

Тема 1. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (6 ЧАСОВ)

Лекция 1.3. Понятие о стилях. Историческая эволюция основных черт и характеристик стилей на примере мебели.

Вместе с развитием материального производства и духовной культуры человечества шло развитие и форм предметной среды формируемой человеком, охватывающее архитектуру зданий, интерьера с предметами быта внутри помещений, одежды, рисунка на тканях и др. На протяжении какого-то времени проявлялись определенные устойчивые тенденции, правила и приемы, которые позднее получили название стилей.

Под понятием «стиль» в искусстве понимают исторически сложившуюся, относительно устойчивую общность образной системы, средств и приемов художественного выражения, обусловленную единством идейного содержания искусства.

Стиль – это неформальный набор средств и приемов. Он включает только общие принципы познания действительности и предполагает использование разнообразных изобразительных средств.

Подражание (имитацию) особенностям какого-либо стиля, обычно с упрощением, называют стилизацией.

На протяжении столетий новые стили, в том числе и мебели, зарождались и развивались в условиях конкуренции с предыдущими, которые вытеснялись не сами по себе, а в связи с укладом, идеологией, культурой, архитектурой и изобразительным искусством своего времени.

Технологическая направленность и ограниченный объем учебника не позволяют изложить этот вопрос детально и поэтому будут освещены только главные черты и особенности основных стилей, мебели, значение которых может сказаться и в наше время при использовании стилизации ретро.

Первобытные примитивные формы мебели характерны как для эпохи низкого уровня средств производства в целом, так и для беднейших слоев населения последующих эпох. В этих случаях использовали, например, для сидения любые доступные материалы – пень, вязанки прутьев, простейшие табуреты, топчаны, козлы, обработанные топорами. Столы и сундуки были тоже плотницкой работы. Впоследствии, с развитием потребности украсить свой быт, на изделиях появляются первые примитивные процарапанные геометрические орнаменты. Нечто подобное встречалось и в избе крепостного крестьянина, талантливые люди проявляли свою творческую индивидуальность при украшении предметов домашнего обихода. От древних народов остались образцы мебели для сидения, лежания и хранения домашнего скарба с типовыми соединениями, резьбой, скульптурными изображениями зверей, чудовищ в таком виде, в каком позволяли использование простейшего металлического инструмента и художественный уровень изготовителя. Уже в Древнем Египте при изготовлении мебели (рис. 4) использовали пилы, получали доски, более художественной стала резьба по дереву, из плотницкого

ремесла стало рождаться столярное. Структура изделий становилась все сложнее, формы фигур животных, людей, растений прорисовывались все четче, симметричнее, лучше соответствовали удобству эксплуатации.

Рис. 4. Египетская мебель

В гробницах фараонов находят мебель, украшенную слоновой костью, перламутром, золотом, тонкими пластинками ценных пород древесины. Уже в период расцвета города Фив (XX-VIII век до н. э.) можно увидеть основные черты современной мебели и ее главные изделия: стулья, табуреты, столы, шкафы, спальняные ложи, сундуки. Особое внимание уделялось мебели для сидения. В стульях появлялись рамки как бы с плетеными филенками из растений и кожи, спинка хорошо соответствовала формам человека, ножки исполняли в виде звериных лап, сбоку стали делать опоры для рук – локотники, встречались складные стулья. Ложа имела рамную основу с ремнями для укладки матраца и подушек, под головой была подставка, ножки выполнены в виде звериных лап. Сундуки делали в виде саркофагов, а их конструкция позволяла свободно расширяться деталям при увеличении влажности, некоторые детали имели изогнутую форму. Египтянам известны столы с круглой крышкой на одной опоре в центре. Поверхность изделий зачищали пемзой и окрашивали краской. Из Египта перешли в Европу основные формы мебели, виды инструментов и приемов для ее изготовления. Однако компоновка, пропорции, связь декора с конструкцией еще не достигли того уровня, чтобы именоваться стилем в современном понимании.

При изготовлении месопотамской (ассиро-вавилонской и персидской) мебели сделан шаг вперед в облицовывании малоценных пород более дорогими, применяли точение древесины и изготовляли круглые ножки. Стали включать в конструкцию металлические листы и металлическую фурнитуру в виде колец, пуговиц. Мебель украшали резьбой, боковины выполняли в виде атлантов и кариатид, поддерживающих сиденья и локотники. Однако, формы этой мебели грубее, чем египетская. Ножки часто делали в виде шишек пинии (итальянской сосны), лап животных, гроздей фруктов. Орнамент чаще плоскостный,

Рис. 5. Древнегреческая мебель

с изображениями фантастических зверей, крылатых быков, львов, баранов, птиц, шишек пинии. Для обивки использовали ткани и ковры.

Персидским мотивам присуща роскошь, украшения фигурами воинов, единорогов и сфинксов быков с бородатыми человеческими лицами и т.п. Ножки в виде львиных лап, с выемками, кольцами, чашечками цветов, кисточками.

Уже с этого времени каждый последующий стиль стал носить определенные элементы предыдущих стилей и добавлял свои архитектурно-художественные черты, свойственные своей эпохе.

В Древней Греции (рис. 5) вначале чувствовалось влияние азиатской архитектуры, от которого греки освободились после XV века до н.э. В некоторых местах, например в Спарте, было даже запрещено изготовление изящной мебели, чтобы не изнеживать мужчин-воинов. Дома у древних греков были открытыми и население не придавало значения их оборудованию. Тем не менее в богатых домах имелась хорошая мебель рамочно-филеночной конструкции, с гнутыми деталями, интарсией (заполнением вынутого фона вкладками из другой древесины) из клена, кедра, оливы, самшита, пальмы, ореха, черного дерева.

Впоследствии греки создали свои оригинальные изделия – простые, с утонченной изящностью линий, удачными, ставшими классическими пропорциями. Появился оригинальный стул с серповидными ножками, ряд скамеечек обычных и тренообразных, складных изделий, носимых рабами за господами. Отделывали изделия богатой резьбой, золотом, слоновой костью. Орнамент растительный, геометрический, с яркой окраской, наличием ионики (орнаментальный мотив из ряда яйцеобразных выпуклостей, обрамленных валиком, чередующихся с обращенными острием вниз, стрелчатými листьями) бус, зубчиков. Главный вклад древних греков — это их классические формы и пропорции изделий.

Своеобразной была и мебель этрусков, населявших северо-запад Апеннинского полуострова и в V-III вв до н.э. покоренных Римом. Этрусские сундуки, шкафчики с многочисленными бронзовыми элементами, профилированными деталями, изображением волюты (архитектурный мотив в форме спиралевидного завитка с кружком, «глазком», в центре), пальметты (стилизованный веерообразный лист), зверей были выполнены с любовью к роскоши в формах мебели.

В Римскую культуру и стиль многое перешло из Греции. У римского столяра были уже почти все столярные инструменты, что позволяло ему вносить новые декоративные элементы, в особенности для создания помпезности обстановки у богачей. Кроме многих пород древесины (кедра, туи, ясеня, клена, самшита, платана, черешни), используемых для интарсии, делали мраморные опоры и сиденья, украшения из бронзы, позолоту, инкрустацию, гравировку, роспись. Орнамент включал растительные мотивы – листья аканта, грозди, гирлянды, фрукты, вьющиеся побеги. Разнообразны были кресла, стулья, табуреты, в том числе складные, громоздкие стационарные и в виде носилок, в которых рабы носили своих хозяев. Поскольку богатые римляне, как

и греки, много времени проводили в постели, где ели и читали, – столы делали легкие, сменяемые при перемене блюд, иногда на трех ножках, чтобы не шатались на неровном полу, и в виде звериных лап. Ложам разных конструкций уделялось особое внимание. Шкафов почти не было, пользовались сундуками. У римлян уже присутствовал эклектизм, сочетавший греческие формы с римским помпезным оформлением. На этом кончается история античной мебели.

Византийская культура – с IV века н. э. почти тысячелетие являлась законодателем развития декоративного искусства в Европе. По сравнению с греческой и римской мебелью византийская имела более упрощенные формы с характерными выточенными опорами, спинками, колоннадами, была отделана роскошными материалами с использованием цветной росписи и позолотой, имела в избытке украшения. В номенклатуру изделий входили сундуки, стулья, табуреты, кровати для женщин (мужчины спали в стенных нишах). Церковные стулья отделывали сусальным золотом, цветной эмалью со вставкой драгоценных камней.

В связи с крещением Руси церковная мебель византийской культуры проникала в нашу страну. Орнаменты преобладали библейские, стали появляться христианские мотивы – монограмма Христа, голуби, рыбы, барашки, павлины. Изображали колосья пшеницы, виноградные кисти, оливковые ветви, листья пальмы, аканта пальметта. Позднее появляются фантастические звери. Византийский стиль был предшественником романского.

Особое место занимает мебель мусульманских стран. Поскольку по восточным обычаям сидят на коврах, мебель для сидения редко присутствует. Столы низкие, многоугольной формы, богато украшенные резьбой с интарсией из чеканной меди. Среди изделий имелись оттоманки, шкафы, сундуки, ширмы-этажерки с отделкой в виде сложных решеток, инкрустацией, стилизованным сложным орнаментом, выполненным с большой фантазией.

Романский стиль (рис. 6) – начал формироваться в Европе около 800 г.н.э., широкое распространение получил в X-XII вв. и господствовал в Европе почти 400 лет, название ему дали только в XIX веке. Первостепенной задачей искусства в эту эпоху было служение церкви, господствующей в идеологии, а монастырские ордена и крепостные жилища феодалов накладывали свой отпечаток в духе облика замков – тяжелых, закрытых массивных статических форм. В мрачных, темных с узкими проемами окон, жилищах мебель грубая, массивная, тяжеловесная с колоннами, карнизами, капителями, повторяющими пропорции архитектуры зданий, с кричащими красками. Шкафы с железными коваными накладками, позднее с декоративной железной фурнитурой. Сундуки служили и хранилищем и кроватью и дорожными чемоданами богачей-феодалов. Сидели чаще на скамьях, а стулья с подставкой для ног были только у богачей. Имелись и громоздкие кресла и складные стулья. Столы были простой дощатой конструкции, кровати с балдахином, защищающим от осыпающихся потолков.

Элементами декора служили кованые железные накладки, цветные орнаменты, часто без соблюдения классических пропорций. Мотивы рисунков – растительные, фигуры людей и животных, чудовищ, геометрические элементы орнаментов.

Романский стиль не внес чего-либо существенно нового в искусство последующих стилей, он представляет собой только сугубо исторический интерес.

Готический стиль от названия племени готов (рис. 7), возник в ряде европейских стран – Франции (с XII по XVI век), Бельгии, Швейцарии и Германии (XIII-XV век). Он отражал и культовое церковное устремление вверх, к небу, и стремление буржуазии к великому и прекрасному, желание показать высокие динамичные формы башен, стройных колонн, сложных (в виде розы или стрельчатых) сводов окон и т.п.

Здания каркасной конструкции с ребрами, контрфорсами (вертикальными выступами, укрепляющими основную несущую конструкцию, главным образом наружную стену), перекидными арками.

Изделия мебели ранней готики имели чаще церковное происхождение типа шкафов для ризниц (одежда служителей церкви), кресел для клироса (возвышения для певчих). Возобновились рамочно-филенчатые конструкции. Филенки украшались ажурным (сетчатым) и листовым резным орнаментом, ленточным плетением, орнаментом с имитацией в виде свитков и складок под кожу.

Каркасы украшают ребристыми поперечинами, стрелами, башенками, колонками, позднее изображениями фигур. Появляются шкафы на высоких ножках, с высоким цоколем, как и все в готике, устремленные вверх. Мебель готики больше копирует в дереве архитектуру, скульптуру и живопись зданий, чем учитывает тектонику и фактуру дерева. Тем не менее сохранились и некоторые черты романского стиля. Количество типов мебели увеличивается, особенно видов столов раздвижных, с подъемными столешницами, с выдвигаемыми ящиками, появились буфеты, использовалась простейшая инкрустация. Делались кресла с сиденьем в форме ящика с закрытыми боковыми стенками, с не очень удобными резными спинками. У стен ставились скамьи и сундуки, Постепенно оформление становится разнообразным: орнаменты от виноградных листьев, гроздей, гирлянд, завитков, розеток, пистон до геральдики в виде гербов; использование восточных мотивов; облицовка поверхности цветной древесиной, слоновой костью, перламутром, позолотой, использование ковки. Устремленная вверх и подражающая архитектуре зданий готическая мебель не очень подвижна и как бы тяготеет к стенам.

Рис. 6. Романский стиль мебе.
двери

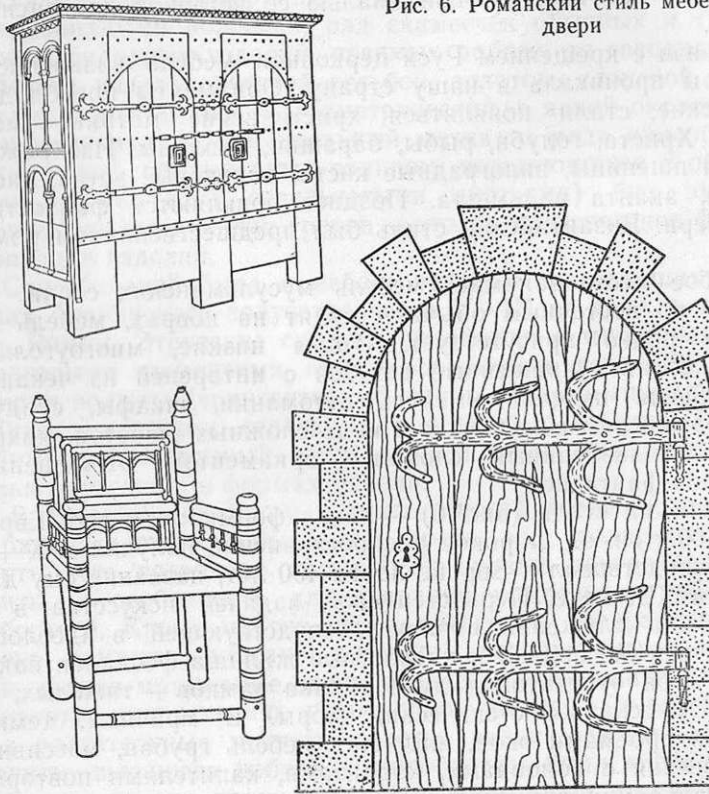
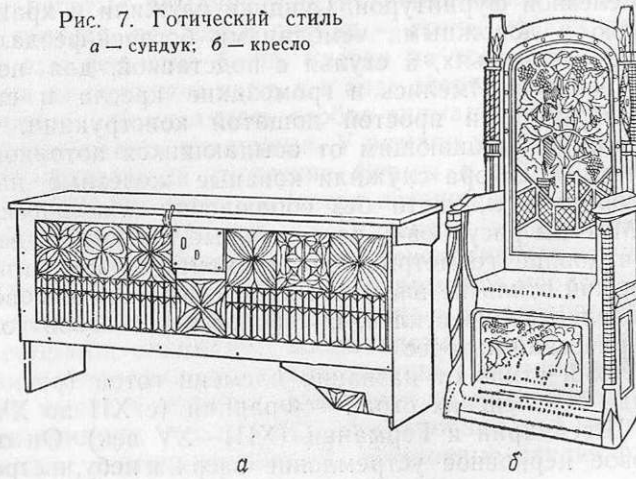

Рис. 7. Готический стиль
а — сундук; б — кресло

Ренессанс (рис. 8) стиль, зарождающийся в эпоху переходную от средневековья к новому времени в Италии XIV века. Зрелый период относится к XV-XVI векам, в период формирования зачатков капиталистических отношений, появления ремесленных мастерских, работающих квалифицированно, работающих на рынок. Развитие бытовой культуры идет одновременно с ростом духовной жизни, художественное творчество становится более многогранным, приобретает светский, гуманистический характер, основывается на знаниях и опыте. Средневековая мистика и аскетизм вытесняются верой в разум человека, ощущением радости познания мироздания, на новой основе возрождаются элементы античной культуры, используются декоративные формы греко-римских ордоров.

Культурное наследие античности осваивается с повышенным художественным вкусом, со сложной композицией из архитектурных элементов (колонок, пилястр, карнизов, фронтонов), с правилом золотого сечения для лучшей гармонии, с реальными объемами фигур и предметов, со спокойными линиями и плавными очертаниями вместо шпилей. Появляется понятие архитектурной композиции из отдельных независимых форм, строящихся на красоте пропорций, ясности силуэтов, индивидуальности решения предметов. Широко применялся декор с подчинением главной теме композиции. Используются растительные и геометрические орнаменты, лист аканта, гермы (четырёхгранные столбы, завершённые головой), купидоны (амуры), арабески (орнаменты многократного ритмичного однородного построения), плетенки, картуши (в виде щитов или полуразвернутых свитков с гербами, эмблемами, надписями), грифоны (животные с туловищем льва, орлиными крыльями и головой орла), фестоны (лепные украшения в виде гирлянд). Умело использовались естественные цвета древесины, развивалась техника облицовывания и интарсии черным и белым деревом, слоновой костью.

В немецкой мебели было меньше связи с античной, в качестве украшений использовались венки, медальоны, акантовый лист, рог изобилия, гротеск (причудливый аллегорический орнамент), дельфины, волюты (спиралевидные завитки с «глазком» в центре), гербы.

В Испании использовали точеные детали, арабески, тисненную кожу для спинок и сидений стульев.

Английская мебель эпохи Возрождения вывозилась в Америку и стала там основой так называемого колониального стиля.

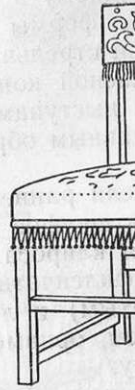
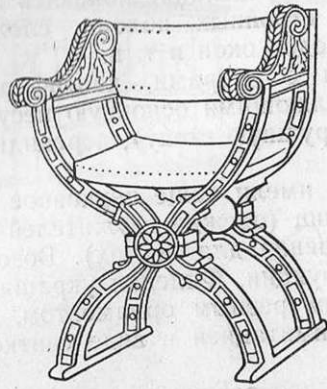
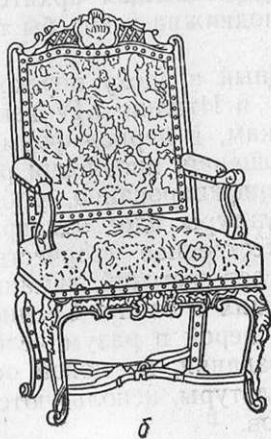

Рис. 8. Мебель стиля итальянский ренессанс

Рис. 9. Мебель стиля французское барокко:
а — стол; б — кресло; в — кровать

б

Барокко (рис. 9) – стиль конца XVI века главенствующий до середины XVIII века. Он являлся продолжением ренессанса, служившим прославлению монархии, церкви, аристократии. Для него характерна пышность, патетика, театральность, фееричность, иллюзионизм, повышенная динамичность форм, беспокойный ритм кривых линий. Стиль, поражающий воображение, приходился по вкусу иезуитам и иногда его называли иезуитским. Широко использовали средства воздействия и эффекты освещения, яркие цветовые краски и включение нескольких композиционных центров. Эстетика барокко строилась на контрастах разума человека и власти неразумных сил, реального и иллюзорного, с сильным контрастом света и тени, масштабов, ритмов, фактур материалов, оптических эффектов, с эмблематикой и аллегорикой.

В России барокко было более свободно от мистицизма, характерного для католических стран, в протестантских странах оно приняло более строгие формы. Типичным в оформлении стиля барокко являются витая колонна, обилие выступов, изогнутых карнизов, ниш. Вместо плавных кругов появляются динамичные овалы, спирали, поверхности изобилуют выпуклостями и вогнутостями, развита техника облицовывания, интарсии, в том числе сложных форм. Профили становятся глубокими, вводится фигурно-орнаментальный декор. Отделочные материалы включают также перламутр, кость, панцирь черепахи, фарфор, каменную мозаику. Наблюдается пренебрежение спецификой древесины как материала – свободное формообразование с пластичными поверхностями, кручеными колоннами, пухлыми фигурными столбиками (балясинами), богато профилированными карнизами и рамками, сложными контурами профилей. Мотивами резьбы являются картуши, гирлянды, вьющиеся стебли, раковины, венки, фестоны. Украшением служили и дорогие ткани, и серебряная чекань, и золоченые накладки. Особенно известны изделия Андре Шарля Буля во Франции в период правления Людовика IV.

Стиль Буля – облицовка черным деревом, маркетри пластинками черепахи, олова, позолоченной меди, кости, с бронзовыми накладками, прямолинейными контурами корпусов, строгими завершениями и цоколями, ножками прямоугольного сечения суженными книзу. Ведущий орнамент – стилизованная лоза. Изделия крупные, тяжеловатые. Кресла обивались гобеленом, стулья покрывались позолотой. Формы мебели стиля барокко для сиденья таковы, что в ней человек не просто сидит, а восседает в величественной позе.

На смену величавому стилю барокко пришел стиль регентства, который не имел каких-либо особо примечательных черт. В нем проявляется дух интимности, утонченности, формы мебели становятся грациознее, композиция динамичнее. Поверхности изделий слегка изогнуты, рамки с закругленными углами, черное дерево вытесняется орехом, розовым и красным деревом, для маркетри используется дерево, кость, медь, олово. Орнаменты в виде завитков, лент, гротеска, зонтиков, вееров, стилизованных листов пальмы, ромбовидных очертаний. Гнутые и точеные ножки украшались мотивами масок, женских головок, стилизованных листьев, проножки делали фасонными. Мотив раковин предвещал новый стиль – рококо.

Стиль рококо (rocaille – ракушка) – возник в первой половине XVIII в., в период кризиса абсолютизма, период бегства из мира действительности в мир театрализованной игры, когда усилилось тяготение к роскоши, изнеженности, утонченности, переходу к оформлению нежными пастельными тонами белого с голубым, зеленым и розовым цветами с золочением.

В стиле рококо не использовали прямые и правильные кривые линии очертаний и элементов декора. Изгибы линий причудливы, капризны, игривы, как раковина. Мебель изготовляли без принципа архитектурности, без подчеркивания автономности элементов конструкции и свойств, присущих древесине (рис. 10). Она имела как бы монолитную для глаза форму, освободившуюся от влияния архитектуры зданий.

Материал – дорогие породы древесины, а в позднем рококо – красное дерево, мрамор, бронзовые накладки вместо резьбы, шелк, гобелен. При оформлении интерьера так называемых китайских залов у знати как целостного единого ансамбля использовались лаковые деревянные панно и китайские бумажные обои.

Рис. 10. Французское рококо

Вновь стали использовать технику гладкой облицовки, узоры маркетри, филенки с неглубоким рельефным орнаментом и декором бронзового литья и чеканки. Секретеры, столы на высоких стройных изогнутых ножках, с ящиками, откидными зеркалами и другим оборудованием. Мебель для сидения с мягкими, волнистыми формами, изогнутыми ножками, в которых сидят как бы изнеженно, свободно, развальясь.

В немецком рококо – более спокойные формы.

Английское рококо известно по имени одного из создателей Чиппендейла с характерными формами изогнутых ножек, с широкой лобовой частью, варьируемыми формами мебели для сидения (крылатые кресла). В больших застекленных шкафах стали применять фасонную пайку в виде ромбовидной сетки. Орнаменты в мебели стиля рококо на основе элементов раковин, иногда сохраняют готические мотивы. Отмечается перегрузка элементами декора.

Мебель азиатских стран – имеет свою историю развития художественных форм, оказавших определенное влияние на художественные формы европейской мебели. Китайская мебель XVI—XVIII вв. славилась полированными лаковыми многослойными покрытиями, резьбой на черном фоне, тонкими орнаментами, интарсией с выпуклыми вставками, инкрустацией со слоновой костью, панцирем черепахи, перламутром, раковинами, полудрагоценными камнями, металлом. Основным предметом изделий у китайцев была кушетка со спинками с трех сторон, плетеным сиденьем, украшенная орнаментом. В обстановку входили столы, подставки из черного и розового дерева для декоративных ваз, стулья с пятьюобразными ножками, которые позднее появились в Европе. Изготавливали также бамбуковую мебель.

В индийской мебели формы проще, но индийские мастера умели гнуть древесину, украшать интарсией, ажурной резьбой, лакировать.

Японские мебельные формы XVII-XVIII вв. простые, почти без профилей. Японцы мало пользовались шкафами и кроватями.

После XVIII века стали появляться изящные, с легкими формами лакированные и гравированные изделия, украшенные позолотой и шнурами. Элементы азиатской архитектуры проникали в европейские стили или присутствовали в квартирах богатых людей в виде интерьеров отдельных комнат. Мебель французского классицизма (рис. 11) восходит от 60-х годов XVIII в. постепенно вытесняя пышности «королевских стилей» строгими античными формами времени Римской республики. Для классицизма характерны горизонталь и вертикаль, ясность и гармоничность пропорций, равновесие частей. В нем вместо слитности массы, присутствующей в стиле рококо, осуществлен конструктивный принцип, хотя и с менее выраженным архитектурным подходом, чем в ренессансной мебели. Декор применяли самый необходимый.

Украшения – в виде набора маркетри в сочетании с резьбой, бронзовыми чеканными накладками. Мягкие элементы обивались тканями с цветочным орнаментом, употреблялась позолота на деталях.

Тем не менее еще остались некоторые линии в стиле рококо, хотя они стали более плавными и сочетались с античными орнаментальными мотивами. Среди изделий большое место занимают секретеры, комоды, бюро, столы с тонкой резьбой, позолотой, белым лаком, с нарядными инкрустациями из различных пород дерева. Предметы корпусной мебели варьируются по построению (высоте, ширине). В декоре использовали мотивы гротесков, фестонов, цветочных гирлянд, овальных розеток, фавнов (бог полей и лесов), купидонов, сфинксов, бараньих голов, мифологических сюжетов, пальмовых ветвей, профилей карнизов с каннелюрами (мелкими выемками или выступами). Древесина использовалась красного дерева, атласного, груши, ясеня, тополя и др.

Немецко-австрийский классицизм (стиль «цопф») имеет более простые и строгие формы, компенсирующиеся изяществом линий, цветочных сочетаний, скромной инкрустацией.

Современную художественную мебель, выполненную индустриальным способом, можно отнести к классицизму.

Стиль «директории» – переходный, короткий, более простой и суровый, чем классицизм конца XVIII и начала XIX века. Для него характерны строгая прямолинейность форм, гармоничность пропорций, равновесие частей (от античной архитектуры) и умеренность.

Рис. 11. Французский классицизм

В нем почти исчезают интарсия, маркетри, бронзовые накладки. Главный подход – рационализм, практичность, целесообразность. Предметы корпусной мебели имеют простые, облегченные формы. Кровати без драпировок и занавесок с головными и ножными щитами, иногда с S-образными изгибами, в диванах локотник и ножка образуют как бы одну плавную линию.

Главные признаки мебели стиля директории: простые, прямолинейные формы, плавные изгибы, гладкие поверхности, ограниченный набор элементов декора; сужающиеся книзу прямые, реже слегка изогнутые рубленые или точеные ножки; гладкие колонны и пилястры; карнизы с капителями, с фронтоновым завершением шкафов и кроватей; различные элементы обрамления, заполнения ажурных стенок (в форме ромбов или многоугольников); античные или древнеегипетские мотивы (венки, шлемы, копья, ликторские связки, щиты, сфинксы, фавны, лебеди, грифоны, пальметки, маски).

На смену стилю директории пришел стиль «ампир».

Стиль ампир (empire — империя), формировался под влиянием первого императора Франции, стремившегося к блеску, пышности, театральности по образцу древних римских императоров. Это высший уровень классицизма с культивированием античных образцов, парадным великолепием, большой масштабностью и монументальностью, со строгой регламентацией форм, исключавший все местное, национальное, носивший космополитический характер и первые проявления эклектики (смешения стилей). Особенно своеобразной и красивой считается русская разновидность ампира, пришедшая после победы над Наполеоном.

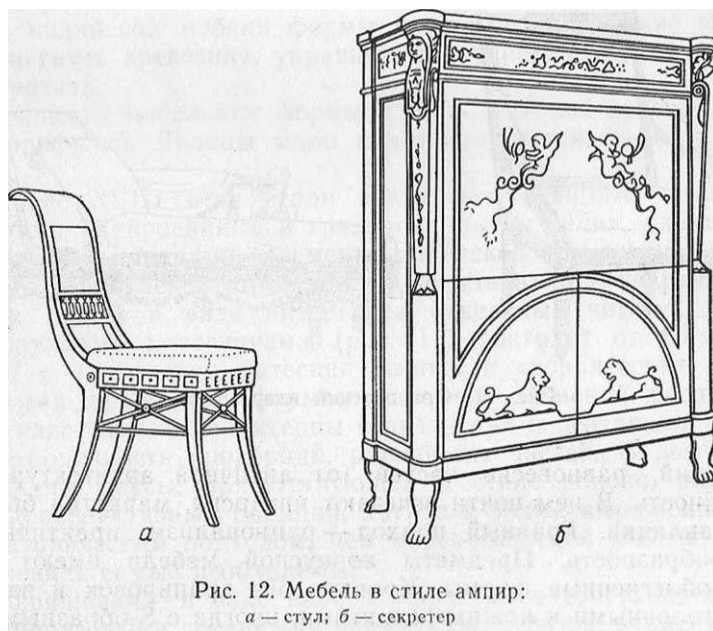

Рис. 12. Мебель в стиле ампир:
а — стул; б — секретер

Корпусная мебель обрастает элементами классики — колоннами, пилястрами, карнизами, а столы и кресла — сфинксами, грифонами, кариатидами, львиными лапами (рис. 12).

В декоре отражался дух эпохи завоеваний — оружие (копья, мечи, щиты), трофеи, факелы, лавровые венки, пирамиды, буква N (Наполеон), мозаика из мрамора, малахита, керамических плиток, резьба с позолотой. В диванах и кроватях для боковин используют S-образные формы, мотив рога изобилия.

У столов опоры имели форму античных колонн и пилонов, в виде герм со львиными масками и лапами, дельфинов, тритонов, кариатид, атлантов, сфинксов, фигур сарацинов (арабов); царги оформляли фризоподобным бронзовым орнаментом.

При выборе формы учитывали целесообразность изготовления и столярную основу. Шкафы делали крупные, массивные с члененными облицованными декоративной древесиной поверхностями. Стали появляться новые типы горок, сервантов-витрин, секретеров со многими ящиками и выдвижными досками, столы — большие круглые, маленькие на одной опоре, туалетные с бронзовыми украшениями и др., зеркала — большие напольные и туалетные на ножках, а также ширмы, обтянутые гобеленом, кровати на цоколях (нижняя выступающая часть), по виду напоминающие римские саркофаги.

Английский ампир близок к французскому, но со стремлением к большей простоте, целесообразности, архитектурности. Немецкий ампир более тяготеет к формам греческой, а не римской классики. Он отличается красивыми формами, но без перегрузки бронзовым декором, изделия чаще на гладких ножках.

Русский ампир красив и самобытен, в его формировании участвовали выдающиеся архитекторы В.П.Стасов, К.И.Росси и др. Они умело использовали красное дерево, карельскую березу, орех, тополь, окрашивали в белый цвет древесину и оформляли золоченой резьбой. Среди изделий русского ампира сохранилась парадная, роскошная мебель знатных вельмож и простая, удобная в

быту, менее декоративная мебель для зажиточных слоев населения. Изделия этого стиля можно видеть в Эрмитаже.

Американский колониальный стиль – разновидность английской мебели, стилевое смешение поздне-ренессансных архаических форм с признаками других стилей. Ранние образцы просты по формам и выполнялись из мореного и вошеного дерева без облицовывания и полирования. К 1750-1780 гг. секретеры, комоды, туалетные столы оформляли красивой резьбой, изогнутыми карнизами, волнистой поверхностью, копируя английский стиль «чиппендейл».

После 1780 г. дорогую мебель изготавливали из атласного и розового дерева. Стала появляться мебель и неоготического стиля. Таким образом, под колониальным стилем подразумевают разновидности европейских, в основном английских стилей.

«Бидермейер» – стиль мебели (рис. 13), название, происходящее от немецкого «бравый господин Мейер», т.е. как синоним практичного мещанина с его вещным миром и сентиментальностью, это буржуазный вариант классицизма. Основное кредо стиля – техническое совершенство, целесообразность, практичность, прочность, доброкачественность, удобство, безукоризненная столярная работа. Стиль более свободен от ампирных архитектурных форм, они упрощены, украшены декором в духе интимности и домашнего уюта. Простота форм компенсировалась прогнутостью линий, яркой расцветкой обивки.

Стали выполнять одностороннюю облицовку щитов и ножек мебели, иногда использовали такие ранее известные элементы, как устои в виде лиры, локотники с резными фигурами грифонов, лебедей, рогов изобилия, растений, ажурные спинки в виде рамок, растительный орнамент (цветы, листья, венки, розетки).

Корпуса изделий простых форм, стенки и дверцы рамочно-филеночной конструкции изготавливали из массива, применяли колонны, пилястры, простые карнизы.

Архитектурные элементы приспособляли к требованиям утилитарности, иногда присутствовали элементы грубоватости и неуклюжести, но в отличие от ампира использовали светлые породы древесины (клен, тополь, ясень и др.), украшали инкрустацией. Письменные и обеденные столы были многовариантны. Стулья и кресла удобны для сидения, иногда имели ажурные спинки, обивку с однотонным или цветочным рисунком прибитую гвоздями с белыми фарфоровыми шляпками.

К началу 30-х годов XIX в. (в период правления Карла X) во Франции в стиль бидермейер внедряются элементы из барокко и какое-то время присутствует буржуазный стиль «постампир-бидермейер», появляются вначале элементы декора из стиля рококо, затем гнутые ножки, мягкие линии контуров. Так зародился новый стиль, так называемый стиль «неорококо» (во Франции его именуют стилем Луи-Филиппа, а в Англии – ранним викторианским стилем). Мебель становится более роскошной и помпезной, в противовес строгости классицизма – декоративной. Чего-либо существенно нового эти стили не вносят, происходит как бы смешение стилей, образуются псевдостили.

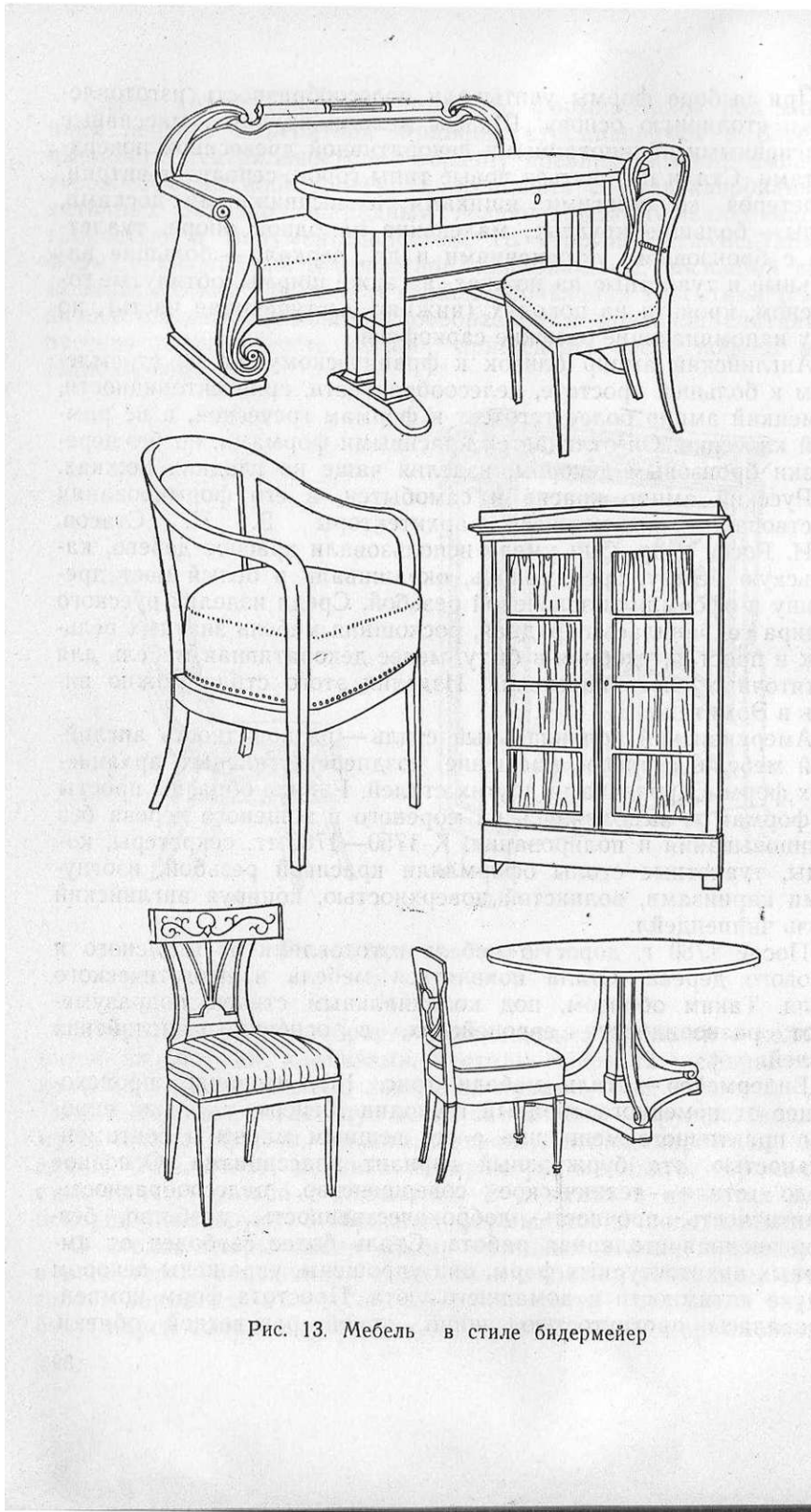

Рис. 13. Мебель в стиле бидермейер

Появление псевдостилей (новых стилей, эклектики) вызвано, с одной стороны, желанием большей презентабельности, стремлением к напыщенным формам, богатым декорам, с другой стороны, развитием фабричного производства, освоением новых материалов и технологий, появлением «художественной промышленности», вынужденной использовать из старого все, что можно сделать индустриальным путем. Но поскольку машинная техника конца XIX в. еще не была приспособлена к изготовлению сложных форм изделий и их элементов декора, а возвращение к более низкой производительности труда не в правилах прогресса общества, появилась эклектика – смешение стилей прошлого. Появились новые названия стилей: неоготика, неоренессанс, необарокко, древнегерманский стиль, стиль Макарта и др. Все они возникли в духе эклектики – механического соединения разнородных, часто противоположных художественных принципов.

К началу XX в. художники начали освоение приемов и средств декоративного оформления зданий, сооружений и предметов среды в соответствии с их целями, назначением, требованиями к ним, свойствами новых материалов и современными способами их производства. Результатом на требования жизни стал стиль модерн.

В стиле модерн (рис. 14) интерьер строился на полном неприятии прежних архитектурных принципов оформления внутреннего пространства. Стены покрывались причудливыми асимметричными художественными формами, занавески были светлые, произвол дизайна был виден на формах мебели, окон, дверей. Наблюдалось одновременно присутствие двух принципов построения стилей – декоративного с капризными формами линий и контуров и конструктивного с ясным прямолинейным построением. В убранстве стульев, кресел, шкафов доминировал стилизованный растительный орнамент из цветов и растений, листьев подсолнечника, камыша, сложная система линейного орнамента, с изображением лебедей, т. е. как бы осуществлялась идея – назад к природе.

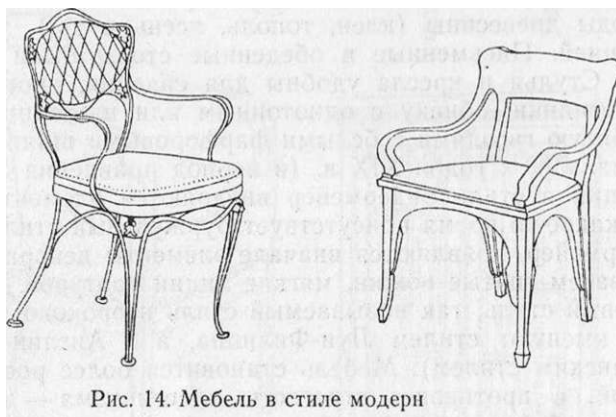

Рис. 14. Мебель в стиле модерн

В дорогих изделиях простые формы компенсировали применением ценных материалов и тонкостью отделки (инкрустацией цветным шпоном, жемчугом, слоновой костью, полудрагоценными камнями, металлическими деталями). Теоретики модерна отстаивали идею единого ансамбля обстановки.

Основной признак модерна – динамичная стилизация, произвольное отношение к материалу, решение единой композиции в соответствии с замыслом художника и применением неожиданных асимметричных форм линий и контуров.

Мебель XX века.

В стилях мебели можно выделить следующие направления. Конструктивизм – в основе которого лежит эстетика целесообразности с рациональными, строго утилитарными формами, очищенными от декоративной романтики модерна (рис. 15). Выдающийся дизайнер Ле Карбюзе рассматривал мебель и предметы домашнего обихода как «искусственные конечности», которые должны соответствовать стандарту и новой технологии. Ле Карбюзе полагал, что предметы декоративного искусства должны отвечать типовым потребностям, типовым функциям и, следовательно, быть типовыми предметами. Он считал, что эстетическое начало предметов определяется максимальной функциональностью формы.

Импрессионизм – искусство фиксации мимолетных впечатлений, света и цвета, поэзия динамичных, трепетных мазков и линий.

Экспрессионизм – предполагает повышенную экспрессивность (напряженность эмоций), достигаемую драматическими контрастами, деформациями, нервным ритмом энергично очерченных контуров.

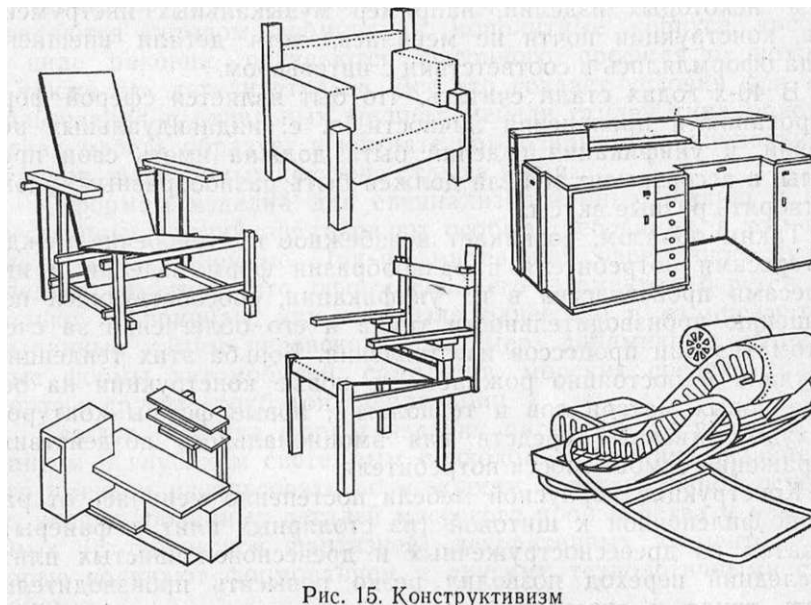

Рис. 15. Конструктивизм

Кубизм – композиции с простыми формами, чистыми цветами, красивыми сочетаниями линий и пятен, шаг к абстрактному искусству, которое появилось с появлением первых построек конструктивизма.

Особенности проектирования современных форм и конструкций мебели

Вскоре после революции, в 20-е годы считали, что следует бороться с вещиизмом, поклонением ему; вещи должны обслуживать только функциональные потребности, а в остальное время быть в закрытом, сложенном, свернутом состоянии и поэтому было стремление сделать мебель

функционально продуманной – стандартной. Отсюда и возник интерес к трансформирующейся, складной мебели. Некоторые из этих тенденций сохранились и в настоящее время. До сих пор требования к каждому из видов изделий массового производства излагаются в соответствующих стандартах, которые пересматриваются не реже, чем через 5 лет. При этом они корректируются в соответствии с изменением потребностей, появлением новых материалов, технологических процессов и систем машин, ростом благосостояния населения и др.

У некоторых изделий, например музыкальных инструментов, конструкции почти не менялись, хотя детали внешнего вида оформлялись в соответствии с интерьером.

В 40-х годах стали считать, что быт является сферой формирования и проявления личности, т.е. индивидуальных решений, и унификация изделий быта должна иметь свои пределы, а ассортимент мебели должен быть разнообразным, удовлетворять разные вкусы.

Таким образом, возникает неизбежное противоречие между интересами потребителя в разнообразии форм изделий и интересами производства в их унификации, способствующей повышению производительности труда и его облегчения за счет автоматизации процессов изготовления. Борьба этих тенденций рождала и постоянно рождает все новые конструкции на основе новых материалов и технологий, новые формы контуров и художественных средств для эмоционального воздействия, выражения самобытности потребителя.

Конструкция корпусной мебели постепенно менялась от рамочно-филеночной к щитовой (из столярных плит и фанеры), а затем из древесностружечных и древесноволокнистых плит. Последний переход позволил резко повысить производительность труда и способствовал экономии древесины, в особенности ценных пород. Чтобы избежать однообразия конструктивизма, появилась тенденция имитации рамочной конструкции путем использования накладок в форме рамок по контурам щитов фасада.

Оформление декоративными деталями из жесткого полиуретана взамен резных деталей, применение интарсии из натурального шпона и облицовки синтетическими декоративными пленками, введение пилястр и карнизов из облицованных теми же пленками плитных материалов в сочетании с разнообразной фурнитурой и другими деталями позволяют осуществлять направленную стилизацию художественного оформления изделий и создания разнообразных композиций. Не правомерно пока говорить о создании нового особого стиля, так как стилизация является обычно его предшественником. Если сравнить современные изделия с изделиями предшествующих стилей, то, по-видимому, больше всего можно найти в них сходство с классицизмом, так как архитектура щитов композиционно построена по вертикали и горизонтали, что хорошо сочетается с архитектурой и внутренним оформлением современных зданий. Тем не менее возможны и другие ретрорешения.

При проектировании и изготовлении стульев, кресел стали широко использовать металлические и пластмассовые детали, в мягкой мебели для отдыха появились формованные из эластичных пенопластов подушки,

создающие условия для большего разнообразия форм при массовом изготовлении.

Из армируемых полимерных материалов технологично изготавливаются методом формования монолитные корпуса кресел в виде раковин, отливаются фасонного профиля их ножки, а также все детали стульев. Все это создает условия для использования в отдельных группах мебели стилей типа рококо. Такая мебель образует в комнате композиции функциональных уголков, выделяемых как зона отдыха и т.п.

К формам изделий для специализированных жилищ и общественных зданий предъявляют особые требования, в том числе и композиционные. При формировании современного стиля следует отметить, что оформление его элементов берется не только из природы, как это было ранее, но и из предметов, созданных самим человеком, например, динамичные обтекаемые формы автомобилей, самолетов, морских средств транспорта и других атрибутов цивилизации.

Каждое решение формы изделия определяется в итоге талантом и глубоким системным подходом художника-дизайнера, его умением использовать возможности конструктивной основы из унифицированных деталей массового производства и изменяемых (с творческой фантазией) декоративных элементов, которые получают формованием и другими технологичными способами.