его цветовую окраску. Но ведь восприятие у всех разное. От чего оно зависит?

«Самые Возвышенные и мощные умы – те, кто любит цвет».

*Джон Рескин, английский писатель,
художник, теоретик искусства*

Существует мнение, что на нас и наше восприятие в первую очередь влияют среда, климат и культура, в которых мы существуем. Но в этом тоже есть определенные допущения. Исследование народного творчества России, наших национальных костюмов и предметов быта показывает, что ранее мы отдавали предпочтение ярким и пестрым сочетаниям. Но со временем, в двадцатом столетии, после революций и войн, это желание окружить себя яркими вещами как будто бы поблекло и растворилось. Правда, не у всех. Значит, личные установки и ощущения тоже важны – не только политическая ситуация.

Вообще знакомство с историей искусства может оказать большую помощь в изучении вопросов, связанных с цветом и нашим отношением к нему. И некоторые аспекты я представлю далее, а пока приведу несколько примеров.

Рассмотрим наскальную живопись. Уже в те времена человек стремился отразить окружающую действительность, выразить свои чувства. Но в его распоряжении не имелось большого количества цветов и оттенков. Ведь краски, пигменты в то время были исключительно природными. То есть первобытный художник, может быть, и желал бы использовать в своих творениях ярко-алый или ярко-фиолетовый цвета, но вот возможность такая у него отсутствовала. А значит, он, вероятно, не смог донести до нас какие-то свои замыслы и желания.

Еще пример: мы привыкли, что находящиеся в музеях античные статуи и рельефы – греческие, римские – имеют белый цвет. Или светло-серый, или цвет слоновой кости... Но ведь в древности они были ярко раскрашены! Правда, об этом искусствоведам стало известно лишь в середине XIX века. Таким образом, представление об искусстве того или иного периода могло быть не совсем верным. А формирование отношения к цвету было скорректировано из-за наблюдения за предметами архитектуры и искусства, которые в нашем восприятии оказались отчасти лишены замысла автора.

Поэтому чем больше мы знаем об искусстве прошлого, тем богаче будет наша фантазия и тем гармоничнее и интереснее окажутся созданные нами интерьеры.

На протяжении веков цветовосприятие развивалось наравне с человечеством. Большую роль играли технические возможности. Так, рисунки первобытного человека в пещере создавались при помощи того, что было под рукой, – угля, охры, каких-то мягких минералов. А вот в эпохи Средневековья, Возрождения, раннего Нового времени набор красителей и красок стал гораздо шире, но для многих художников все равно остался недоступным, поскольку некоторые пигменты добывались очень сложным способом и стоили весьма дорого. Например, популярный синий краситель индиго получали из листьев тропического растения. Их заливали водой и дожидались брожения. После этого индиго в виде синих хлопьев опускалось на дно емкости. Процесс был очень долгим, и потому краситель оказывался недоступным большинству мастеров. По этой причине множество картин известных художников дошли до нашего времени недописанными – у авторов часто не имелось средств, чтобы купить необходимые краски. Кроме того, смешение различных оттенков иногда оказывалось невозможным, потому что натуральные ингредиенты слабо взаимодействовали друг с другом.

Но, несмотря на технические сложности, монохромным наш мир не был. Индустриальная революция XIX века существенно обогатила палитру доступных цветов; всевозможные химикаты, которых в то время изобрели множество, оказались прекрасными красителями и пигментами и легли в основу синтетических красок. В этот период в искусстве появилось огромное количество ярких, колоритных работ. Переворот с точки зрения отношения к цвету произошел в том числе в эпоху творчества импрессионистов.

Работы художников побуждают нас смотреть на мир по-новому, отмечать для себя его цветовые нюансы, пропускать через себя видение мастера: почему это сочетание оттенков показалось ему привлекательным? Какие ощущения вызывает у нас творчество человека, жившего двести лет назад? Созвучны ли нам его мысли и чувства?

Чем больше изучаешь творчество других художников, тем легче чувствовать природу, тем быстрее закладывается основа, которая впоследствии будет помогать нам тонко распознавать цвета. Известность художника в таком случае особого значения не имеет.

Неподготовленный и не влюбленный в живопись человек, попав в музей, скорее обратит внимание на сюжет картины, а не на тонкости цвета. Если вы пока не умеете вычленять отдельные цвета и оттенки из произведений искусства, можете воспользоваться следующей шпаргалкой.

1. Определите основные цвета произведения. Достаточно выбрать два-три наиболее активно проявляющихся.
2. Обратите внимание на переходы цвета. Как он изменяется? Как один цвет переходит в другой?
3. Рассмотрите тени – какие тона смешивал художник для их получения?
4. Оцените ваше эмоциональное состояние от просмотра картины. Как цвета влияли на его формирование?

Трансляция цветосочетаний из полотен художников в интерьер – вполне оправданный и доступный способ выбора цветовой палитры. Достаточно приглядеться к произведению, вычленив для себя какое-то сочетание и построить на его основе палитру для декорации помещения. Не за-цикливайтесь на количестве оттенков: вы можете использовать для своих целей лишь какой-то один фрагмент произведения, определить его основные акценты. А потом проанализировать его, понять, какие эмоции вызывают в вас такие цветосочетания, и перенести их в собственный интерьер.

Такие приемы не только позволяют видеть мир действительно цветным, но и побуждают привносить новые краски в свою жизнь, в ту бытовую среду, в которой мы существуем. Даже добавленные при оформлении интерьера нюансы одного базового цвета способны создать богатство палитры, придать предметам объем и глубину: например, в спокойном бежевом дизайне кухни проекта «Фрунзенская» акценты заданы цветной керамической посудой (рис. 3).

Таким образом, цветовосприятие складывается из самых разных составляющих. Что-то воздействует на нас напрямую, как природная среда: увидели красивый цветок или переходы оттенков в осеннем листке – и перенесли эти цвета в свою работу. Что-то влияет на нас за счет искусственного утрирования, как искусство авангарда. Цветовосприятие также может меняться с возрастом и приобретением нового опыта, а значит, его можно развить.

Рис. 3. Цветная керамическая посуда в спокойном интерьере кухни, проект «Фрунзенская»