А. А. Барташевич, профессор

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ ПРИНЦИПОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРА И МЕБЕЛИ ЖИЛОЙ СРЕДЫ

Look through the basic principles of furniture projecting and design depending on modern and traditional tendencies

По мере развития технического прогресса формы и конструкции создаваемых человеком материальных предметов становились сложнее и разнообразнее, при этом в них отражались не только технические достижения, но и эстетические представления общества, материальная культура прошедших эпох.

Ускорение технического прогресса ведет к более быстрой смене форм. В Древнем мире предметы передавались от поколения к поколению в неизменном или почти неизменном виде, так как техническое развитие шло медленно и новшества для одного поколения если и были, то были почти незаметными. Наше время по сравнению с древним спрессовано в сотни раз, и примерно с такой же скоростью происходит ускорение и эволюция форм.

Быстрое развитие форм и конструкций материального мира, создаваемого человеком, началось вместе с машинным производством. Уже во второй половине XIX века единство стиля в архитектуре и производстве бытовых предметов перестало существовать. В это время понадобились быстрые темпы строительства объектов, которых раньше не было и к которым не предъявлялись высокие эстетические требования (фабрики, заводы, склады и т. п). Новые строительные материалы (бетон, железобетон, металлы, стекло) эстетически не были сразу освоены, и материальный мир наполнился предметами эклектики. Не в меньшей мере, если не в большей, эклектика коснулась интерьера и мебели. Век XX полон примеров стилевого разнообразия в интерьере и мебели, с ним мы пришли и в XXI век. Но в настоящее время уровень проектирования стал профессиональнее, сформировался дизайн как вид проектировочной деятельности, и сегодня можно говорить о разнообразии форм и конструкций в положительном смысле, а не как об эклектичном явлении. Правда, и авторы эклектики XIX века в своих творениях видели пример прогресса, это их развенчали потомки. Возможно, в будущем участь быть развенчанными ждут и лучшие творения нашего времени, но мы об этом еще не знаем.

Во второй половине XIX века в интерьере и мебели стилевое единство, как было уже отмечено, перестало существовать и жилой интерьер наполнился предметами «новых стилей» — неорококо, неоготики, неоренеесанса, неомавританского и других неостилей. Подражание

прошлым стилям сводилось к механическому соединению в одном изделии разнородных стилевых элементов или к произвольному выбору стилевых форм предыдущих эпох для оформления художественного произведения более поздней эпохи, имеющей качественно иной смысл и назначение. В странах Западной Европы упадок промышленных форм, как и архитектуры, особенно проявился во второй половине XIX века, когда машина «гнала» на рынок товары без участия в их создании художника. Разрыв между утилитарным производством и искусством достиг своего предела. За вторую половину XIX века был дискредитирован целый ряд исторических стилей. Машина и индустриальная техника оказались камнем преткновения для всех выдающихся деятелей эпохи эклектики. Они не увидели в машине носителя прогресса, и все надежды связывали с возвратом к культуре ручного ремесла.

В середине XIX века начался упадок в мебельном искусстве и в Росси. Он выразился в тяготении к эклектике, подражании старым стилям и русским формам прошедших эпох. В этот период развития капитализма новый единый стиль сложиться не мог. Технический прогресс выдвинул в число первоочередных требований утилитарность и дал мебельному производству ряд новшеств: пружины в сиденьях, колесики для ножек, стеганую обивку и др. Но представления о красоте новых слоев общества были связаны с прежними достижениями архитектуры, декоративного искусства, необходимостью обильного украшения.

С середины XIX века начинает развиваться наука о мебели. Определяются основные функциональные размеры изделий. Издаются книги, посвященные технологическим принципам обработки древесины и мебельному искусству. Однако эклектизм, вновь возникший в архитектуре и мебели, продолжает усиливаться и в 60—80-е годы достигает апогея.

Во второй половине XIX века формы позднего классицизма считались уже отжившими. Изделия утяжелялись, перегружались орнаментом, золочением. В одном изделии, как и в помещении, могли сочетаться черты нескольких стилей. Например, комнаты оформлялись в готическом, мавританском и других стилях. В мебели первым ретроспективным стилем была псевдоготика, а затем заимствовались формы периода Возрождения, барокко, рококо.

В 70-80-е годы широкое распространение получила «кутаная» мебель, с оборками, драпировками, многоярусной бахромой, кистями и т. д. Интерьер дополнялся тяжелыми портьерами, коврами, занавесками.

В конце XIX века засилье «новых стилей» превращало квартиры зажиточных горожан в подобие свалки стилей. Желание буржуазии придать своему жилищу аристократический дух поднимало интерес к авангардным предметам и обновлению исторических стилей. Быстрый технический прогресс вызвал перемены социально-экономического характера и новые потребности, а соответственно поставил перед художниками задачи по выработке новых приемов и средств декоративного оформления предметов и жилой среды, которые были бы адекватны изменившимся условиям. Ускоряющийся темп деловой жизни требовал удобства и целесообразности мобильной меблировки помещений. Для этого надо было освободиться от груза эклектики, учесть и использовать возможности новой техники и машинного труда.

Передовые художники противопоставили засилью эклектики культ машины, материалов, техники. Представители нового стиля — модерна (что означает «новейший», «современный») восприняли машину как таковую и пытались использовать ее для производства таких вещей, которые обладали бы и технической, и эстетической формой. Это был значительный шаг вперед по сравнению с концепцией, когда в машинном производстве видели лишь отрицательную сторону [1].

С лозунгом «назад к природе» модерн создал сложную систему орнамента на мотивы стилизованных цветов и растений, который доминировал не только в корпусных изделиях, но и в стульях и креслах. Конфликт между новым орнаментализмом и техникой до конца так и не был преодолен. Стиль модерн, быстро распространившийся по всей Европе, ушел со сцены перед Первой мировой войной с такой же быстротой, с какой он появился в конце XIX века.

В конце первого десятилетия XX века модерн начал вытесняться новым стилем – конструктивизмом.

Архитектура и прикладное искусство в начале XX века развивались относительно устойчиво. Изобразительное же искусство переживало полосу быстро сменяющих друг друга «измов», формализм которых оказывал вредное влияние и на искусство жилого интерьера. Это были импрессионизм, экспрессионизм, кубизм, кубоконструктивизм, функционализм.

После Второй мировой войны мебель развивается в связи с архитектурой. Мебели отводится роль одного из компонентов предметнопространственной среды, количество предметов сводится к минимуму. Старые гарнитуры

вытесняются секционными изделиями. Начинает все больше распространяться мебель из унифицированных элементов. Она выпускается в разобранном виде и собирается на дому у потребителя.

В Беларуси переход на панельное домостроение в 50-е годы привел к отказу от прежних принципов меблировки квартир штучной мебелью. Появилась мебель секционная, трансформируемая, комбинированная.

После 1975 года получила развитие секционная мебель, блокируемая в стенки по ширине и высоте, так называемые «стенки». В 80-е годы появились новые подходы к проектированию мебели. Были определены наиболее массовые группы мебели для функциональных зон квартиры. Выявилась потребность в штучных, отдельно стоящих изделиях мебели. Стремительное обновление форм мебели явилось следствием изменения технологии, появления новых материалов, перемен в жизненном укладе и сопровождающих его новых эстетических представлений людей. Мебель последних десятилетий XX века созвучна современной.

Проследив историю мебели на протяжении почти всей истории человечества, нетрудно заметить, что у большинства современных изделий имеется немало прототипов и аналогов из далекого прошлого [1, 3].

Отличительной особенностью настоящего времени является то, что практически все население пользуется мебелью фабричного производства. Современные условия позволяют выпускать мебель на любой вкус, от исторически стилей до постмодерна, а производители стараются удовлетворять самые изощренные вкусы покупателей. Поэтому современная мебель отличается большим разнообразием дизайнерских направлений, которые захватывают в свой круг и многие исторические стили, их стилизации и компиляции.

Нами выполнена систематизация направлений дизайна современной мебели, которая вошла в учебники [1, 2]. Заметим, что многие авторы статей рекламных изданий легко подходят к названиям стилей: сфотографировали новый индивидуальный интерьер квартиры — ему подбирают «новый стиль». С таким подходом нельзя согласиться. Калейдоскоп современных форм мебели не позволяет дать им единое стилевое название, но разнообразие форм — это не разнообразие стилей. Более правильным будет считать их направлениями дизайна современной мебели [2].

Вначале условимся, что под современной мебелью будем понимать выпускаемую промышленностью в настоящее время, независимо от того, когда она была спроектирована. Мебель, которая проектируется, спроектирована, или изготовлен ее образец, будем называть

перспективной. В связи с такой классификацией не будет ошибкой считать, что современный этап мебельного искусства в нашей стране и странах СНГ начался вместе с историей самих стран после распада СССР.

Схожесть технологии и применяемых материалов в разных странах, широкий торговый обмен мебелью обусловливают и некоторую ее стилевую близость, с сохранением национальных традиций и культурных особенностей разных стран, проявляемых в искусстве бытовых вещей, в том числе и мебели.

В определении дизайнерских направлений мебели нет четких границ — где заканчивается одно и начинается другое. Например, одно и то же изделие мебели можно отнести в равной мере к демократичному или авангардному направлению; художественному или элитному. На международных выставках выделяют целые залы для мебели современного модерна. Заметим, что термин «модерн» в значении этого слова (новейший, современный) применим вообще к любой новой мебели, то есть он как бы переходящий: по мере появления новой мебели он автоматически переходит к ней. С другой стороны, «модерн» — это и исторический стиль на стыке XIX—XX веков.

Одно из современных направлений дизайна мебели и оформления интерьеров, которое получило распространение в западных странах, — минимализм. Его не следует относить к стилям, это мода. Минимализм выражается в упрощении формы изделий, отказе от декора и приемов декорирования. Упрощение формы обусловливает и упрощение конструкции. Поэтому упрощенчество привлекло такое стилевой направление, как кубизм.

Упрощенчество и минимализм в конструктивном отношении близко смыкают с так называемым утилитарным направлением дизайна, когда форма изделий является следствием решения утилитарных задач, а художественные цели при этом не ставятся.

Первая проба минимализма в Беларуси состоялась, но ограничилась лишь выставкой. Он здесь не прижился, потому что сродни тому стилю 60-х годов, который называли «ящичным». Еще не все повыбрасывали те старые изделия, которые вновь объявлены модными.

При этнографическом (народном) направлении проектирование ведется с учетом национальных традиций под народную мебель. Народная же у нас отождествляется с сельской, деревенской, а последняя получила название «кантри». Мебель в народном стиле воспринимается естественнее, если поверхности изделий придается налет времени. Для этого выполняется специальная отделка — патинирование. Часто делается искусственная червоточина, старение материала.

В дизайне мебели существует так называемое авангардное направление. Оно порывает с существующими нормами и традициями, превращает новизну выразительных средств в самоцель. Авангардизм тесно связан с модернизмом. Изделия авангардного направления отличаются новизной функции, принципа ее осуществления, новизной материала, формы, технологией изготовления.

Сравнительно новое направление в дизайне — хай-тек, под которым понимают эстетические возможности высоких технологий, новых материалов и конструкций. При таком понимании хай-тек близко смыкается с авангардным направлением. Разница в названиях.

Относительно недорогая мебель, ориентированная на массового потребителя, относится к демократичному направлению. В данном случае используются рациональные конструктивные схемы изделий и материалы, обеспечивающие высокую производительность. Диапазон мебели этого направления весьма широк. С одной стороны, он граничит с мебелью минималистского направления, с другой — художественного, которое представляет наиболее разнообразную группу.

К художественному направлению следует относить изделия с декоративными или конструктивными элементами, которым придана художественная форма или которые подвержены приемам декорирования. К художественной мебели следует относить и выполненную в исторических стилях или под исторические стили (так называемая стилизация). Сам стиль прошлых эпох относит изделия к определенному слою культуры и уже поэтому приобретает художественную ценность.

В современной мебели художественного направления используют различные архитектурно-художественные элементы исторических стилей (арки, пилястры, колонны и ножки с каннелюрами, карнизы с орнаментом, розетки, выступающие цоколи и др.).

Среди потребителей мебели немало людей, для которых стиль, форма, эстетические достоинства играют первостепенную роль и ценятся значительно выше утилитарных функций. Высший уровень мебели художественного направления относится к элитной.

Работа над формой мебели представляет собой сложный комплексный процесс реализации социальных, функциональных, эргономических, эстетических, экономических и других требований, от решения которых зависит в конечном счете удобство пользования, надежность и эстетичность мебели. Из примеров эволюции формы мебели видно, что во все времена ведущие тенденции формообразования отражали основные социальные проблемы и в той или иной мере учитывали функцию, конструк-

щию, материал и технологию. При примитивной технике больше внимания уделялось конструкции – так было в Древнем мире. В периоды ее развития, когда господствующими были декоративные стили, требования к объектам диктовались социальным заказом, и их форма, как правило, преобладала над конструкцией.

В наше время социальные и производственные условия в корне отличаются от условий ремесленного и доиндустриального производства. Современный дизайнер работает в других условиях, нежели ремесленник. Совмещение таких, казалось бы, несовместимых требований и условий, как унификация и индивидуальность, единство стиля и многообразие стилевых направлений, традиции и современность стиля, требует правильного разрешения. Этому способствует использование закономерностей композиции [4].

Суть композиционного формообразования состоит в построении выразительной формы изделия. Последняя рассматривается не только сама по себе, но и в системах «вещь – среда», «вещь — человек». Создавая новые вещи, дизайнер включает их в определенную среду обитания, в тот или иной стилистический контекст и выражает свое понимание значения этих вещей в культуре. С помощью композиционных средств в процессе формообразования решаются задачи гармонизации связей вещей и культуры (т. е. задачи системы «вещь — среда»).

Средства и приемы композиционного формообразования используются также для решения задачи привнесения человеческой меры в объекты промышленного производства, гармонизации структурных связей между человеком и вещью, включаемой в процесс жизнедеятельности (т. е. задачи «вещь — человек»).

Композиционные приемы формообразования используются при разработке формы изделия как такового, в процессе выявления связи его элементов между собой и с целым изолированно от других вещей, а также в процессе выявления отношений данной вещи с другими (т. е. при решении задачи системы «вещь — вещь»).

Отмеченные три уровня гармонизации находятся в органичном взаимодействии. Система «вещь – среда» («вещь – культура») задает стилистическую структуру предмета, включая его в контекст предметной культуры. В системе «вещь — человек» предмет предстает как уже опосредованная связь с культурой. В свою очередь, в системе «вещь — вещь» предмет должен восприниматься как опосредованный связью и с культурой, и с человеком.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.

Наше время характеризуют быстрые темпы научно-технического прогресса, с которым связаны, с одной стороны, многообразие материалов, технологий и их быстрое обновление, с другой — адекватная им динамика изменений потребительских требований. Все это отражается многообразием форм и конструкций предметов материальной культуры, в том числе интерьера и мебели.

На формирование принципов проектирования интерьеров и мебели и на становление дизайна современной мебели, особенно его художественного направления, большое, а зачастую первостепенное влияние оказывают традиции, т. е. исторические стили, передаваемые от поколения к поколению и веками сохраняющие свои архитектурно-художественные особенности и достоинства.

Художественно-образное проектирование интерьера и мебели не во все времена объективно отражало основные факторы формообразования, в том числе и традиции, что приводило к таким явлениям, как эклектика. В наш век высоких технологий и множества человеческих факторов необходим комплексный учет всех факторов при формировании принципов проектирования интерьера и мебели, среди которых одним из важнейших являются традиции, выработанные веками всем цивилизованным человечеством.

Литература

- 1. Барташевич А. А., Аладова Н. И., Романовский А. М. История интерьера и мебели: Учебник. Мн.: УП «Технопринт», 2002.
- 2. Барташевич А. А., Трофимов С. П. Конструирование мебели: Учебник. Мн.: Современная школа, 2006.
 - 3. Кес Д. Стили мебели. Будапешт, 1979.
- 4. Методика художественного конструирования. М.: ВНИИТЭ, 1983.

e whose the many makes the state of