

BUILDING UNITY AND HARMONY IN THE INTERIOR COMPOSITION THROUGH THE USE OF RHYTHM AND SCALE

Abstract: The harmony in the composition is the coordination of the individual parts, both with each other and generally. This is often one of the most difficult compositional properties, as there are no fixed rules and it includes opposing concepts of unity (diversity and rhythm). Harmony leads to a composition in which all parts look one and work to reinforce the overall design concept. It is the way in which the great variety of forms, shapes, colors, textures and patterns found in each interior is balanced in a single composition.

Author information:

Pavlina Vodenova

University of Forestry, Sofia

Faculty of Forest Industry

✉ polyvodenova@gmail.com

🌐 Bulgaria

Keywords:

interior design, rhythm, scale, composition.

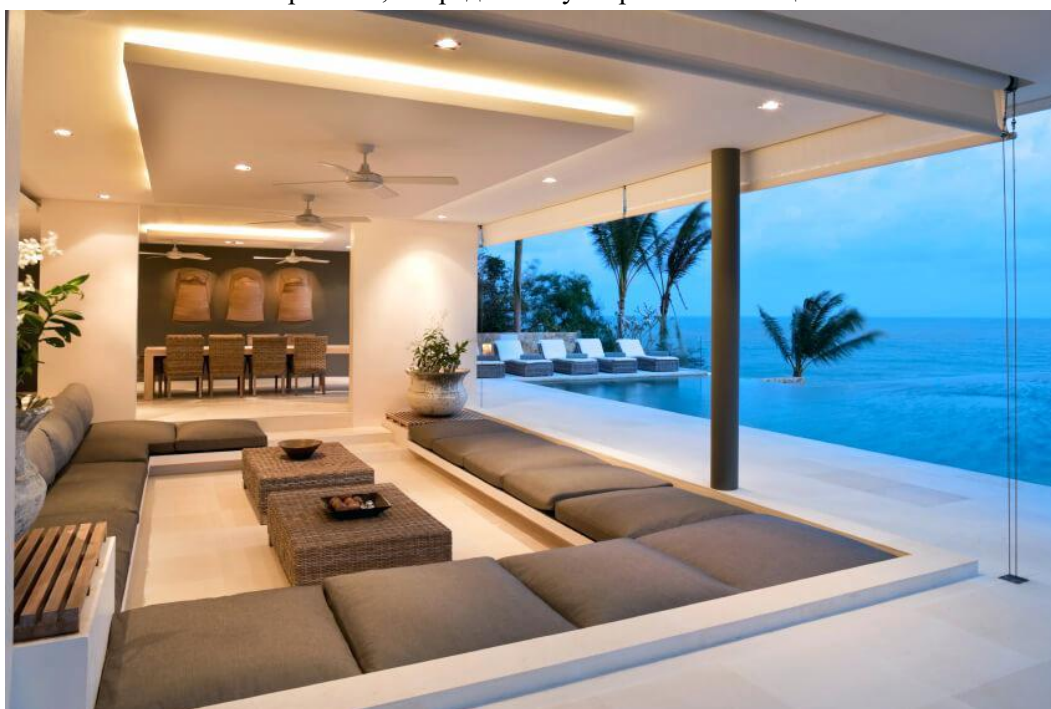
УВОД

Хармонията в композицията е съгласуването на отделните части, както помежду си така и като цяло. Често това е едно от най-трудните композиционни свойства, тъй като няма фиксирани правила и включва противоположни концепции за единство (разнообразие и ритъм). Хармонията води до композиция, в която всички части изглеждат едно цяло и работят за подсилване на цялостната концепция на дизайна. Тя е начинът, по който голямото разнообразие от форми, фигури, цветове, текстури и модели, намиращи се във всеки интериор, е балансирано в единна композиция (Ching F., 2012).

Хармонията най-често се постига чрез свързване на различни елементи чрез обща характеристика. На примера, показан на фиг.1 посредством употребата на еднакви мебели, разположени огледално един на друг може да се постигне хармония, постигната от групирането на общ елемент около архитектурен елемент или организирането им около дадена особеност на помещението. Ако размерът и формата са различни, те могат да се хармонизират чрез използването на едни и същи цветове.

Фиг.1 Постигане на хармония, посредством употребата на общ елемент

Фиг.2 Постигане на хармония, посредством употребата на обща форма

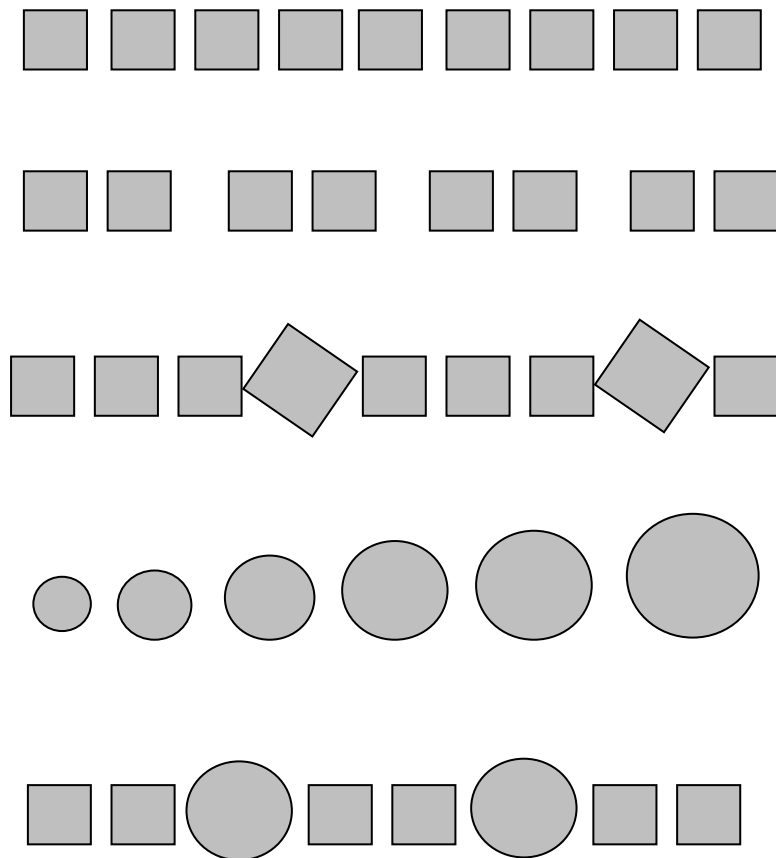
Хармонията и единството също така могат да бъдат постигнати чрез използване на обща форма, както е показано на фиг.2. По този начин хармонията, постигната чрез събиране на отделни елементи заедно, използва принципа на групиране на Гешалт. Това може да бъде успешно изпълнено и ако използваната форма е в различни размери и текстури.

Докато хармонията се стреми да постигне единство на външния вид, за да се предотврати скуката и монотонността в композицията е необходимо известно разнообразие.

Ритъм

Едно от най-мощните композиционни средства е ритъмът, който представлява повторение на определени елементи в даден модел. Най-простият вид ритъм е равномерното

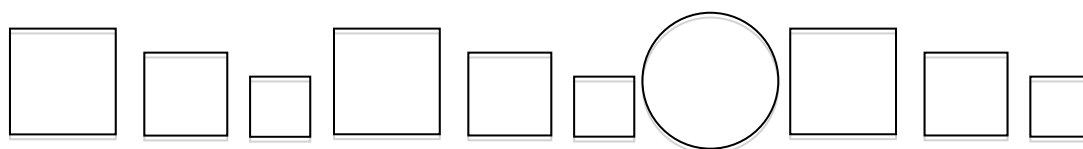
повторение на идентични обекти. По-сложните композиции включват неравни разстояния, акцентирание или промяна на елементи и равни интервали, както и равномерно увеличаване или намаляване на размера на елементите - по същия начин композиторите използват музикални ритми. Градацията е важен тип ритъм, при който размерът, цветът или видът на дизайнерските елементи постепенно се променят, когато елементите се повтарят (Ching F., 2012).

Фиг.3 Разновидности на ритъма

В по-сложните композиции, два или повече ритъма могат да се съпоставят, или повтарящият се елемент може леко да се промени, докато се повтаря.

Симетричният ритъм често е ефективен, когато се контрастира с уникален елемент за подчертаване.

Фиг.4 Ритъм чрез акцентирание

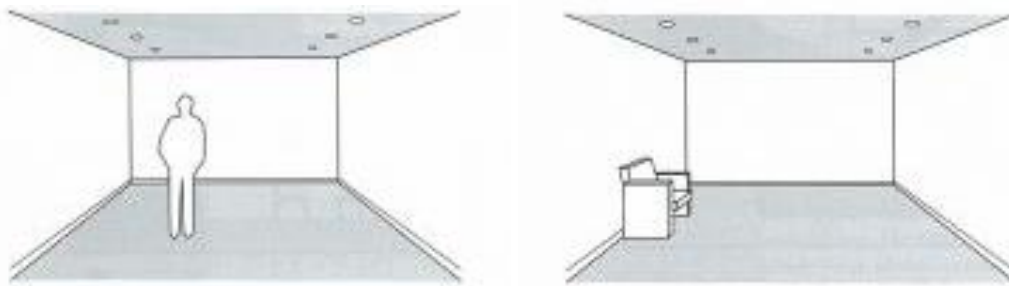
Ритъм може да се установи и в най-малките архитектурни детайли или в тъканите. Понякога, съпоставянето на широкомащабен и дребномащабен ритъм осигурява по-добър контраст и предизвиква интерес към пространството. Тъй като интериорният дизайн е триизмерно изкуство, ритъмът може да се появи с форми, фигури, цветове, текстури, мебели, врати, осветление и растения, сред много други.

Фиг.5 Прилагане на ритъм в интериора

Мащаб

Мащабът е реалният видим размер на обект, разглеждан по отношение на другите предмети, хора и обкръжаваща среда. Човешкият мащаб е най-често срещаният мащаб, в който обектите и пространствата се оценяват спрямо размера и формата на човешкото тяло. Това сравнение може да се случи директно или индиректно. Например, обемът на стаята може да бъде сравнен с човек, стоящ в нея, или същото пространство може да бъде сравнено с нещо неодушевено, което има пряка връзка с човека, като стол например. И в двата случая оценката на размера на стаята е еднаква.

Фиг.6 Мащаб, базиран на известни предмети, (източник www.ppi2pass.com)

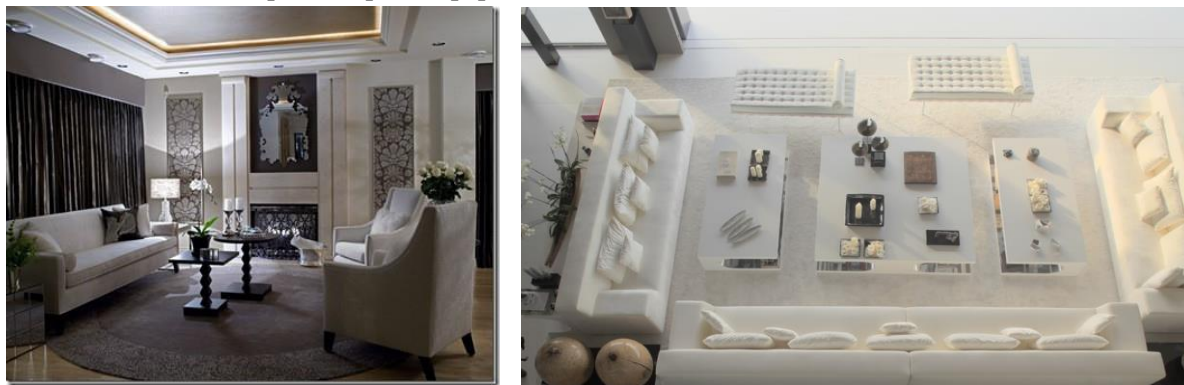
Друго въздействие на мащаба възниква, когато един обект или пространство се вижда във връзка с размера на друг обект или пространство. Например, на фиг.7(a) по-малките отвори правят голямото пространство, върху което те се намират, да изглежда по-голямо от същото пространство, което се намира в буква б). Въпреки това, в нито един от случаите няма достатъчно представа за истинския размер на пространството, тъй като не се показва никаква връзка с човек или друг известен размер.

Фиг.7 Връзки между размерите – а) малко пространство, б) голямо пространство, (източник www.ppi2pass.com)

Въпреки, че човешкият мащаб е жизненоважен за интериорния дизайн, решенията често се вземат въз основа на мащабните отношения между два или повече неодоушевени обекти. Например, фотография с размер 203mm на 254mm ще се губи върху стена с дължина 6,1m и таван с височина 3m, независимо колко умело е позиционирана.

Няма конкретни правила за мащабни връзки. Оценката на мащаба винаги е сложна поради множеството обекти в пространството, формата на самото пространство и начина, по който възприемането на обектите и пространствата се влияе от цвят, обем, текстура, осветление, повторение и други фактори. "Правилният" мащаб също зависи от намерението за проектиране. Той може да се използва, за да придаде на пространствата усещане за интимност или монументален характер. Може да се използва за осигуряване на акцент и контраст, или за съчетаване на иначе разнообразни форми.

Фиг.8 Различни видове мащаб в интериора

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ритъмът и мащабът са едни от най-мощните композиционни средства, посредством които може да се постигне хармонична интериорна среда. Дали ще се постига стабилност или разнообразие, монументалност или уют – това зависи от първоначалния замисъл на дизайнера, но за да бъде постигната хармония е от особена важност да се проектира преживяването на хората, за които е предназначено даденото интериорно пространство.

References:

1. **Angelova, D.** (2015). *The Chair at the Beginning of the 21st Century*, ISBN 978-619-160-526-2, p.130, monography, DOI: 10.13140/RG.2.1.3908.9369.
2. **Angelova D.** (2012). *Major Influences on the Form-Building of Chairs and Armchairs since the Beginning of the 21st Century* DESIGN-ART-INDUSTRY, The International collection of scientific papers, Issue I, Chelyabinsk, 2012, ISBN 978-5-9904229-1-9, pp.99-108.
3. **Ballast, David Kent.** (2013) *Interior Construction and Detailing for Designers and Architects*, Belmont.
4. **Ching, Francis D.K.** (2012) *Architecture: Form, Space, and Order*, Hoboken, NJ John Wiley and Sons.
5. **Lozanova, S., Tasheva, S. B.** *Arhitektura v izkustvoto - izkustvo v arhitekturata*. Sofia: Polis, 2020, ISBN:978-954-796-082-4, 172 s.
6. **Raicheva, R.** (1998) *Vatreshna arhitektura*, LTU - Izdatelska kashta, Sofia.
7. **Chipev, R.** (2011). *Simetriyata – osnovno svoystvo na formoizgrazhdane v prirodata*. Design and the Crisis, National Academy of Arts, Sofia, 73-91, ISBN 978-954-92092-6-6.