

КАК ОТЖЕЛТО СВОЕ ДЕЛО

Как стать дизайнером? /
Школы и курсы дизайна /
С чего начинать карьерный рост? /
Уходим в свободное плавание /
Создание дизайн-проекта /
Где искать клиентов? /

Наталия Митина

ДИЗАЙН
ИНТЕРЬЕРА

Наталия Митина

Дизайн интерьера

«Альпина Диджитал»

2013

Митина Н.

Дизайн интерьера / Н. Митина — «Альпина Диджитал», 2013

Вы решили профессионально заняться дизайном интерьера как индивидуальный предприниматель или открыть свою студию. Что вам нужно знать прежде всего? Если судить о работе дизайнера интерьера по телепередачам, посвященным ремонту квартир, складывается впечатление, что дизайнер просто выбирает цвет стен и диванных подушек или художественно развешивает картины. На самом же деле его задача – сделать реальностью мечту клиента о красивом, гармоничном и удобном для жизни интерьере, а для этого нужна вполне прозаическая работа: измерения, чертежи, технические решения, согласования, составление смет, поиск нужных стройматериалов и предметов мебели, работа со строителями. Кроме того, когда у дизайнера серьезный бизнес, ему приходится думать и о налогах, рекламе, поиске новых клиентов и о многом другом. Наталия Митина, архитектор и дизайнер интерьера, основатель и руководитель студии Консерсія, развеивает мифы вокруг дизайна интерьера и рассказывает обо всех нюансах работы профессионала – начиная от выбора учебного заведения до создания собственной дизайн-студии

© Митина Н., 2013

© Альпина Диджитал, 2013

Содержание

Предисловие. Путеводитель для дизайнеров	6
Благодарности	8
Об авторе. Кто я такая и почему пишу эту книгу?	9
Введение. Мифы о дизайнерах интерьера	12
Любой человек с хорошим вкусом может работать дизайнером интерьера	13
Главное – это талант!	14
Дизайнер интерьера – очень творческая профессия	15
Основная работа дизайнера – подбирать цвета и ездить по магазинам	16
Дизайнеры интерьера хорошо зарабатывают	17
Дизайнер интерьера – востребованная профессия	18
Часть 1	20
Глава 1	25
Конец ознакомительного фрагмента.	33

Наталия Митина

Дизайн интерьера

Руководитель проекта *И. Гусинская*

Корректор *С. Мозалёва*

Компьютерная верстка *А. Абрамов*

Арт-директор *С. Тимонов*

© Митина Н., 2012

© ООО «Альпина Паблишер», 2013

© Электронное издание. ООО «Альпина Паблишер», 2013

Все права защищены. Никакая часть электронного экземпляра этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Предисловие. Путеводитель для дизайнеров

Летом 2008 года я обшаривал Интернет в поисках статей о работе дизайнера интерьера для homeideas.ru – портала, который был создан незадолго до этого и задуман как место для онлайн-тусовки дизайнеров интерьера и представителей смежных профессий.

Тексты, обнаруженные мной на сайте Наталии Митиной, дизайнера из Риги, оказались для меня открытием. Большинство тогдашних дизайнеров интерьера если и удосуживались обзавестись собственным сайтом (а таких в профессии было меньшинство), размещали там свои контактные телефоны и фотографии – снимки в лучшем случае собственноручно сделанных интерьеров, а в худшем – интерьеров, сделанных европейскими и американскими дизайнерами.

Наталия же с настойчивостью Джоан Роулинг одну за другой писала и публиковала у себя на сайте «просветительские» статьи о дизайне и профессии дизайнера. Это своеобразное бескорыстное подвижничество внутри вполне коммерческой профессии, завязанной на большие деньги, производило по меркам кризисного 2008-го несколько странное впечатление, но привлекало читателей и, как позже оказалось, клиентов.

За четыре прошедших с тех пор года Наталия обзавелась достаточным числом клиентов, чтобы стать членом правления Союза дизайнеров своей родной Латвии, а «дневниковый» опыт (помимо сайта она создала еще очень успешный в профессиональной среде блог в LiveJournal) и природная склонность делиться полученными навыками сделали ее автором выдающейся книги, которую вы держите в руках.

«Выдающаяся» здесь – не превосходная степень, а сухое определение. В России отсутствует национальный стандарт образования в области дизайна интерьера, но нет недостатка в учебниках и образовательных курсах по декору и обустройству жилья. Однако ни те ни другие не рисуют процесс вхождения начинающего дизайнера в профессию так, как он выглядит на практике, – с последовательным, без прикрас, описанием всех необходимых шагов и сопутствующих проблем и препятствий. А вот книга Митиной не грешит этим недостатком, и к тому же в ее основу автор заложила свой личный опыт практикующего дизайнера. Результат: каждая глава, посвящена ли она выбору способа и места учебы или тонкостям авторского надзора и создания портфолио, – это сплав теории, практического опыта и кейсов из жизни автора и многих других дизайнеров.

Многих других – потому что в процессе написания этой книги Наталия систематизировала и обобщила огромное количество сведений, почерпнутых из профессиональных дискуссий на дизайнерском форуме homeideas.ru. Она посвятила немало времени встречам с коллегами, чтобы изучить и обобщить их первоначальный опыт работы в профессии, излюбленные способы привлечения клиентов и рабочие практики. Все это делает книгу Наталии Митиной бесценным источником информации как для студентов школ дизайна интерьера, так и начинающих дизайнеров, – а также и для тех, кто только раздумывает о возможности начать карьеру в индустрии обустройства интерьеров. Как не подпасть под влияние распространенных иллюзий о дизайнерском ремесле, как избежать ошибок при выборе школы или института, как сделать первые шаги, как превратить ремесло в профессию и обзавестись собственным кругом клиентов – обо всем этом в книге рассказывается максимально откровенно и подробно. Не упущена ни одна деталь: например, в главе об оборудовании, потребном для полноценного функционирования вашего будущего дизайн-бюро, исчерпывающим образом разбираются вопросы о лазерной рулетке, принтере и ежедневнике, в котором вы будете вести записи, планируя свою работу.

То, что в профессии дизайнера интерьера лежит за рамками творчества – реклама, поиск клиентов и переговоры с ними, выращивание себя как бренда на рынке, – все это до сих пор

находится в нашей стране на периферии программ обучения дизайнеров. Благодаря книге Митиной появляется руководство в духе «бери и делай». Для начинающего дизайнера эта книга – способ сделать свой путь в профессии более продуктивным и увлекательным. Для профессионала – шанс расширить свой арсенал инструментов работы с заказчиками и самопрезентации. Для всех участников индустрии дизайна интерьера – возможность взглянуть на отрасль и профессию «сверху», расширить свое видение профессии.

Опыт показывает, что в любой профессии наибольшего успеха достигают специалисты, которые никогда не прекращают заниматься самообразованием. Труд Митиной не заменит ни библиотеку книг и учебных материалов по дизайну интерьера, ни систематическое образование в области дизайнерского ремесла. Но он станет путеводителем, который позволит определить стратегию учебы, выбрать школу дизайна, составить план входа в профессию, стартовать и начать зарабатывать деньги.

Ведь дело дизайнера – зарабатывать деньги, делая мир красивее, а людей – счастливее!

Кирилл Горский,

*шеф-редактор российского издания Forbes Real Estate (2006–2008), администратор
форума дизайнеров интерьера forum.homeideas.ru*

Благодарности

Эта книга никогда бы не увидела свет без помощи и поддержки моих близких, друзей и коллег, поэтому я хочу отметить их причастность к процессу и выразить им свою благодарность.

Оксане – за постоянный поиск решений и идей по развитию бизнеса, за помощь и поддержку и за те идеи, которые я самым бесстыжим образом утащила у нее и использовала в этой книге. А также за все, чему я у нее научилась за годы нашей дружбы.

Свете – за анализ социальной роли дизайнера в обществе, за уверенность в себе, искренность и моральную поддержку.

Всем коллегам и друзьям – за предоставление иллюстраций и консультации по способам подачи материалов.

Кириллу – за мягкую редактуру текстов, а также за постоянное подталкивание меня к финалу и неоценимую помощь во всех моих бизнес-проектах.

Виктору и Сабине за интересную и плодотворную совместную работу над визуализациями, украсившими эту книгу.

Всем пользователям форума homeideas.ru – за неиссякаемый источник материала.

И конечно, моим маме и папе – за то, что они меня родили и вырастили, я очень довольна тем, как я получилась!

Об авторе. Кто я такая и почему пишу эту книгу?

Наталия Митина – архитектор и дизайнер интерьера, руководитель студии Консерсija, член правления Союза дизайнеров Латвии.

Я, наверное, редкий человек – дизайнером мечтала стать с самого детства, долго и целенаправленно шла к этому, осуществила свою мечту – и не разочаровалась. Страстно и навсегда влюблена в свою профессию и считаю, что это главный, а возможно и единственный залог успеха.

Итак, позвольте рассказать немного о себе.

Я выросла, живу и работаю в Риге, столице Латвии, бывшей республики бывшего СССР. Это наложило довольно серьезный отпечаток на выбор профессии – точнее, на выбор учебного заведения после школы. Дело в том, что я хотела стать дизайнером, но колебалась между дизайном одежды и интерьера. В 1995 году, когда настала пора выбирать учебное заведение для получения среднего образования, моей семье показалось, что русской девочке тяжело будет пробиться в сфере дизайна одежды в Латвии – традиционно все успешные модельеры принадлежали к титульной нации. Возникло предположение, что в сфере дизайна интерьера сделать это будет легче. К слову сказать, мы ошиблись: большинство архитекторов и дизайнеров высокого уровня также были латышами, а к тому моменту, как я начала работать самостоятельно, эта ситуация выровнялась в обеих сферах.

Словом, я поступила в Рижский строительный колледж на отделение архитектуры и реконструкции и успешно его окончила. Поступала я туда именно с мыслью о том, что по окончании буду работать дизайнером интерьера, а архитектурное образование даст мне определенный бонус. Но устроиться на работу дизайнером оказалось не так-то просто.

Я несколько лет проработала в архитектурных бюро Риги – помощником архитектора, а затем архитектором. Удалось получить опыт согласования проектов и подготовки строитель-

ной документации. В какой-то момент я поняла, что надо что-то менять, двигаться к своей изначальной цели более уверенно. Поэтому я поступила на отделение дизайна интерьера в Балтийскую международную академию и окончила ее с лучшим на всем потоке результатом и красным дипломом – во многом благодаря предыдущему образованию и опыту работы.

После окончания учебы в академии я вновь предприняла попытку устроиться на работу дизайнером интерьера. И снова мне это не удалось – меня с большой охотой взяли на место архитектора, хотя и была договоренность с работодателем, что интерьерные проекты у меня будут. Но за несколько месяцев работы они так и не появились. Примерно в это же время мне стали поступать заказы на дизайн интерьера со стороны (каким образом, я расскажу позднее), поэтому я решила, что смогу уйти в свободное плавание без особого ущерба для своего финансового благополучия. Времена бывали разные (вскоре грянул кризис 2008 года), но я ни разу не пожалела о принятом решении.

Сейчас я руковожу студией архитектуры и дизайна Консерсija, в которой кроме меня работает еще 5 человек, являюсь автором более 50 проектов дизайна интерьера и более 10 публикаций в разных профессиональных изданиях, я член правления Союза дизайнеров Латвии и участник латвийской программы «Квартирный вопрос», модератор форума homeideas.ru – самого крупного в Рунете места общения профессиональных дизайнеров. Я несколько раз становилась лауреатом премии Союза дизайнеров Латвии в номинации «Проект года» и других архитектурных премий. С моим портфолио и подробной биографией можно ознакомиться на сайте моей студии www.konsersija.lv.

Собственно, я веду к тому, что именно меня натолкнуло на мысль о написании этой книги.

В первую очередь это недостатки системы образования на территории бывшего СССР. Профессия дизайнера интерьера сейчас в почете, и редкий вуз не открыл отделение дизайна интерьера. О качестве образования мы поговорим позднее, важно и то, что во многих программах отсутствуют курсы, посвященные ведению бизнеса. Если в учебном плане и есть предмет «маркетинг и основы бизнеса», часто он абсолютно абстрактный, не привязанный ни к особенностям реалий бизнеса на постсоветской территории, ни к сфере дизайна (а она все-таки весьма специфическая). Кроме того, не все преподаватели – практики, а даже если это так, не все они бизнесмены. Многие, в том числе студенты, считают, что главное – талант, и именно он обеспечит успех, но это, мягко говоря, не соответствует действительности, и мы знаем массу тому примеров среди архитекторов и художников прошлого. Талант некоторых при жизни так и не был оценен, а другие, хотя и являлись признанными мастерами, многие годы провели в бедности.

Многие, в том числе студенты, считают, что главное – талант, и именно он обеспечит успех, но это не соответствует действительности, и мы знаем массу тому примеров среди архитекторов и художников прошлого.

Во-вторых, конечно, специфика самого дизайна интерьера как бизнеса. Уже появилось много книг российских и украинских авторов об особенностях предпринимательства на просторах бывшего СССР – ведь всем понятно, что европейские и американские бизнес-модели зачастую к нам неприменимы, – но и сфера деятельности дизайнера настолько специфична и имеет такое количество подводных камней, что, на мой взгляд, она требует отдельного разговора.

Третье: отсутствие хоть какой-то нормативной базы и стандартов профессии на законодательном уровне позволяет легко войти в этот бизнес большому количеству недостаточно подготовленных людей. Может, и не по злему умыслу, а по незнанию они снижают уровень и престиж профессии дизайнера, а от этого страдают абсолютно все: уже от многих коллег я

слышала, что дизайнером интерьера представляться чуть ли не стыдно, ибо имидж профессии основательно подмочен. Поэтому я считаю очень важным помогать расти и приходить в бизнес действительно квалифицированным молодым специалистам – именно к ним, а также к тем, кто готов не жалеть сил, чтобы стать одним из них, обращена эта книга.

Проблема, возникающая из-за отсутствия нормативов и стандартов профессии дизайнера, – размытые границы ответственности. Чем именно занимается дизайнер интерьера? Что входит в его компетенцию, а что выходит за ее рамки? Разнообразие ответов на этот вопрос вызывает смех сквозь слезы – увы, на просторах нашей родины на дизайнера могут навесить буквально все, вплоть до расчета количества кабеля, который будут прокладывать электрики! Мало того что заказчики не знают, что должен, а что не должен делать дизайнер интерьера, – дизайнер зачастую сам этого не знает!

Непонятно даже, что же такое в принципе дизайн. Работа, с одной стороны, творческая, а с другой – сугубо прикладная, ограниченная жесткими рамками технологических решений, эргономики и пожеланий заказчика. Проектная деятельность? Художественное конструирование? Это лишь некоторые больные вопросы сферы дизайна интерьера, лишь беглый взгляд на них. Большую часть не решить написанием обычной книги, эти проблемы должны решаться на законодательном уровне. В данный момент я как раз вхожу в состав группы дизайнеров интерьера, которая консультирует команду Министерства развития Латвии при подготовке нового закона о строительстве.

Следствие вышеупомянутых проблем – у новичков и молодых специалистов возникает огромное количество вопросов, которые они задают и на форумах, и в личном общении, и по переписке. Я регулярно получаю письма с просьбами помочь разобраться в процессе работы над дизайн-проектом – что входит в его состав, как формируется стоимость работы, как составлять техническое задание и работать с клиентом. Также я нахожусь в постоянном контакте с коллегами из Латвии, России, Украины и других стран – мы обсуждаем с ними вопросы организации и развития бизнеса, продвижения наших услуг на рынке. Мы все вместе, на ощупь, продвигаемся вперед методом проб и ошибок, постоянно обмениваясь опытом.

Эта книга – попытка ответить на вопросы новичков и обобщить мой личный опыт и опыт моих коллег, а также выделить информацию, полезную именно дизайнерам интерьера, из потока книг о бизнесе. Я не претендую на полноту информации или на ее абсолютную верность – это лишь эмпирический материал, который читатель может принять на веру, опробовать или отбросить. Я не специалист по бизнесу и, возможно, далеко не самый успешный дизайнер. Но я занимаюсь своим делом с огромной любовью и хочу поделиться накопленным опытом с теми, кто влюблен в свою профессию так же, как и я, но еще только начинает свой путь.

Введение. Мифы о дизайнерах интерьера

Многим кажется, что профессия дизайнера интерьера окутана тайной. Телепередачи о ремонте представляют дизайнера как некоего волшебника, который пришел в квартиру, требующую ремонта и обновления стиля, взмахнул руками, приложил образец ткани к образцу обоев – а потом все воплотилось как бы само собой, буквально в течение нескольких часов или дней.

Это порождает у зрителей двоякое отношение. Часть из них считает дизайнеров интерьера бездельниками, которые нашли прекрасный способ собирать с людей деньги непонятно за что. Такие люди пожимают плечами или даже крутят пальцем у виска, когда кто-то говорит, что заказал дизайн интерьера. Они оформляют свои квартиры, дома, офисы и помещения для бизнеса сами. Дизайнерам они не доверяют (что совершенно справедливо при таком восприятии) и за что им платить деньги, не понимают.

Другая часть телезрителей совершенно очарована. Еще бы, такая простая работа – а какой эффект! А как интересно – и при этом просто. И за это еще и деньги платят? Я хочу быть дизайнером интерьера!

Я хотела бы развеять этот мистический ореол. Дизайн интерьера – это работа, требующая профессиональных знаний, навыков, опыта и совершенствования, так же как и труд актера, фотомодели, журналиста или певца. Безусловно, играть в спектакле или продумывать концепцию интерьера – не то же самое, что грузить кирпичи или копать канавы. Но это не значит, что эта работа легка и доставляет исключительно положительные эмоции.

Давайте рассмотрим основные мифы, которые сложились в сознании людей относительно профессии дизайнера интерьера.

Любой человек с хорошим вкусом может работать дизайнером интерьера

Это не совсем так. Любой человек с хорошим вкусом может оформить интерьер – например для себя или своих родных. Но сделать это один-два раза или заниматься профессионально десятилетиями – это большая разница. Здесь такая же пропасть, как между пошивом платья для себя и открытием собственного дома моды.

Хороший вкус, чувство стиля, элегантность – качества, необходимые в работе дизайнера интерьера. Но только их будет недостаточно.

Главное – это талант!

В каких единицах измеряется талант? Кто выдает справку о талантливости того или иного человека? Кто, не страдая манией величия, может о себе совершенно однозначно, честно и уверенно заявить: «Да, я очень талантлив»?

Талант – величина неуловимая. Сегодня ты сделал что-то гениальное – и все закричали: «Да ты талант!» А завтра ты создал посредственное и банальное, и в лучшем случае все замолчали (а в худшем снова прокомментировали, но уже не так приятно).

Талант проверяется временем. И время это бывает значительно больше человеческой жизни. Множество талантливых людей умерли в нищете и безвестности и только спустя десятилетия были признаны гениями.

Любой человек с хорошим вкусом может оформить интерьер для себя или родных. Но сделать это один-два раза или заниматься профессионально десятилетиями – это большая разница.

Дизайнер интерьера – очень творческая профессия

О, да! Но момент творчества в дизайне интерьера очень краток. Когда дизайнер видит помещение, знакомится с клиентом, обсуждает с ним его вкусы и пожелания, создается образ некого идеального интерьера. Потом еще какое-то время – может быть, часы, а может, даже дни или недели – дизайнер видит перед своим внутренним взором этот идеальный интерьер. Это и есть магия нашей профессии.

Но полное воплощение его в жизнь практически невозможно. Нужно учесть вкусы и стереотипы заказчика, эксплуатационные качества материалов, архитектуру и конструкции здания, расположение и состояние коммуникаций, бюджет, сроки поставки и множество других моментов. Нужно чертить, нужно считать, создавать спецификации, общаться со строителями. Это нормальная работа, какого-то невероятного творчества в этом нет.

И если прикинуть, что один проект длится от полугода до двух лет, а в среднем год – творчества остается хорошо если 10 %. Все остальное время – это работа. Иногда сугубо техническая, а иногда психологическая. Иногда тяжелая интеллектуально, а иногда изматывающая физически. Зачастую очень нервная, очень ответственная и чреватая большими проблемами в случае ошибки.

Основная работа дизайнера – подбирать цвета и ездить по магазинам

Подобрать цвет для покраски стен – дело нескольких минут. Ну, хорошо, получаса, если на объекте много помещений. Пускай даже часа, если в обсуждении принимает участие много народу. И если с первого раза цвета подобрать идеально не удалось, это обсуждение может повториться еще пару раз. Но по большому счету это капля в море, вы даже не замечаете этого в процессе работы.

А вот поездки по магазинам для подбора материалов, светильников, мебели – это действительно значительная часть работы дизайнера. Если вы по натуре заядлый шопер (как я, например), вы действительно будете получать от этого удовольствие – с лучшими из ваших клиентов. А с худшими будете рвать на себе волосы и биться головой об стену. Потому что покупать не для себя – то еще удовольствие, это вам не туфли выбирать, «пришел, увидел, померил, купил».

Все предметы должны сочетаться между собой, соответствовать идее и стилю интерьера, нравиться заказчику, быть доступными в нужном цвете и типе отделки. Но что самое главное и сложное – их цена должна также нравиться вашему клиенту. Тут дело даже не в том, может он себе это позволить или нет. У каждого человека есть свое представление о том, сколько стоит та или иная вещь. И не важно, насколько это представление обоснованно или аргументированно, соответствует ли оно доходам или положению в обществе. Диван не должен стоить больше стольких-то тысяч, а платить больше – расточительство. И стул не должен стоить столько. А цена на ковер вообще космическая!

И начинаются поиски самого выгодного предложения в городе, выбивание скидок (бывает, хочется провалиться сквозь землю от неловкости перед продавцом), а потом и вовсе кошмар – поиск более дешевых аналогов. Что-то, что клиенту кажется аналогом, часто очень далеко от оригинала – как по дизайну, так и по качеству.

А если вам походы по магазинам не доставляют особого удовольствия – эта часть работы может стать настоящей каторгой.

Дизайнеры интерьера хорошо зарабатывают

Кстати, это святая правда. Но не следует забывать, что действительно хорошо зарабатывают дизайнеры с мировым именем, звезды вроде Филиппа Старка или Келли Уистлер. И их работа отнюдь не ограничивается дизайном интерьера – они создают мебель, предметы обихода, одежду, пишут книги, ведут ток-шоу...

Доход большинства дизайнеров – просто нормальный. У них есть свои квартиры или дома, машины, они могут себе позволить какие-то приятные излишества – но это не личные самолеты или одежда haute couture.

А на начальном этапе, когда нужно войти в бизнес, получить первых клиентов и первые достойные объекты, новичку в дизайне вообще сложно самому себя содержать – хорошо, если есть сбережения или поддерживающая финансово семья.

На канале Discovery несколько лет назад показывали шоу «Самые богатые люди Европы», где упоминались и несколько дизайнеров интерьера. Все это были женщины, чьи мужья владели каким-то серьезным бизнесом – сетью отелей или ресторанов, например. Выводы можете сделать сами.

Дизайнер интерьера – востребованная профессия

О, это чудесное словосочетание – востребованная профессия! Как часто я его слышу от матерей и бабушек – именно в тот момент, когда их детям нужно поступать в вуз. Какая профессия сейчас наиболее востребованная?

Давайте говорить серьезно. Большинство моих ровесников пошли учиться на экономистов, специалистов в IT, психологов и лингвистов. Из них мне лично знакомы экономисты, которым принадлежат фирмы по оказанию бухгалтерских услуг или аудиторские компании. Я также знаю экономистов, работающих продавцами, кассирами или даже вовсе сидящих без работы. То же самое с программистами – некоторые из них работают в крупных компаниях и зарабатывают серьезные деньги, но другие остались без работы. Мне не знаком ни один человек, который бы работал психологом по специальности, по крайней мере из моего поколения. А лучше всего устроившийся в жизни лингвист владеет своим салоном красоты.

В дизайне интерьера показательным стал кризис 2009 года (сам кризис случился в 2008 году, но по сфере строительства и дизайна интерьера больше всего ударил именно 2009 год). Кто-то жаловался и плакал, кто-то сидел без дела, кто-то вообще вылетел с рынка и был вынужден прекратить эту деятельность и уйти в другую сферу. А кто-то работал, получал новые заказы, расширял клиентуру. Почему кто-то был востребован, тогда как другие нет?

Нет востребованных профессий – есть востребованные люди. Успех человека в том или ином деле зависит не только и не столько от полученного образования, сколько от личных качеств – упорства, ответственности, порядочности и многих других.

* * *

Тех, кто разрушает иллюзии, нередко обвиняют в том, что они хотят напугать новичков, отвлечь их от профессии, уменьшая таким образом конкуренцию для себя. Но моя цель совершенно иная. Я бы хотела, чтобы общество перестало воспринимать дизайнеров интерьера как необязательных и неорганизованных художников, рисующих красивые картинки, воплощение которых в реальность невозможно или стоит огромных денег. Я бы хотела, чтобы наша профессия была более почетной и заслуживающей доверия, чтобы у заказчиков не возникал вопрос, зачем вообще нужен дизайнер интерьера и почему нужно платить еще и за выбор цвета стен. Я не против здоровой конкуренции – я против случайных людей в профессии, которые гонятся только за модой и красивой легкой жизнью

Если для вас дизайн интерьера – призвание и страсть, если вы готовы учиться, корпеть над чертежами и ругаться со строителями, если вам достаточно мгновения творчества – добро пожаловать в профессию.

Если вы уверены, что для вас дизайн интерьера – призвание, страсть, болезнь, если вы готовы учиться, корпеть над чертежами, ругаться со строителями, мотаться по магазинам в поисках непонятно чего, если вам достаточно мгновения творчества – добро пожаловать в профессию. Такому коллеге все будут только рады.

Часть 1

Образование

Ко мне постоянно обращаются с вопросом, как стать дизайнером интерьера, куда пойти учиться и можно ли работать в этой сфере, не получая специального образования. Несколько лет назад я написала статью «Наставление будущим дизайнерам интерьера», посвященную необходимым в этой профессии знаниям. Она вызвала огромный ажиотаж в Рунете, ее опубликовало множество сайтов, некоторые очень ругали, но в основном хвалили. Статья эта до сих пор актуальна, ее части легли в основу этой книги, но целиком я ее приводить не буду – вы легко сможете ее найти в Интернете. Кстати, не удивляйтесь, если она будет подписана чужим именем – авторское право в Сети не в почете (об этом мы еще поговорим в конце книги, в главе 43).

Главное, что я хотела сказать той статьей и продолжаю повторять до сих пор, – меня глубоко возмущает поверхностное отношение к образованию в сфере дизайна интерьера. Нередко люди считают, что для такой работы им будет достаточно хорошего вкуса (причем эта оценка может исходить только от членов семьи и близких друзей) или что достаточно изучить компьютерную программу, которая предложит наилучшие комбинации цветов и нарисует все сама. На самом деле дизайнеру требуется не меньше знаний, чем врачу или юристу, но вряд ли кто-то может представить себе хирурга или адвоката, не имеющего соответствующего образования, – и в то же время многие считают, что учиться будущему дизайнеру в лучшем случае необязательно. Даже те, кто всерьез решил заняться самообразованием, нередко спрашивают: в какой книге можно получить базовые представления о дизайне? Какую книгу об истории стилей почитать? Вместо того чтобы изучить программы обучения отечественных и зарубежных вузов, прочесть много (да хотя бы несколько) книг по специальности и проанализировать их содержание, человек ищет некий легкий и быстрый путь.

Самый страшный «грех» здесь, пожалуй, – фраза «я не хочу тратить время на образование!». Вот реальный пример – сообщение на форуме homeideas.ru, самом крупном русскоязычном форуме, объединяющем профессиональных дизайнеров.

Из темы «Как начать работать дизайнером»:

«По первому образованию я экономист, но после декрета поняла: это не мое, надо что-то менять. С детства хотела быть дизайнером интерьера, а сейчас понимаю, что не могу больше заниматься сухими цифрами, душа просит творчества! Правда, мне уже 36 лет, нет времени, чтобы получить второе высшее образование. Скажите, насколько реально работать дизайнером без образования, опыта работы и умения рисовать?»

Конечно, нужно искать себя, заниматься любимым делом. Но не следует это любимое дело идеализировать!

Во-первых, дизайнеру интерьера необходимо учиться: как и в любой другой профессии, без специальных знаний тут никуда. Основы архитектуры, технология строительных работ, светодизайн, правила и особенности работы с отделочными материалами... Только лишь отремонтировав квартиру или комнату, просмотрев стопку журналов и все передачи «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ» за год, приобрести все эти знания невозможно.

Во-вторых, изучать дизайн интерьера самостоятельно довольно сложно. Получать высшее образование или заняться самообразованием – решать вам, но только кажется, что учиться дизайну в вузе дорого, долго и трудно. В реальности это может оказаться гораздо дешевле, быстрее и проще, чем действительно серьезное самообразование, не ограничивающееся просмотром журналов.

В-третьих, не ждите, что все будет легко. Переходить в другую сферу деятельности всегда непросто, тем более если профессия меняется радикально. Во время учебы и особенно работы по какой-либо специальности мозги настраиваются на решение определенного типа задач, поэтому, если вы были экономистом, а собираетесь стать дизайнером, придется ломать свой образ мышления.

В-четвертых, жизнь фрилансера, человека, который самостоятельно занимается поиском заказов (а большинство начинающих дизайнеров идут именно этим путем), не такая уж сладкая: никогда не знаешь, будет ли у тебя завтра работа, заплатит ли вовремя клиент. У любого человека, который сам делает бизнес, а не работает на чужой фирме, всегда будет болеть голова о том, как удержаться на плаву. Мой бывший шеф говорил: «Вот просыпаюсь по ночам и не могу заснуть, думаю, где взять новые проекты». А это был 2006 год, и дела у фирмы шли более чем успешно!

В-пятых, сама сфера дизайна не слишком надежна: услуги, которые она предлагает, для заказчиков в каком-то смысле роскошь, дополнительный комфорт, но не предмет первой необходимости. Когда грянул кризис, практически в первую очередь это ударило по дизайнерам – от подобных «излишеств» люди отказываются сразу, как только чувствуют финансовую нестабильность.

Нет пилюли, которая в один момент сделает экономиста дизайнером, нет книги, которая даст ответ на все вопросы. Если четыре-пять лет в университете или перелопачивание огромного количества информации в книгах и на специализированных сайтах человек воспринимает как потерю времени – ничего хорошего не получится.

А ведь, по сути, причины несерьезного отношения к образованию в сфере дизайна отчасти заключены все в тех же размытых границах профессиональной ответственности. В США, например, все просто: ремонтом дома будут заниматься несколько специалистов. Среди них есть архитектор, который разрабатывает планировку, вместе с инженерами занимается техническими вопросами – отоплением, канализацией и водопроводом, вентиляцией. Он несет всю ответственность за соблюдение правил и технологий, а его знания подтверждаются дипломом или сертификатом. И есть декоратор, который рекомендует цвет стен, выбирает шторы, обои, подушки, мебель и люстры, все это двигает по комнате и расставляет вазочки. Никакой ответственности он не несет, и ему действительно хватает хорошего вкуса или даже просто собственного видения интерьера.

На постсоветском пространстве все иначе: исторически ценятся «мастера на все руки», а понятие «узкий специалист» является чем-то вроде ругательства. Заказчики рассчитывают, что один и тот же человек будет проектировать дом, знать, сколько бетона понадобится для фундамента, – и он же подберет обои и определит, какое количество ткани нужно для штор. И еще желательно, чтобы он нес за это материальную ответственность. И, конечно же, давал гарантии.

Заказчики рассчитывают, что один и тот же человек спроектирует дом и затем подберет обои и ткань для штор. И еще желательно, чтобы он нес за это материальную ответственность. И, конечно же, давал гарантии.

Сфера деятельности и ответственности дизайнера интерьера находится где-то посередине между работой архитектора и услугами декоратора. Границы могут сдвигаться, но преимущественно в сторону декорирования: архитекторы – это в первую очередь инженеры, обладающие специфическими знаниями просто в силу своего образования. Эта профессия имеет механизм сертификации, и в большинстве стран только сертифицированный архитектор имеет право проектировать дом или делать перепланировку в квартире. Каким бы талантливым,

образованным и умелым ни был дизайнер, без соответствующего сертификата по закону он просто не имеет права предлагать своим клиентам определенные услуги.

Многочисленные статьи с характерными названиями – к примеру, «Десять шагов на пути в декораторский бизнес»¹, размещенная на американском сайте www.homebusinesscenter.com, – демонстрируют, что стать декоратором весьма просто: достаточно заниматься самообразованием (весьма размытая рекомендация), тренироваться на собственном доме и квартирах друзей, наладить отношения с поставщиками и найти клиентов. И дело в шляпе, вы дизайнер интерьера! Многих людей такие статьи воодушевляют и вдохновляют. Но не стоит забывать о том, что дизайн и декорирование – разные вещи, статьи такого рода не отражают действительность, а американский рынок имеет весьма слабое отношение к нашим реалиям.

Сравнительный анализ работ архитекторов, дизайнеров и декораторов

Список работ	Архитектор	Дизайнер	Декоратор
Общая архитектура здания, планировка, фасады	+		
Подбор отделки фасадов	+		
Взаимодействие со смежниками, инженерные коммуникации	+		
Организация пространства	+	+	
Окна	+	+	
Двери	+	+	
Электрооборудование	+	+	
Освещение		+	+
Внутренняя отделка помещений (материал, цвет)		+	+
Подбор дизайна радиаторов		+	+
Подбор мебели		+	+
Подбор светильников		+	+
Подбор сантехнического оборудования		+	+
Подбор текстиля			+
Декорирование (картины, скульптуры, ковры)			+
Озеленение интерьера			+

Я продолжаю настаивать: образование для дизайнера интерьера является необходимостью. А вовсе не бесполезной тратой времени, как некоторым кажется. Да покажите мне хоть одну сферу, где без него можно обойтись? Актеры? Единицы добиваются настоящего успеха, не имея за плечами образования. И даже эти единицы берут уроки актерского мастерства и другими способами повышают свой уровень. Художники? Научиться рисовать самому значительно труднее, чем кажется со стороны. Писатели? Фотографы? Другие представители творческих профессий?

Да, среди них есть профессионалы, которые многого добились, не имея профильного образования, – но все же их единицы. Как правило, они не получили образования не потому, что не хотели и считали его лишним, а лишь из-за того, что так сложилась их жизнь. Это люди с очень хорошими способностями к концентрации, с огромной силой воли и жадой знаний. Все они обладают такими личными качествами, как упорство и самодисциплина. А вы уверены, что у вас они присутствуют в нужном объеме? Кроме того, этим людям повезло.

¹ www.homebusinesscenter.com/how_to_start/interior_decorator1.html.

Можно надеяться, что вы как раз из числа этих исключительных везунчиков, но я бы не стала строить свою жизнь, рассчитывая на это.

Безусловно, и в сфере дизайна интерьера есть прекрасные специалисты, которые опытом и самообразованием восполнили недостаток профильного образования. Им не мешает отсутствие диплома, они успешны и востребованы – но все-таки это исключения, и поверьте, они потратили на самообразование ничуть не меньше времени и денег, чем выпускники вузов, а возможно, и гораздо больше.

К тому же, как вы помните, дизайн интерьера – работа отнюдь не только творческая, а во многом техническая, предполагающая ответственность перед заказчиком и довольно высокую стоимость ошибок. Значительная часть профессии – это архитектурные и инженерные знания, которые, опять же, можно получить и самостоятельно. Но в вузе это сделать проще, быстрее и дешевле.

Паола Антонелли, куратор отдела архитектуры и дизайна в нью-йоркском музее современного искусства МоМА:

«Как-то я читала лекцию в университете Лос-Анджелеса. И меня спросили, в чем разница между дизайном и искусством. Аудитория была непрофильная, и надо было ответить емко и просто. И я сказала, что художник может выбирать, нести ли ему ответственность перед своей аудиторией или нет, а дизайнер не может. Дизайнер в каком-то смысле дает клятву Гиппократу. Я имею в виду, что его первоочередная задача – сделать что-то функциональное, что можно было бы использовать. <...>

...Дизайн – это не мини-искусство и не мини-архитектура. Его отличие в том, что он не может быть бессмысленным; своей безусловной привязкой к функциональности дизайн как бы застрахован от таких вещей, как патетика или пошлость. Не на сто процентов, но все же. Вероятно, именно поэтому он не может воспарить до состояния высокого искусства. Но я считаю, что ему это и не нужно»².

Лучше всего, чтобы человек, желающий стать профессионалом и достичь определенных высот в своем деле, получил академическое профильное образование. На мой взгляд, идеальный вариант для будущего дизайнера интерьера – это диплом архитектора, выданный серьезным университетом вроде Московского архитектурного института (МАРХИ), дополненный качественным курсом декораторов, наподобие того, который читают в школе «Детали». У меня самый похожий вариант, хотя и не идентичный – я окончила отделение архитектуры и реконструкции Рижского строительного колледжа, а затем отделение дизайна интерьера Балтийской международной академии. Несколько моих успешных коллег получили примерно такое же образование, с теми или иными вариациями, – и это лучшее возможное решение.

Академическое образование дает серьезную теоретическую базу, которую многие начинают ценить только после десяти лет практической работы, – а в годы учебы кажется, что она вовсе не нужна. Именно архитектурное образование дает массу инженерных навыков, которые нельзя получить на курсах дизайна. А школа декораторов дает навыки творческого мышления, учит более изящной подаче материалов, работе с цветом, текстилем, декором.

Идеальный вариант для будущего дизайнера интерьера – диплом архитектора, выданный серьезным университетом, и сертификат о прохождении качественного курса декораторов. Архитектурное образование дает массу инженерных навыков, которые нельзя получить на курсах дизайна.

² AD («Architectural Digest. Самые красивые дома мира»). № 10 (100). 2011. С. 62.

Безусловно, идеальный вариант доступен не всегда: жизнь вносит свои коррективы, выбирать приходится лишь меньшее из зол. Иногда действительно нет возможности поступить в профильный вуз – к примеру, такого просто нет в городе, где вы проживаете. Или вы не можете учиться на дневном отделении, потому что нужно работать и содержать семью, а вечернего отделения нет. Разные бывают ситуации. Иногда действительно лучшее, что можно сделать, – пойти учиться в школу дизайна или на курсы. Но только не потому, что вам жалко времени и кажется, что можно обойтись без образования в этой сфере!

Безусловно, учеба в вузе не всегда обеспечивает успех в профессии. Мне часто рассказывают о людях, которые, получив хорошее образование, так и не стали работать по специальности или через некоторое время ушли в другую сферу. Такие примеры есть и среди моих бывших однокурсников, и среди однокурсников моих коллег. Образование – отнюдь не гарантия успеха, оно лишь дает вам преимущества при прочих равных. Для того чтобы выбирать с открытыми глазами, рассмотрим, какие варианты обучения есть у человека, желающего стать дизайнером интерьера.

Глава 1

Первое образование или второе?

Найти себя, свое призвание, свою страсть в работе – бесконечное счастье. Многие каждое утро заставляют себя вставать, чтобы заниматься нелюбимым делом, приносящим зарплату (чуть больше прожиточного минимума или гораздо больше – сути не меняет). Нашедший себя человек, лишь открыв глаза, понимает: то, что я делаю, является предназначением в жизни и приносит не только удовольствие от процесса, но и удовлетворение результатом, не говоря уже о материальных благах. Разве не каждый этого хочет? И разве не каждый родитель этого желает своим детям?

Видимо, нет. Все мы слышали истории о том, как подростка отговорили поступать в художественное училище и убедили пойти учиться на экономиста или инженера. Забота родителей о благополучии своего чада вполне естественно касается стабильного заработка – и уж только потом, может быть, творческой реализации. В условиях богатой кризисами реальности это неудивительно.

Я, безусловно, за поиск себя. Я за то, чтобы уходить с нелюбимой работы, менять сферу деятельности и заниматься тем, что приносит удовольствие и счастье. Но следует все же отдавать себе отчет в том, что полученное образование, хоть это и неочевидно на первый взгляд, формирует мышление. А мышление математика довольно сильно отличается от мышления литератора. Такие различия прекрасно описывает статья В.Ф. Сидоренко «Дизайнерские методы познания»³, которую можно найти в Интернете. Для нас сейчас наибольший интерес представляет упомянутый в ней эксперимент английского ученого Ловсона, стремившегося выяснить разницу в стратегии решения задач в дизайне и науке. Аспирантам дизайнерских и научных институтов были предложены идентичные задачи с большим количеством ограничений.

В.Ф. Сидоренко:

«Обе группы решали ее [задачу], прибегнув к разным стратегиям. Аспиранты-ученые в целом приняли стратегию систематического исследования возможных комбинаций блоков, с тем, чтобы найти фундаментальное правило, которое позволит создать требуемую комбинацию. Аспиранты-дизайнеры склонялись к тому, чтобы предложить серию решений и, постепенно отвергая многие из них, найти то, которое отвечало бы предъявленным требованиям. Существенная разница между этими двумя стратегиями, комментирует Ловсон, состоит в том, что, в то время как аспиранты-ученые концентрируют внимание на обнаружении правила, аспиранты-дизайнеры одержимы идеей получить желаемый результат. Первые приняли в целом стратегию, сконцентрированную вокруг проблемы, вторые – стратегию, сконцентрированную вокруг решения. Хотя подход дизайнеров может быть использован без того, чтобы исследовать полный ряд приемлемых решений, в действительности он открыл и кое-что относительно правила, управляющего допустимой комбинацией блоков. Другими словами, изучение природы проблемы было для дизайнеров результатом поисков решения, тогда как ученые ставили своей целью именно изучение самой природы проблемы. Эти эксперименты показывают, что ученые решают проблему с помощью аналитических методов, а дизайнеры – с помощью методов синтетических».

³ Сидоренко В.Ф. Дизайнерские методы познания // Дизайн в общеобразовательной системе. М., 2000. С. 148–156.

Что же это означает на практике? Большую часть людей, склонных к математическому мышлению, и будущих специалистов, которым такое мышление необходимо, а это и инженеры, и экономисты, и бухгалтеры, в колледжах и институтах обучают искать решение – единственное идеально верное, как ответ в уравнении.

Дизайн же вообще и дизайн интерьера в частности оперирует всего лишь оптимальными решениями, а одного, единственно правильного ответа быть не может. Выбирается вариант, отвечающий максимально возможному количеству исходных данных, удовлетворяющий максимуму имеющихся ограничений. Решение, которое будет отвечать всем условиям, может не существовать в природе: условия нередко бывают взаимоисключающими.

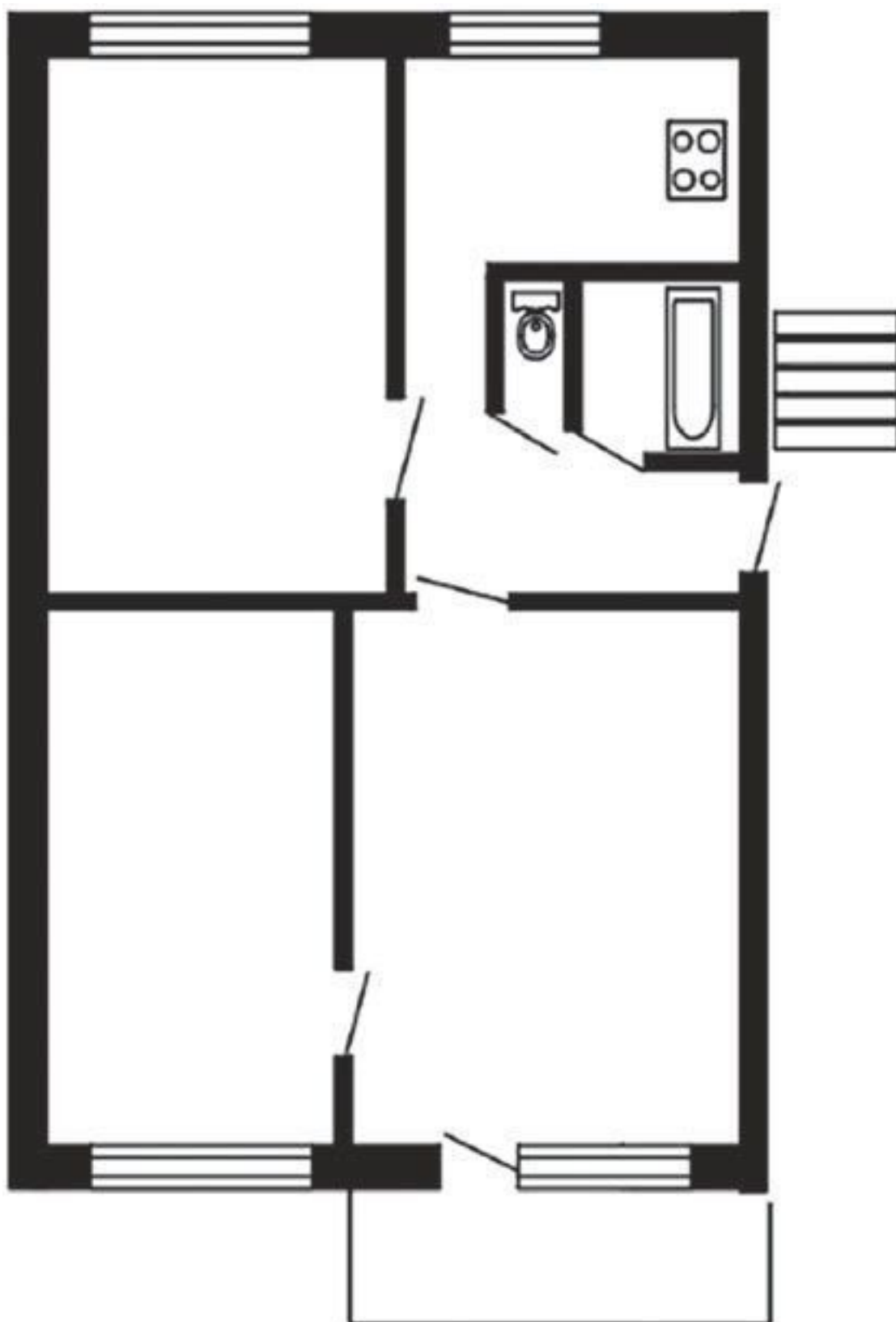
Попробую проиллюстрировать это случаем из практики.

Дано:

1. Квартира с определенными ограничениями – площадью, контуром, несущими стенами, окнами, входом, стояками коммуникаций.

2. Состав семьи – 4 человека: мама, папа, двое сыновей-близнецов младшего школьного возраста.

3. Требования к планировке – увеличить кухню, объединить ванную с санузлом, расширить прихожую, и самое главное – минимизировать конструктивные изменения (то есть минимально сносить и переносить перегородки).

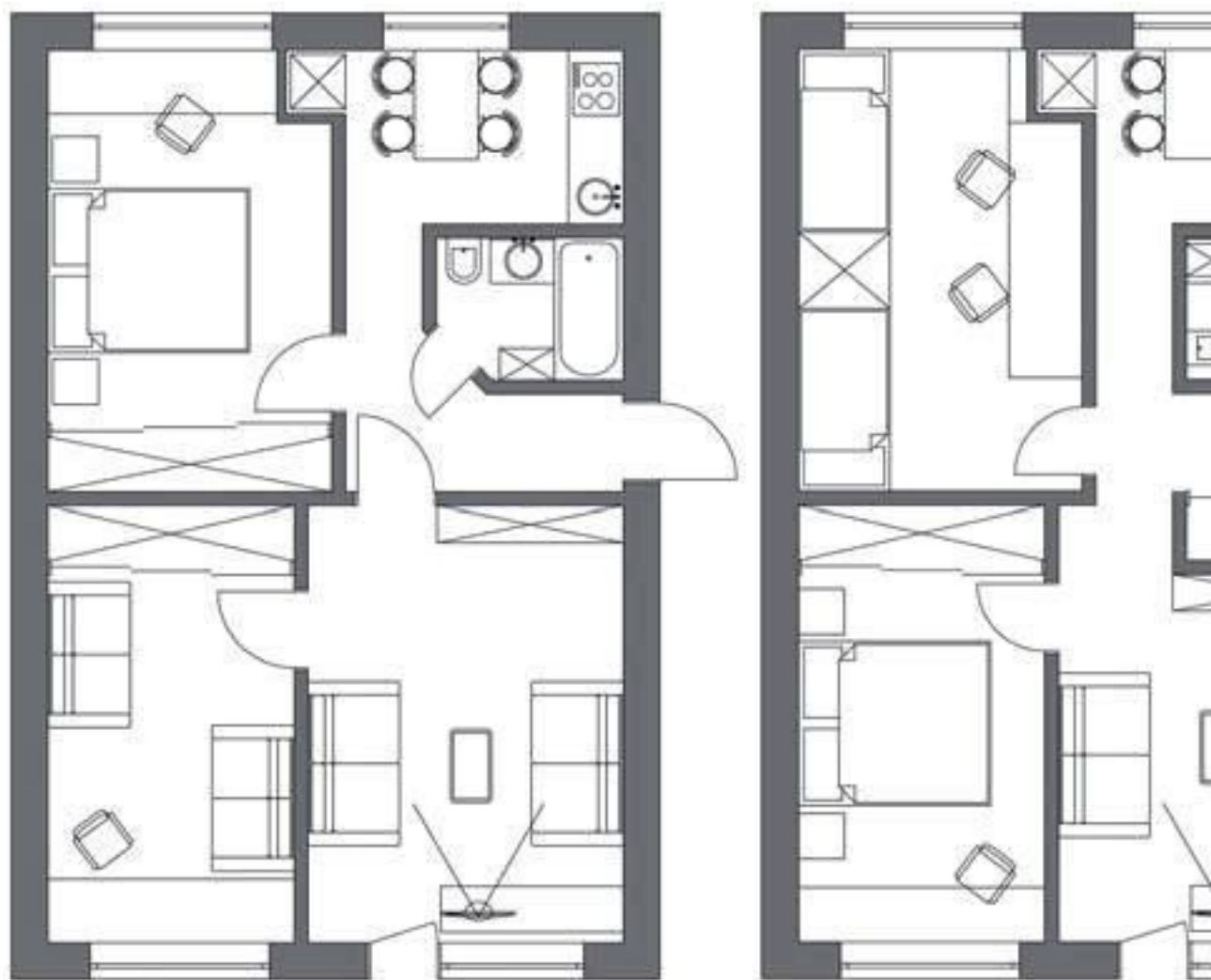
Изначальная планировка

Очевидно, что последний пункт содержит в себе противоречия.

На основе плана квартиры и задания клиентов было разработано восемь вариантов планировочных решений, в той или иной степени удовлетворяющих требованиям. Четыре были отброшены как нежизнеспособные, оставшиеся предложены на суд заказчиков. Оптималь-

ным вариантом был признан тот, который требовал максимального перемещения стен. Планировка же с минимальными конструктивными изменениями осталась бы практически такой же неудобной, как существующая, ситуация могла улучшиться лишь незначительно. Было выбрано некое компромиссное решение – кухня почти не увеличилась, зато глобальной перепланировки в квартире не потребовалось.

Варианты решений

Основное противоречие, как вы понимаете, крылось в третьем пункте требований: с одной стороны, улучшить планировку, а с другой – минимизировать ее изменения. Первый и второй варианты предусматривали достаточно большое количество строительных работ – на месте коридора организовывались пространство для постирочной со стороны прихожей и ниша под холодильник со стороны кухни. Стена между гостиной и кухней ликвидировалась, что приводило к их объединению (и требовало, согласно нормативам, замены газовой плиты на электрическую). С точки зрения планировки, разница между первым и вторым вариантом состоит в том, как организован вход в жилые комнаты.

В третьем и четвертом вариантах кухня слегка увеличивалась за счет создания ниши для холодильника. Различие этих вариантов – в том, как решено пространство прихожей: третий вариант оставляет исходную планировку почти без изменений. В четвертом же прихожая расширена, появляется возможность установить в ней шкаф для верхней одежды. В итоге принят был именно четвертый вариант – он предлагал не слишком масштабные изменения и тем не менее позволял улучшить условия жизни в этой квартире.

Другой пример: задача более локальная, но принцип поиска решений тот же. Необходимо выбрать, каким образом будут соединяться два покрытия пола – плитка и паркетная доска. Критерии:

- техническое соответствие;

- сложность выполнения;
- экономичность;
- удобство в эксплуатации;
- экологичность;
- эстетика;
- долговечность.

Всего решений может быть 4.

Неоформленный стык – просто, дешево, экологично. Эстетические достоинства – в лучшем случае в первое время. В эксплуатации неудобно – грязь попадает в шов. Технологически неверно – необработанный край паркетной доски ничем не защищен от попадания влаги и от сколов. Соответственно, страдает долговечность.

Стык не оформлен

Алюминиевый порожек

Пробковый компенсатор

Герметик

Алюминиевый порожек дороже и сложнее в укладке, но технологически это более правильно. Экологичность нормальная, а вот эстетичность весьма спорная. В уборке довольно удобен.

Пробковый компенсатор экологичен, технологически верное решение. Эстетика – на любителя. Долговечность – спорная, так как материал мягкий и пористый. Недешево и не просто в установке.

Герметик – проще и дешевле в установке, не очень экологичный, не слишком долговечный (по тем же причинам, что и пробка). Из возможных вариантов самый незаметный, а значит, в эстетическом плане самый удачный.

Абсолютно всем исходным критериям не отвечает ни один вариант. Поэтому выбирается решение, оптимальное для заказчика: одни готовы поступиться долговечностью в пользу эстетики, другим важнее всего экологичность и простота в уборке. Идеального же решения просто не существует.

Подобный принцип решения задач – ищем максимальное количество вариантов, потом выбираем оптимальный – будущим дизайнерам прививают на первых же курсах института, исподволь, незаметно. Зачастую сами преподаватели не отдают себе в этом отчет и не могут сформулировать (как мне кажется), чем обусловлен именно такой подход, подобные исследования и закономерности остаются где-то за скобками, воспринимаются как само собой разумеющееся. Никто не объясняет студентам, почему искать решение задач и проблем нужно именно так и чем именно ценен этот метод.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.