

Трегуб Н.Е.

кандидат архитектуры, доцент, Харьковская государственная академия дизайна и искусств

ОБРАЗ И ЯЗЫК ЭТНО-ДИЗАЙНА МЕБЕЛИ

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития этнодизайнерского направления в формообразовании современной мебели, которое стало актуальным в период глобализации всех мировых процессов жизнедеятельности человечества. Приведены данные искусствоведческих исследований в области народных традиций формирования среды. Рассмотрены методические задачи учебного проектирования по теме «Этно-дизайн» на специализации «Дизайн мебели» Харьковской государственной академии дизайна и искусств.

Ключевые слова: этно-дизайн мебели, национальные, региональные традиции, этнодизайнерское направление образования, образ и язык формообразования.

Анотація. Трегуб Н.Є. Образ і мова етно-дизайну мебелі. Стаття присвячена проблемі розвитку етнодизайнерського спрямування у формотворенні сучасної мебелі, яке стало актуальним в період глобалізації усіх світових процесів життєдіяльності людства. Наведені дані мистецтвознавчих досліджень в області народних традицій формування середовища. Розглянуті методичні задачі вчального проектування за темою «Етно-дизайн» на спеціалізації «Дизайн мебелі» ХДАДМ.

Ключові слова: етно-дизайн мебелі, національні, регіональні традиції, етнодизайнерське спрямування освіти, образ і мова формотворення.

Annotation. Tregub N.E. Appearance and ethno-design language is furnitures. The article is devoted to a problem of development ethno-design directions in formoobrazovanii to modern furniture which became actual in the period globalizatsii all world processes of ability to live of mankind. The data of art criticism researches are given in the field of national traditions of formation of environment. Methodical problems of educational designing in a theme "Ethno-design" on specialization «Design of furniture» Kharkov state academy of design and arts are considered.

Key words: ethno-design of furniture, national, regional traditions, ethno-design a direction of formation (education), an image and language formoobrazovanii.

Постановка проблемы. Всеобъемлющий импорт и экспансия западноевропейской и американской архитектуры и дизайна в культурную среду различных регионов, увлечение стилем „техно” и минимализмом привело к стерилизации духовных ценностей, к „вымыванию” символических (культурных) смыслов и значений, а вместе с этим и к снижению феноменологических переживаний. На международном уровне есть отдельные примеры создания мебели, например, в „арабском” стиле (фирма Эль-Хайят в Иордании), но эти образцы лишь „цитируют” старые формы, декор и выглядят как музейные экспонаты. Стабильное следование национальным традициям на территории Украины можно наблюдать в её западных областях. Например, закарпатское село Иза, жители которого занимаются плетением из лозы, в том числе и мебели. До сих пор нет научной теоретической работы, в которой бы исследовалась проблема механизма трансформации форм, художественных средств, интерпретации, стилизации традиционных форм народного зодчества, быта и декоративного искусства в новые дизайнерские объекты.

Анализ последних исследований. Этнические (народные) стили достаточно широко распространены в современной дизайнерской практике и позволяют решать архитектурную (интерьерную) среду в соответствии с художественными канонами определённой страны [1, с. 40].

Формирование архитектурно-художественного образа интерьеров жилых и общественных зданий в 70-80-е годы XX века реализовывалось в республиках СССР на основе синтеза различных видов искусства и архитектуры, в котором ведущая роль отводилась произведениям декоративно-прикладного характера. Для разработки и выполнения настенных композиций приглашались художники-монументалисты. Проектанты работали методом «сборки», стремясь соединить в одном пространстве соответствующие компоненты (мебель, светильники, художественный текстиль, витражи, металлические решётки, предметы керамики), выполненные различными организациями, предприятиями или персоналиями. Мебельные (маловыразительные, стандартные) формы обычно «подчинялись» общему замыслу. Исключением была мебель для интерьеров уникальных зданий общественного назначения (Дворец Съездов в Москве, киноконцертный зал в Киеве, крупные гостиницы и др.). Начиная с 70-х годов, в мебельной промышленности наметился возврат к старым стилям, появились изделия, имитирующие определённые стили, создавались образцы более сложной конфигурации, резные деревянные детали, элементы интарсии, более усложнённая литая фурнитура [2, с. 8, 15].

С целью изучения современных для этого периода времени интерьерных решений и форм мебельного дизайна студентов специализации «Интерьер и оборудование» Харьковского художественно-промышленного института направляли в Ригу, Вильнюс, Львов, Ужгород, Ленинград, Киев для прохождения

Надійшла до редакції 05.01.2011

«обмерочных» практик. В те годы наблюдались два основных стиливых направления в формообразовании предметов мебели для предприятий общественного питания: «народное» или «национальное» (Россия, Украина, Грузия, Болгария) либо «средневековое», характерное для республик Советской Прибалтики, олицетворяющее скандинавский вектор стиля мебельных образцов с красивыми конструктивными деталями и строгими логичными формами.

Ярко выраженная форма мебели национального характера выявлялась в простых, массивных, почти лишённых всяких украшений объёмах. Иногда декоративное оформление составляли резные ножки, орнаментальная резьба крышки стола по периметру или несложный рисунок на плоскости. Индивидуальная деревянная мебель, выполненная в народных традициях, комплектовалась за счёт единого художественно-конструктивного приёма, материалов, форм и декора [3, с. 84, 85]. Гораздо больше экспериментов в области поиска новых языков в формообразовании интерьера и мебели проводилось в высших художественно-промышленных школах Москвы, Ленинграда, Харькова, Львова.

Как показал ретроспективный обзор предыдущих исследований, проблема обновления языка предметного дизайна в рамках регионально-этнографического подхода подробно не рассматривалась. В научно-методической литературе, отдельных статьях можно найти общие подходы к методологии дизайна (Курьерова Г.Г., Сидоренко В.Ф., Хан-Магомедов С.).

Результаты исследования. Этнодизайнерское направление образования в Харьковской государственной академии дизайна и искусств (ведущего вуза в области подготовки дизайнеров и разработчика стандартов дизайнерского образования на Украине) является элементом системы содержательных модулей образовательно-квалификационного уровня «бакалавр» (специализации «Дизайн мебели»). Целями профилирующей дисциплины «Проектирование мебели» является изучение методов и средств дизайна как целостного творческого процесса на примерах углублённой разработки единичных изделий и наборов мебели; знакомство с методикой работы дизайнера в «этно-стилях» на основе применения принципов стилизации в формообразовании мебельных изделий; развитие у студентов понимания средового подхода и художественно-образного проектного мышления, овладение навыками проектной и макетной работы.

Задачами дисциплины в 3-ем учебном семестре является:

- освоение основных теоретических знаний из лекционного цикла и литературных источников по теме «этно-мебель»;
- изучение принципов формообразования традиционной народной мебели на основе выполнения зарисовок мебели и её деталей с натуры (музейных образцов), а также аналогов из литературных источников;
- овладение системой композиционного мышления, приобретение методических и практических знаний

в процессе проектирования несложных предметов мебели в стиле «этно-дизайна» с использованием закономерностей художественно-конструкторского строения формы и декора национальных традиционных образцов мебели, в комплексе с окружающей интерьерной средой;

- развитие умения и приёмов макетирования и проектной графики (акварель, гуашь, туш, компьютерные программы).

В результате изучения дисциплины «Проектирование мебели» студенты 2 курса должны знать основные художественно-композиционные приёмы формообразования и принципы стилизации форм мебели [4]. Ввиду того, что в Харьковской академии увеличилась численность контингента иностранных студентов из Китая и стран Арабского Востока, учащимся предлагается разработать дизайн комплекта мебели не только в украинском или русском национальном стиле, но и в китайском или арабском.

В процессе проведения теоретического и графо-аналитического анализа форм студент выясняет суть понятия «этно-дизайн», роль инвариантных символов и морфологических характеристик форм мебели в сохранении и развитии традиций и этнокультурной идентичности и формулирует общие принципы стилизации, интерпретации, трансформации традиционных образцов (прототипов) как приёмов формообразования в дизайне. Выявленные студентами типовые формы, конструкции, декор, пропорции, которые были использованы в старинной украинской мебели, предметах быта и в народном зодчестве различных регионов Украины (прототипы – конструктивные элементы украинской хаты, орнаменты) последовательно, следуя композиционной логике, преобразуются в новые дизайнерские решения.

Важным предпроектным этапом является разработка студентами концепции в виде так называемой ассоциативной композиции – макета фронтальной, объёмной или глубинно-пространственной структуры. В данной композиции используются типичные для национальных культур элементы, которые подчинены «геометрической» концепции. Арсеналом художественных средств геометрического направления являются плоские и объёмные первичные геометрические формы, однако в данных композициях эти формы образуются («вытекают») из художественного регионального языка. Поэтому создаются более сложные сочетания исходных элементов, придающих композиции эмоциональный характер. Внимание акцентируется на исходной символичности элементарных геометрических форм. Один из предметов комплекта мебели, разработанного студентом, выполняется им собственноручно в материале (дерево, бамбук, многослойная фанера) в условиях лаборатории кафедры «Дизайн мебели» ХГАДИ (рис. 1,2,3,4).

В учебном процессе студенты знакомятся с результатами диссертационных исследований и научными публикациями по данной тематике. Так,

например, М. Юр, которая системно проследила эволюцию декоративной росписи бытовых деревянных изделий на территории Украины, отмечает, что в Древней Руси росписями украшали такие виды мебели как сундуки и ложе. В XIII – XV вв. полихромную палитру росписей использовали в церковном оборудовании и на архитектурных деталях. В период XVI – нач. XVII вв. развивается цеховое производство, которое монополизирует изготовление мебели (примеры - дорожные сундуки и сундуки-столы из фондов львовских музеев). Заказчиками были представители зажиточных слоёв населения (духовенство, казачество, мещане). Мастер-ремесленник был носителем народного мировоззрения.

До XVIII в. быт высших и низких слоёв украинского общества отличался качеством и ценностью материала, тщательностью обработки изделий. Рефлексией на социально-экономические перемены в XIX в. стало появление новых потребностей и вкусов, создание двух разновидностей мебелировки – «народной», отражающей предпочтения сельских жителей, городских низов, рабочего класса, и «стилевой» – характерной для быта господ и мещан. «Народным» формам присуща целостность бытовой, обрядно-ритуальной, художественно-декоративной функции. Для «стилевых» форм обрядно-ритуальная функция не характерна, художественно-декоративная и бытовая функции могли не совпадать в одном изделии [5]. «Народная» мебель, по определению В. Воронова [6], большей частью сохраняла традиционные формы, типы конструкций с минимумом украшений, но выразительным силуэтом, и приобретала «бытовую монументальность», некоторую тяжесть, массивность, характерную грубость.

С середины XIX – до начала XX в. поверхность изделий почти полностью покрывается декором, но форма остаётся рациональной, становится менее строгой, сама конструкция вбирает элементы орнаментальности. Орнаментика не маскирует образ вещи, и не всегда отвечает её форме. Некоторым элементам декоративной отделки в „народных” формах придавали магическое значение, но в целом роспись была декоративной. Геометрические элементы (кресты, розетки, круги, треугольники, спирали) имели глубокий символический подтекст. «Народные» формы отличались от «стилевых» своеобразными конструкциями. Мебель изготавливали из прочных и стойких пород (сосна, дуб), архитектурные детали выполняли главным образом из дуба. В одном изделии могли использоваться одновременно разные породы древесины.

В «стилевых» формах параметры росписи предопределялись архитектурой самого изделия, на которую влияло профессиональное искусство и стили эпохи (барокко, рококо, классицизм, неоготика, эклектика, модерн). В историко-стилевых формах роспись применялась мало, с ограниченной палитрой, подчёркивая членения изделия, или совсем не применялась. Мебель изготавливали ремесленники

по западно-европейским образцам. Например, слобожанские мастера в XIX в. использовали образцы столичной мебели второй половины XVIII – нач. XIX в. При этом они основательно отошли от них, и их продукция приобрела стилевые черты украинского народного творчества. По утверждению С.А. Таранущенко, украинские народные мастера в новых исторических условиях смело перешли к созданию новых для своей среды типов и форм мебели, придав ей яркие черты национального стиля [7].

Для изготовления «стилевых» изделий использовали местные породы – орех, дуб, яблоня, бук, которые имели выразительную текстуру и природный цвет. Такие ценные породы не нужно было дополнительно отделять. Тому древесину предпочтительно шлифовали, морили, полировали, лакировали и очень редко покрывали слоем краски. Конструкция изделия и декор были архитектурными. Например, сундуки, которые имели дощатые бока и ступенчатые карнизы, декорировали накладными выточными в виде колонок элементами. Вместо наличника (как в «народных» формах) делали ящики с такими самыми точеными деталями, которые клеили сверху. Точеные ножки приделывали каждую отдельно без вспомогательных соединений. Общий вид сундука был пластичный, лёгкий, нарядный. Конструкция «стилевой» мебели украшалась разноцветными (светло-охристыми, тёмно-коричневыми естественного цвета) накладками из ценных пород дерева, бронзой, пластмассой, цветным стеклом, металлом, мрамором, кожей, декоративными тканями, позолотой, матовым тонированием. В росписи «стилевых» форм преобладал растительный орнамент (мотив «вазона»). Часто применяли религиозные (херувимы, ангелы) и геральдические (эмблемы, гербы), очень редко – зооморфные и геометрические элементы. Орнаментика «в один мотив» с плотным расположением элементов подчеркивала конструкцию изделия. Декор наносили преимущественно на центральной части мебели: дверцы шкафа, ящики, видимая сторона сундука, крышка стола, спинка кровати. Пользовались эскизом, который был большей частью скопированным из западных образцов. «Панская (господская)» мебель в «народном» стиле начала XX в. выражала, согласно выводу М. Юр, общую «народническую» тенденцию поры рядом с народно-стилевой архитектурой. Их стилистика укладывается в диапазон между эклектикой и модерном [5].

Культурно-экологическая компонента региональности является сегодня крайне актуальной. Это культурная история региона, его экология культуры, «памятниковая» (Л.М. Гумилёв) часть культуры. «...Каждый человек имеет право на такое пространственное и визуальное окружение, которое обеспечивало бы ему полное развитие и учитывало бы специфику культуры, его породившей». М. Хайдеггер, размышляя над истоками художественного творчества, пишет, что регион буквально является областью проживания, жизнью, а в переносном, метафорическом смысле – это земля, «дом бытия». Региональность

*Работы студентов 2 курса специализации «Дизайн мебели»
(руководители: ст. преподаватель Фурсов И.Н.,
ст. преподаватель Севрюкова В.В., доцент Трезуб Н.Е.)*

означает «проектное переосвоение жизни (редизайн)» или «способность возрождаться - вновь рождаться на своей же собственной почве, прививаться к ней и, прорастая, зреть и плодоносить» [8, с. 18].

Выводы:

- региональная проблематика в дизайне – это не только новый круг объектов проектирования, но и новая творческая перспектива развития проектной культуры;
- в рамках стилового единства дизайна в XX веке сформировались оригинальные национальные творческие школы (в Италии, Финляндии, Японии), национальное своеобразие проявилось на раннем этапе формирования дизайна и новой архитектуры;
- сегодня откровенные стилизации „в национальном духе” - не корректны в сложной цивилизованной урбанизированной среде, а в сфере искусствоведения и теории архитектуры отсутствуют аргументированные концепции формообразования предметно-пространственной среды на базе национальных традиций;
- проблема поиска новых концепций дизайна в современном обществе может быть решена благодаря развитию направления «этно-дизайн», которое в условиях тотальной глобализации и вмешательства „иностранного” менталитета (благодаря трансляции западных образцов архитектуры и дизайна) становится одним из средств возвращения этнокультурной идентичности среды жизнедеятельности;
- тщательный анализ морфологических и символических характеристик традиционной «народной» и «стилевой» украинской мебели и архитектуры позволит выявить инвариантные по форме и параметрам элементы, логику их связей в системе, что станет основой для классификации и составления „словаря” форм этно-дизайна;
- исторические традиционные формы украинской архитектуры и быта являются богатым наследием для дальнейших трансформаций в предметно-пространственной среде;
- этнодизайнерское направление в системе подготовки дизайнера-мебельщика является перспективным направлением с точки зрения изучения новых источников формообразования (аналогов, прототипов) и создания на их основе инновационных форм мебельного дизайна;
- приобретенный студентами опыт апробации приёмов интерпретации, стилизации и трансформации расширяет сферу средств формообразования мебели, повышает уровень знаний и развивает способности молодых дизайнеров.

Список литературы:

1. Архитектурный дизайн: словарь-справочник / под общ. ред. Е.С. Агранович-Пономарёвой. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 342, [3] с. – (строительство и дизайн).
2. Жоголь Л.Е. Декоративное искусство в современном интерьере. – К.: Будівельник, 1986. – 200 с.: ил. – Библиогр.: с. 196-197.
3. Уренёв В.П. Архитектура предприятий общественного питания. – К.: Будівельник, 1981. – 128 с., ил. – Библиогр.: с. 127.
4. Трегуб Н.Е., Бондаренко В.В., Северин В.Д., Черепанов К.М. Подготовка дизайнеров мебели в Харьковской академии дизайна // Дизайн и производство мебели, № 3 (8), 2005. – С. 8 – 14.
5. Трегуб Н.С. Етнодизайн меблів у процесі культурно-екологічного редизайну середовища // Традиції та новачі у вищій архітектурно-художній освіті: Зб. наук. праць вищих навчальних закладів художньо-будівельного профілю України і Росії / Під заг. ред. Н.С. Трегуб. – Х.: ХДАДМ. – 2003, вип. № 1, 2. – С. 224 – 230.
6. Воронов В.С. О крестьянском искусстве: Избранные труды. – М., 1972. – С. 38, 56.
7. Таранущенко С.А. Українські народні меблі // Народна творчість та етнографія . – 1957. - № 2. – С. 77 – 88.
8. Генисаретский О.И. Методологические заметки о концептуальных основах регионального дизайна // Региональные проблемы жилой среды / Труды ВНИИТЭ. Сер. «Техническая эстетика», вып. 55. – М.: ВНИИТЭ. – 1988. – С. 9 – 20.