

Известия Балтийской государственной академии
рыбопромыслового флота. 2025. № 3(73). С. 129–137

Научная статья

УДК 378.147

Doi:10.46845/2071-5331-2025-3-73-129-137

Методика применения коллажа и ассоциативно-визуальных карт в проектировании интерьера

Зюркалова Мария Николаевна¹, Суппес Елена Александровна²

^{1,2}Тюменский индустриальный университет, член СХР, Тюмень, Россия

¹zyurkalova.m.n@gmail.com

²Ulyanova.91@inbox.ru

Аннотация. Представлена оптимальная методика по обучению дизайнеров интерьера. Указанный метод был отслежен у других теоретиков и практиков дизайна, таких как Йоханес Иттен (монография «Искусство формы»), а также в материалах конференции "International conference on engineering and product design education" 2020 г в Германии. Прокомментированы сильные и слабые стороны, значимость работы с этим методом в настоящее время. Представлены ключевые этапы метода; подробно описаны стадии работы по этой методике со студентами. Проанализировано преимущество методики в учебном процессе с группой обучающихся 3 курса направления подготовки «Дизайн архитектурной среды» как одно из заданий в формате курса «Формирование колористики интерьера».

Ключевые слова: дизайн-проект, аналитическое мышление, коллажное изображение, мудборд, предпроектный анализ, исследование, концептуальный проект, образ в дизайне.

Для цитирования: Зюркалова М. Н., Суппес Е. А. Методика применения коллажа и ассоциативно-визуальных карт в проектировании интерьера // Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота. – 2025. – № 3(73). – С. 129–137.

Введение.

Современные методы в проектировании интерьера имеют большое значение для практической работы дизайнеров, о чем свидетельствует содержание профессиональных форумов и конференций. Методы проектирования интерьера, используемые до сих пор на практике, сформировались под влиянием многолетнего опыта работы архитекторов, дизайнеров и художников, начиная с первых дизайн-школ таких как Баухаус и ВХУТЕМАС, разработавших системы образования по новой для своего времени профессии – дизайн [1, с 386] и до современных ВУЗов.

В частности, И. Иттен подробно описывает опыт применения коллажа на практике его работы со студентами, делая акцент на развитии ассоциативного и чувственного восприятия материалов и поверхностей и их тектоники для развития творческого потенциала студентов [2, с. 36] Искусствоведы и теоретики дизайна сходятся в определении дизайна как симбиоза искусства и техники. Доктор искусствоведения, один из ведущих теоретиков дизайна в России Н. В. Воронов в книге «Дизайн: русская версия», пишет о близости дизайна к искусству, о возможности назвать произведение дизайна художественным произведением, где ключевым признаком является образ [3, с. 98].

Если говорить о дизайне интерьера, то сам интерьер как таковой не содержит в себе изобразительного начала, но «сообщает» нам обобщенный образ. Мы можем прочесть в нем уровень индустриального развития общества, тенденции и вкусы (тренды) времени, увидеть, что воспринималось людьми «красивым и удобным». Например, функционализм павильона Германии Миса ван дер Роэ для Международной выставки в 1929 году в Берлине (рис. 1) отражает идею чистого свободного пространства, в котором воплотились как передовые инженерные достижения, так и эстетические предпочтения Германии начала XX в. [4, с. 221].

Рис. 1. Павильон Германии в Барселоне 1929 г. Архитектор Мис ван дер Роэ
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Barcelona_\(4728498040\).jpg](https://ru.wikipedia.org/wiki/Файл:Barcelona_(4728498040).jpg)

В «метаболических» проектах архитектура Кисе Курокава увидит отражение национальной культуры, в которых он реализовал идею жилых капсул (рис. 2), в каждой из которых все необходимое (кухня, сан. узел, бытовая техника и т. д.) помещалось на площади чайной комнаты, традиционного эстетического идеала японской архитектуры, способной вместить всю вселенную, как утверждал автор [5, с. 194].

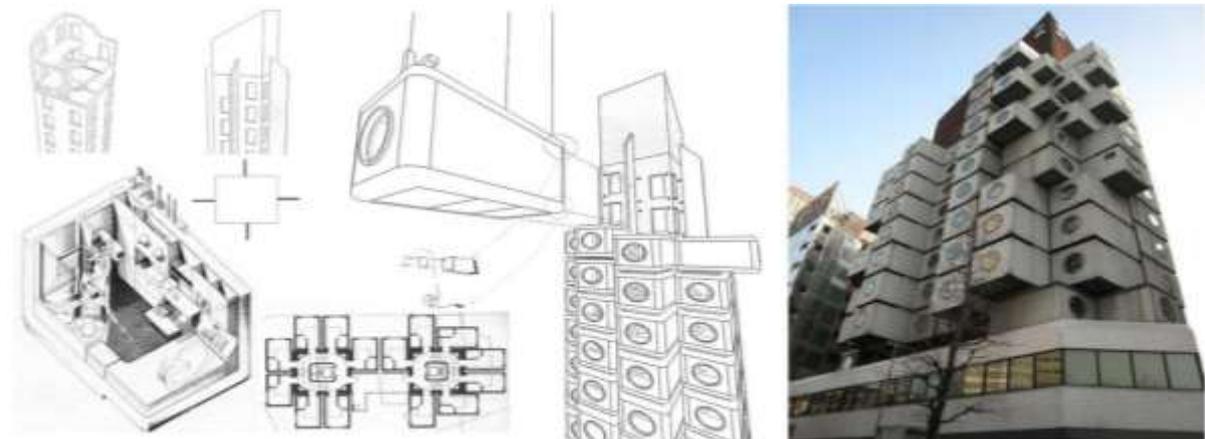

Рис. 2. Капсульная архитектура Кисе Курокава <https://elima.ru/articles/?id=100>

Концепцией применения образа в проектировании зданий и интерьеров пользовались как архитекторы, так и дизайнеры. В промышленном дизайне метафоричность формы рождает новые уникальные объекты такие как соковыжималка Juicy Salif созданная в 1990 году Филиппом Старком (см. рис. 3). Обычно метафора и образность не имеют прямого отражения в интерьере они как правило обобщены и ненавязчивы, однако, делают интерьер уникальным, уводят от стереотипного давления моды, открывают дверь в сторону инновационности.

Рис. 3. Соковыжималка Juicy Salif 1990 г. Дизайнер Филипп Старк.

<https://mydecor.ru/heroes/design-history/kultovyi-obekt-sokovyzhimalka-juicy-salif-filippa-starka-id6738461/>

Тем не менее метод коллажа до сих пор слабо введен в учебный процесс подготовки дизайнеров, ограничиваясь лишь его изобразительными свойствами, мы видим применение коллажа в графике и живописи, в проектировании костюма [6].

На настоящий момент нет четко сформулированной методики проектирования интерьера средствами ассоциативных коллажей.

В методика И. Иттена коллаж служит поводом чувственного осмысления материалов, и не имеет непосредственной трансформации в интерьер. Из материалов конференции "International conference on engineering and product design education" 2020 г в Германии, а именно статьи Munk, Julie & Sørensen, Jesper & Nhu, Linda. "Visual boards: mood board, style board or concept board?" [7] можно сделать вывод, что работа с мудбордами и семплбордами обсуждается и интересует специалистов дизайн-образования, но приведённые практики, описывают применение коллажей исключительно в промышленном дизайне, так как проектирование интерьера оставлено без внимания.

Тем не менее коллаж в виде мудбордов, семплбордов и концептбордов несет массу положительных качеств в дизайне внутренних пространств, и может служить способом быстрой генерации и визуализации идеи, демонстративным материалом, способом апробации концепции в материале, а также убедительным аргументом в пользу грамотного подбора элементов интерьера, помогает избежать шаблонных решений в проектировании.

Коллаж как метод визуального исследования и выражения, представляет собой технику создания художественного или дизайнерского произведения путем объединения различных материалов – фотографий, рисунков, текстов, фигурных образцов, фрагментов ткани и других элементов на единой плоскости.

В отличие от простого комбинирования коллаж предполагает сознательное и целенаправленное сопоставление этих элементов для достижения определенного эффекта. Коллаж играет значительную роль в «дизайн мышлении», выступая мощным инструментом на разных этапах процесса. Его применение не ограничивается только визуализацией конечного результата, а пронизывает весь цикл разработки, способствуя генерации идей, исследованию возможности их реализации и обоснованию принятых решений.

Можно выделить три типа коллажа, применяемые сегодня на практике, каждый из которых помогает в решении проектных задач, их последовательное применение дает возможность глубоко проработать концепцию будущего интерьера и продемонстрировать ее, не прибегая к 3д моделированию.

Первый тип – мудборд (Mood board от англ. «доска-настроение») – один из первых и самых значительных этапов работы, направленный на проработку метафоричности и образа будущего проекта. В области дизайна и архитектуры мудборд представляет собой визуальный инструмент, предназначенный для концептуализации и коммуникации дизайнерской идеи. Он состоит из коллекции изображений, иллюстраций, текстур, образцов паттернов, шрифтовых решений, цветовых палитр и текстовых элементов, объединенных общей концепцией.

Основная функция мудборда заключается в эксплицитном выражении желаемого визуального направления будущего дизайн-проекта. Он позволяет определить и зафиксировать такие атрибуты, как общая эстетика, стилистика, целевая аудитория, доминирующие визуальные мотивы, колористическое и пластическое решение.

Таким образом, мудборд может рассматриваться как предварительная визуализация проектного замысла, позволяющая оценить и скорректировать направление развития проекта на ранних стадиях. В некоторых случаях, он может представлять собой самостоятельный проект, направленный на исследование и визуальное выражение определенной концепции или настроения. Мудборд выступает не только в роли способа поиска идей, но и направляющего инструмента, обеспечивая последовательное соблюдение выбранной цветовой палитры и общей атмосферы проекта.

Установленные посредством мудборда ограничения способствуют оптимизации рабочего процесса и повышению предсказуемости конечного результата. Это позволяет согласовать ожидания и минимизировать потенциальные расхождения между концепцией и ее реализацией. Следует подчеркнуть, что на этом этапе не важна детализация, а именно создание общего эмоционального фона, настроения или образа. Применение мудборд-анализа в образовательном процессе помогает студентам развить аналитическое и творческое мышление, удовлетворяет необходимым требованиям визуальной выразительности и свойствам аналитического познания [8].

Второй тип коллажа – концептборд (Concept Board от англ. «концептуальная доска») в контексте дизайна интерьера, представляет собой визуальный инструмент, который расширяет функциональность мудборда, выходя за рамки простой демонстрации настроения и атмосферы. Концептборд служит для более детального и всестороннего представления дизайн-концепции, включая конкретные элементы интерьера, их взаимосвязь и функциональное назначение.

Акцент делается на проработке идеи проекта: планировка, основные материалы, ключевые элементы дизайна. Концептборд демонстрирует условно трехмерное представление будущего интерьера, помогает дизайнеру сформулировать и четко визуализировать лежащую в основе проекта идею, включая пространственное решение, выбор материалов, мебели, освещения и декора. Служит мощным инструментом для представления концепции клиенту, демонстрируя не только эстетику, но и функциональность предлагаемого решения. Концептборд позволяет заказчику получить четкое представление о будущем интерьере и активно участвовать в процессе проектирования. Он может включать планы, эскизы, спецификации материалов и оборудования, а также информацию о бюджете и сроках реализации. Концептборд позволяет экспериментировать с различными вариантами цветового и колористического решения интерьера, сравнивать их и оценивать, прорабатывать наиболее выразительные и удачные для дальнейшей реализации, тем самым развивая навыки аналитического мышления обучающихся.

Поскольку создание концептборда требует глубокого анализа и более тщательного изучения, и осмысления объекта, подкрепление визуального ряда чертежами, он позволяет развить навыки визуальной коммуникации, необходимые для эффективного представления проектных идей и концепций. Это важно для успешной презентации студенческих проектов и будущей профессиональной деятельности. Концептборд может служить инструментом для структурирования исследовательского процесса в дипломной или курсовой работе.

Он позволяет систематизировать информацию, визуализировать идеи и представить результаты исследования в наглядной форме. Создание и анализ концептборда позволяет критически оценить проектные решения, выявить их сильные и слабые стороны, а также обосновать выбор конкретных элементов интерьера и их взаимосвязь, ссылаясь на их функциональные, эстетические и экономические характеристики.

Третий тип коллажа – семпльборд (Sample board от англ. «доска образцов») – это собранные на одной плоскости образцы материалов: тканей, обоев, напольных покрытий, деталей и аксессуаров, используемых в проекте. Позволяет увидеть и почувствовать выбранные материалы в сочетании друг с другом. Он переводит абстрактную идею в конкретное физическое представление.

Основная функция такого коллажа – продемонстрировать сочетаемость материалов. Это позволяет оценить гармонию цветов, текстур и фактур, а также влияние освещения на внешний вид материалов. В работе студента применение сэмплборда – это еще и изучение физических свойств материалов, а также и их взаимодействие друг с другом. Работа с реальными образцами материалов помогает развить чувство цвета, текстуры и пространственного восприятия, позволяет применить теоретические знания о материалах и отделках на практике, связывая теорию с реальностью. Сэмплборд – это уникальная возможность для студента провести исследование, направленное на изучение влияния различных материалов на восприятие пространства, психологическое состояние человека и другие аспекты дизайна интерьера, такие как экологичность и пожаробезопасность.

Апробация данных результатов исследования была проведена с помощью внедрения практической работы по предмету «Формирование колористики интерьера» на 3 курсе направления подготовки Дизайн архитектурной среды.

Целью задания было освоение использования методики поэтапной работы с разными видами коллажа в дизайне. Перед студентами поставлена задача разработать концептуальное предложение интерьера одного жилого помещения на выбор, используя мудборд, концептборд и сэмплборд. Упражнение, направлено на развитие навыков дизайн-анализа, синтеза, визуализации и изучения материалов и приёмов презентации своих идей.

Для работы студенту рекомендовалось остановить выбор на хорошо знакомом для него помещении, желателен используемый им лично, для ускорения работы на стадии сбора информации (обмерных данных, необходимом функционале и т. п.), таким образом удалось максимально точно и быстро подойти к генерации идей, пройдя первую стадию исследования в концепции дизайн-мышления.

На начальном этапе работы студенты проводили тщательный анализ выбранного помещения, структурируя информацию по пяти ключевым параметрам:

1. Назначение помещения. Студенты определяли функционал помещения (например, гостиная, спальня, кухня), используя метод сценирования или, как его еще принято называть – метод «макасины», предположили, как пространство будет использоваться, какие сценарии жизни оно предполагает, учитывая свой опыт.

2. Целевая аудитория. Определение целевой аудитории – кто будет использовать данное пространство. Студенты должны были составить портрет типичного пользователя, учитывая возраст, образ жизни, привычки и предпочтения, в данном случае объектом исследования был сам студент и/или его семья.

3. Геометрия помещения. Анализ параметров помещения (размеры, форма, расположение окон и дверей) для создания вариантов планировок. Студенты выполнили обмеры помещения, проанализировали особенности геометрии, отмечая ключевые точки. Создали несколько возможных вариантов планировок.

4. Ориентация по сторонам света и время суток активного использования. Определили расположение окон в помещении по сторонам света, студенты сделали выводы об уровне естественного освещения и его изменения в течение дня. Это помогло им предвидеть влияние освещения на цвета поверхностей комнаты и грамотно подобрать колорит.

5. Желаемое настроение/образ. Студенты предложили желаемое эмоциональное состояние, концепцию, которые должны отражать интерьер – ключевой аспект для работы с ассоциативными картами, определяющий стилистические и колористические решения.

На основе анализа собранных данных студенты формировали вербальные ассоциативные ряды – ключевые слова и фразы, отражающие характер и настроение будущего интерьера. Эта стадия являлась фундаментом для последующих этапов работы с концепцией интерьера.

Следующий этап работы – создание коллажа настроения – мудборд. На этом этапе студенты переводили абстрактные ассоциации в визуальные образы. Используя доступные в интернете референсы, фотографии текстур и любые другие визуальные образы, и материалы, они создавали коллажи, отражающие желаемое настроение (рис. 4, 5).

Перед студентами стояла задача создать два – три варианта коллажей, что способствовало развитию творческого мышления и поиску оптимального решения. Каждый коллаж включал в себя необходимые элементы для визуализации идеи: колористическую карту, девиз (ключевое слово или фраза, описывающая образ), фото объектов и явлений, ассоциирующихся с девизом. Использование графических редакторов позволило студентам быстро и эффективно реализовывать свои идеи.

Рис. 4. «Мудборд», примеры выполнения 2 части задания, выполненные студентами 3 курса ТИУ АРХИД направление подготовки ДАС, научный руководитель Зюркалова М. Н.

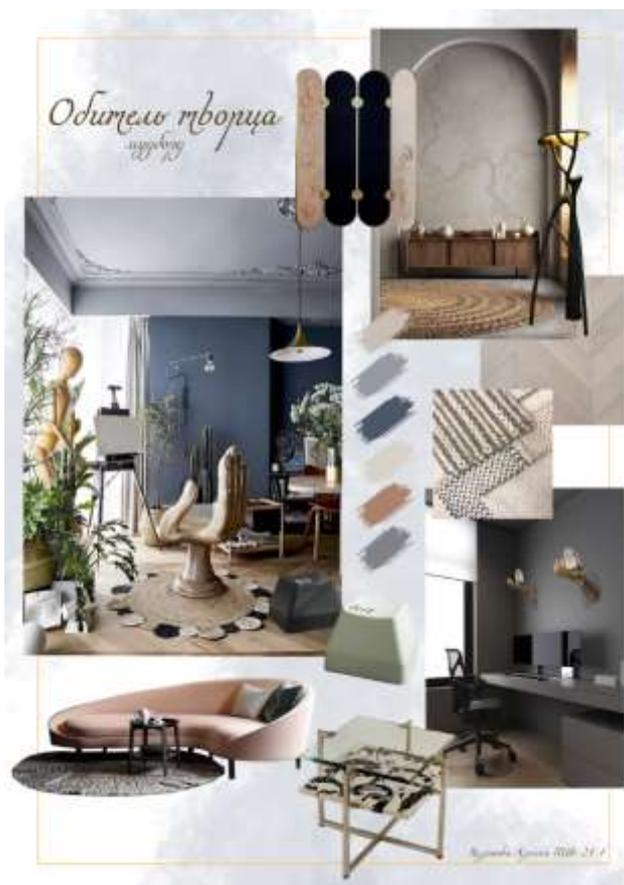

Рис. 5. «Мудборд», примеры выполнения 2 части задания, выполненные студентами 3 курса ТИУ АРХИД направление подготовки ДАС, научный руководитель Зюркалова М. Н.

На третьем этапе студенты трансформировали свои ассоциативные карты в образ пространства. Учитывая геометрию помещения, проанализированную на первом этапе работы, актуализировали планировочное решение, приняв во внимание заданную концепцию. Включили его в свой коллаж. Это позволило им проверить целесообразность своих идей в конкретных пространственных условиях.

Студенты использовали фотографии мебели, текстуры поверхностей, осветительных приборов и другие образцы оборудования и материалов, чтобы создать более реалистичное представление о будущем интерьере. Результатом работы стали коллажи с условно трехмерным пространством, дающим достаточно полное представление о будущем интерьере (рис. 6, 7). Такие работы дали возможность студенту легко передать свою задумку и уйти от тривиальности проектных предложений.

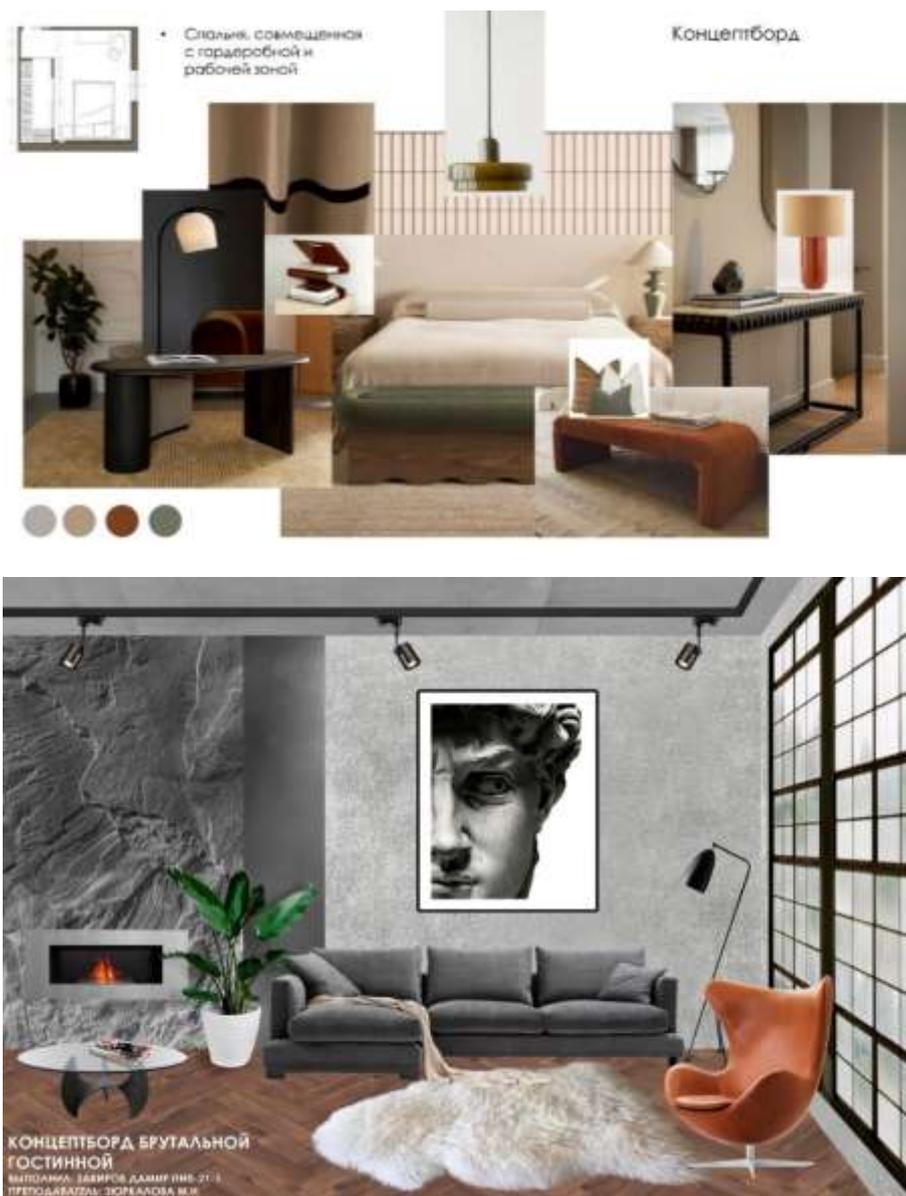

Рис. 6. «Концептборд», примеры выполнения 3 части задания, выполненные студентами 3 курса ТИУ АРХИД направление подготовки ДАС, научный руководитель Зюркалова М. Н.

Заключительный этап был посвящен работе с доской образцов – семплборд, подбору материалов для воплощения проектного предложения. На основе разработанных концептуальных коллажей студенты подбирали отделочные материалы: напольные покрытия, обои, краска, декоративная штукатурка для стены, декоративные элементы, цвет и текстуру потолка, текстиль, и т. д., уточняя цветовую палитру и детали интерьера (рис. 7).

Рис. 7. «Концептборд», примеры выполнения 4 части задания, выполненные студентами 3 курса ТИУ АРХИД направление подготовки ДАС, научный руководитель Зюркалова М. Н.

Для данного этапа работы было проведено практическое занятие в салоне отделочных материалов, что позволило студентам изучить возможности современных материалов на практике (рис. 8). Сотрудники салона отделочных материалов продемонстрировали свойства и особенности современных декоративных покрытий, поговорили об экологичности составов и особенностях применения.

Рис. 8. Фотофиксация. Выездное практическое занятие со студентами 3 курса ТИУ АРХИД направление подготовки ДАС, научный руководитель Зюркалова М. Н.

Практический опыт студентов был обогащен работой со специальным оборудованием разной световой температуры освещения, в результате которого удалось продемонстрировать влияние света на цвет отдельно взятого образца и коллажа в целом. Полученные знания положительно влияют на формирование профессиональных качеств студента, мотивируют к дальнейшему более глубокому изучению колористики и свойств материалов.

Проведенный анализ результатов выполнения предложенного задания выявил положительную динамику в развитии навыков концептуализации и визуального мышления у студентов. Задание также способствовало формированию компетенций в области обоснованного выбора материалов, соответствующих концептуальному замыслу. Помимо этого, наблюдалось расширение

ние кругозора обучающихся, связанное с углубленным изучением предметной области. Поэтапный подход, начиная с анализа и заканчивая практическим подбором материалов, способствовал глубокому пониманию всех аспектов проектирования интерьеров.

В результате работы у каждого студента получился выразительный индивидуальный, концептуально проработанный интерьер помещения. Удалось избежать стереотипных подходов в планировке и колорите комнат. Также использование коллажа как ключевого инструмента позволило студентам эффективно визуализировать свои идеи и презентовать их в компактном и наглядном виде. Дальнейшие исследования могут быть направлены на более глубокий анализ влияния данной методики на развитие творческого потенциала студентов.

В заключение следует отметить, что коллаж представляет собой не только визуальный инструмент, но и эффективное средство коммуникации и организации проектного процесса в дизайне интерьера, который способствует реализации проектных замыслов, оценке сочетаемости используемых материалов и принятию обоснованных проектных решений. Систематическое применение различных типов коллажей на соответствующих этапах проектирования позволяет эффективно внедрять и апробировать инновационные концепции, достигать поставленных целей и оптимизировать время, затрачиваемое на визуализацию проектных решений.

Для студентов, обучающихся по направлению подготовки ДАС, коллаж является ценным инструментом развития профессиональных компетенций, углубляющим понимание роли образа в проектной деятельности и успешной реализации проектных идей, а также способствующим концентрации на выбранной концепции.

Интеграция коллажей в структуру курсовых проектов позволяет обогатить опыт исследования материалов, развить чувство цвета, оперативно оценивать перспективность выбранной проектной траектории, визуализировать результаты исследований, верифицировать теоретические положения и представить результаты в более наглядной и убедительной форме.

Список литературы

1. Шедлих, Х. Баухаус // Иллюстрированная хрестоматия по дизайну / сост. : Г. В. Вершинин, Е. А. Мелентьев. – Тюмень : Институт дизайна, 2005. — 1051 с. – С. 385–397.
2. Иттен, И. Искусство формы / перевод с нем. и предисловие Л. Монаховой. – Москва : Издательский дом «Аронов», 2008. – 136 с.
3. Воронов, Н. В. Дизайн: русская версия. – Москва ; Тюмень, 2003. – 208 с. – С. 98–101.
4. Мачульский, Г. Мис ван дер Роэ // Иллюстрированная хрестоматия по дизайну / сост. : Г. В. Вершинин, Е. А. Мелентьев. – Тюмень : Институт дизайна, 2005. – 1051 с. – С. 217–229.
5. Коробьина, И. Курокава // Иллюстрированная хрестоматия по дизайну / сост. : Г. В. Вершинин, Е. А. Мелентьев. – Тюмень : Институт дизайна, 2005. – 1051 с. – С. 194.
6. Векслер, А. К. Коллаж как метод творческой работы в системе вузовской подготовки художника-педагога*. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kollazh-kak-metod-tvorcheskoy-raboty-v-sisteme-vuzovskoy-podgotovki-hudozhnika-pedagoga> (дата обращения: 25.05.2025).
7. Munk, Julie & Sørensen, Jesper & Nhu, Linda. (2020). Visual boards: mood board, style board or concept board. 10.35199/EPDE.2020.47.H.V.
8. Алексеев, А. Г. Влияние предпроектного мудборд-анализа на формирование аналитического мышления будущего специалиста в области дизайн-проектирования // Вестник КемГУКИ. – 46/2019. – С. 231–237.

Информация об авторах

М. Н. Зюркалова – член Союза Художников России, ассистент кафедры;
Е. А. Суппес – член Союза Архитекторов России, доцент кафедры.

Статья поступила в редакцию 25.06.2025; одобрена после рецензирования 28.07.2025; принята к публикации 05.08.2025.