

Принципы и приемы формирования винтажного интерьера средствами мебельного дизайна

Сталинская Г. Д.

Харьковская государственная академия дизайна и искусств, Харьков

Работа посвящена выявлению принципов и приемов формирования винтажного интерьера за счет использования средств дизайна мебели. В статье указано, что за последние годы стилистическое направление «винтаж» приобрело мировую популярность и вариативность внедрения в дизайне интерьера. Выявлены основные принципы использования мебели: применение аутентичных мебельных объектов; реставрация исторической мебели; имитация объектов под оригинальные предметы мебели и создание копий аутентичных образцов; авторское цитирование винтажных моделей.

При использовании аутентичных мебельных объектов дизайнеры стремятся оживить старый артефакт, поместить его в новую среду, придавая ему новое звучание. При применении принципа имитации объектов под оригинальные образцы мебели авторы создают образ винтажного интерьера. Мастера мебельного искусства стараются придать современному объекту вид старинной мебели. А при организации пространства на основе авторского цитирования винтажных моделей дизайнеры вступают в «игру с винтажем», пытаясь создать определенный образ, формируют некую театральную гротескную мизансцену.

Установлено, что при создании винтажного интерьера знаковая узнаваемость мебели и четкая визуальная принадлежность ее к определенной эпохе и стране должны быть обязательным условием. Именно мебель несет основную смысловую нагрузку в интерьере в стилистическом направлении «винтаж» и дает отправную точку для ассоциативного восприятия пространства.

Ключевые слова: винтаж, дизайн интерьера, стилизация, реставрация, реновация, цитирование.

(Искусство и культура. – 2018. – № 3 (31). – С. 51–60)

Principles and Techniques for Shaping Vintage Interior by Means of Furniture Design

Stalinskaya G. D.

Kharkiv State Academy of Design and Arts, Kharkiv

The objectives of this study are to determine the principles and methods of the vintage interior formation by using the furniture design tools. The article indicates that in recent years the stylistic direction of vintage has gained worldwide popularity and variation in the introduction in interior design. The results of the research support the idea that the basic principles of the creation of vintage interior by means of furniture design are: the use of authentic furniture objects; the renovation of historical furniture; the imitation of objects to look like original pieces of furniture and making copies of authentic samples; the author's presentation of vintage models.

We conclude that the use of authentic furniture objects designers try to modernize the old artifact, place it in a new environment. The application of the principle of imitation of objects to look like original samples of furniture, the authors create an image of a vintage interior. Furniture artists try to give the modern object the look of antique furniture. In the space organization based on the author's idea of vintage models, designers play a "game with vintage", trying to create a certain image, form a kind of theatrical grotesque mise-en-scene.

It is established that when creating a vintage interior, the sign recognition of furniture and a clear visual identity of it to a certain epoch and country should be an indispensable condition. It is furniture that carries the main semantic load in the interior in the stylistic direction of vintage and gives a starting point for associative perception of space.

Key words: vintage, interior design, stylization, restoration, renovation, citation.

(Art and Cultur. – 2018. – № 3 (31). – P. 51–60)

В условиях современных тенденций развития дизайна интерьера все чаще встречается понятие «винтаж». За последние годы данное стилистическое направление приобрело мировую популярность и вариативность внедрения в дизайне интерьера. В аспекте организации винтажной предметно-пространственной среды ключевую роль играет мебель. Большое

количество реализованных проектных предложений и отсутствие теоретического осмысления формирования интерьера в стилистическом направлении «винтаж» обуславливают актуальность работы.

История изучения винтажной культуры насчитывает всего несколько десятилетий. Еще меньше внимания уделялось в научной

литературе дизайну интерьеров, выполненных в данном стилистическом направлении, который начал развиваться лишь с начала XXI столетия. Как и любая другая тема, находящаяся в развитии и достаточно молодая для осмысления, проблематика создания винтажной предметно-пространственной среды пока находится на стадии формирования.

Обозначенная цель работы обуславливает необходимость изучения разноплановой литературы, связанной с фундаментальными вопросами архитектуры, дизайна и художественного восприятия в целом, которая является базовой для первичного научного анализа и осмысления проблематики темы. В качестве общетеоретической научной литературы, которая легла в основу исследования формирования интерьера в стилистическом направлении «винтаж», были изучены труды таких авторов, как Р. Арнхейм, С. Хан-Магомедов, О. Генисаретский, В. Беньямин, Т. Быстрова, Н. Барсукова, работы харьковских историков и теоретиков дизайна В. Даниленко и А. Бойчука. В их работах присутствует фундаментальный анализ истории и теории дизайна, рассмотрение визуальной культуры и исследование художественного восприятия в контексте эпохи постмодернизма в целом, и средового дизайна в частности. Однако в теоретических трудах известных иностранных и отечественных ученых отсутствуют изучение проблематики организации предметно-пространственной среды в стилистическом направлении «винтаж», которое является многогранным явлением дизайна и детерминировано целым рядом социокультурных факторов. Образовавшийся вакуум в дизайнерском дискурсе обусловил обращение к иным научным дисциплинам: искусствоведению, культурологии, философии, социологии, экономике, психологии. Это позволило понять в широком междисциплинарном контексте социокультурную проблематику винтажа и уже позднее спроецировать это понимание на область интерьерного дизайна. Среди авторов, которые рассматривали общественные процессы современности, разные проявления глобализации, наиболее важными для данного исследования являются работы Р. Абдеева, А. Байчорова, Ж. Бодрийяра, Н. Грегсона, Г. Симмела, А. Уткина, Л. Фонтейна, Т. Щепанской и др. В исследовании Ж. Бодрийяра рассмотрена возможность совмещение оригинальных и стилизованных элементов, использование аутентичных объектов и симулякров при формировании единого пространства [1]. Данная тенденция отражает в целом

постмодернистскую реальность современности и согласовывается с языком стилистического направления «винтаж». Изучение большого количества реализованных объектов дало возможность утверждать, что именно такой подход является одним из основополагающих в процессе формирования винтажной предметно-пространственной среды.

В общем виде тематика винтажного интерьера рассматривается в книгах публицистического характера и статьях в электронной сети Интернет. Однако в данных ресурсах отсутствует анализ дизайна интерьера, не выявлены принципы и приемы его организации. Научными исследованиями проблематики винтажа, как одной из современных тенденций в области культуры, стали заниматься зарубежные и отечественные искусствоведы и историки моды. Ю. Курамшина [2] определила его предметный и типологический репертуар, его временную периодизацию. В работах В. Дюпре, Е. Козловой, А. Линча, М. Томпсона, а также Е. Мейсона [3] рассмотрено значение винтажа для сферы моды – именно здесь данное стилистическое направление нашло свое наиболее глубокое использование и научное осмысление.

Важным аспектом комплексного изучения проблематики создания винтажной предметно-пространственной среды стало рассмотрение исследований социологов и историков о блошиных рынках как предметной базы винтажной культуры. В статье О. Бредниковой и З. Кутафьевой [4] изложен материал о происхождении вещей, бытовании их на вторичном рынке и возврат в сферу современного человеческого использования. Исследователь Л. Шпаковская изучала ценности антикварных вещей и старых предметов в общественном сознании и путей их регенерации в современной культуре [5; 6].

В связи с тем, что целью исследования является выявление принципов и приемов работы с мебельными объектами, одной из важнейших групп теоретических трудов стала литература об истории дизайна мебели и исследования в области художественной обработки поверхностей мебели. К таким источникам относятся книги Д. Кеса [7], Дж. Миллер [8], Г. Гацуря [9], А. Грашина [10], Ф. Бейкера [11] и др.

Цель статьи – выявление принципов и приемов работы с мебельными объектами для создания винтажного интерьера.

Организация предметно-пространственной среды в стилистическом направлении «винтаж». Задача создания либо воссоздания образов прошлого, к чему так часто

обращаются современные дизайнеры интерьеров, в последние десятилетия преимущественно связана с темой винтажной культуры. Важную роль при этом играет наполнение интерьера текстилем, освещением, бытовыми предметами и декоративными элементами, которые создают соответствующее настроение времени и формируют коннотации с определенной эпохой, историческим периодом или страной. Однако наиважнейшую роль в этом процессе занимает мебель. Она является основным средством формирования предметно-пространственной среды, поскольку играет функциональную, эргономическую, эстетическую и культурологическую роль.

Стилистическое направление «винтаж», которое пришло в практику дизайна из других областей жизнедеятельности человека, таких как мода, ювелирное искусство и т. д., по своей сути предполагает использование аутентичных вещей в новом контексте. Но современная жизнь, спрос и ожидания потребителей, а также дизайнерская практика, видоизменили сам подход к данному стилистическому направлению, который из сферы взаимодействия с оригиналами стал превращаться в разнообразную «игру с винтажем». Работа в данном стилистическом направлении происходит в виде разнообразных трансформаций, стилизаций и интерпретаций, которые вписываются в контекст и инструментарий постмодернизма.

Исследование примеров формирования предметно-пространственной среды в стилистическом направлении «винтаж» позволило выявить *основные принципы использования мебели*:

- применение аутентичных мебельных объектов;
- реновация исторической мебели;
- имитация объектов под оригинальные предметы мебели и создание копий аутентичных образцов;
- авторское цитирование винтажных моделей.

Каждый из выявленных принципов реализуется через собственные приемы (таблица).

Принцип применения аутентичных мебельных объектов является основополагающим в процессе формирования предметно-пространственной среды в стилистическом направлении «винтаж». Он обусловлен степенью ее ценности и/или уровнем сохранения аутентичной мебели (артефакта). Приемы воплощения данного принципа обусловлены задачами дизайнера. Их можно выстроить в одну линию по степени деформации оригинала, а именно:

- использование предмета мебели в первоначальном виде, без каких-либо заметных технико-технологических и творческих искажений;

- реставрация аутентичного мебельного объекта, легкое тонирование и изменение цветового оттенка с сохранением его первоначальной текстуры и возможной имитацией искусственного старения. Использование морилки, патины и др.

Примерами воплощения данного принципа применения являются интерьеры, выполненные в направлении этнокультурного винтажа, где организация пространства имеет свои особенности и опирается на местные традиции.

Создание этнокультурного винтажного интерьера базируется на устойчивых ассоциациях, отсылающих к истории, традициям, культуре и даже природно-географическому контексту той или иной страны. Так, для Украины, а также соседних постсоветских стран, объединенных общей историей, определяющим образом недавнего прошлого стал т. н. «сталинский ампи́р». В последние годы этот образ наиболее успешно используются дизайнерами и декораторами для создания как частных, так и общественных интерьеров. Формирование предметно-пространственной среды в направлении этнокультурных традиций воплощается благодаря доступности и хорошей сохранности большого количества аутентичных старинных предметов мебели, быта и декора. Интересными примерами воплощения этнокультурного винтажа на территории Украины являются проекты архитектора Дениса Беленко. В интерьерах разработанных им ресторанов «Компот» и «Дача» в г. Одессе, воссоздана эпоха цветущего южного города середины XX века с ярким и самобытным колоритом. Предметно-пространственная среда этих ресторанов отличается сочетанием реалистичности и игрового начала, погружая посетителей в атмосферу последней трети прошлого века. Отличительной чертой этих проектов является использование архитектурных пространств в их первоначальном виде и функциональной принадлежности: ресторан «Дача» расположен в старинном особняке, который в конце XIX века был дачей предпринимателя Н. С. Переца. Спустя сто лет гостеприимный дух этого места возродили известный ресторатор Савелий Либкин с помощью «Бюро Беленко».

Культурным и историческим достоянием Украины, как и некоторых других соседних постсоветских стран, является архитектурное наследие предшествующих эпох.

В связи с этим значительный вклад в образ современных городов внесла советская стилистика, наиболее ярким воплощением которой стал т. н. «сталинский ампи́р» или сталианс. Этот стиль был создан для возвеличивания державы, которая видела себя новой, социалистической империей. Классические архитектурные каноны и античные ордеры в соединении с огромными масштабами должны были создать эстетический пафос нового пролетарского мира с дворцами труда, культуры и быта, соседствовавшими на фоне урбанистического бума с массовым феноменом коммуналки. Сталинский ампи́р изначально присущ квартирам в домах, построенных в 30–50-х годах прошлого века. Такому типу жилья свойственны определенная планировка: 4–5 отдельных комнат, маленькая кухня, высокие потолки (3–4 метра), окна на одну или две стороны, холл и большая гостиная. Художественно-образная система сталинского ампи́ра создается на основе сочетания архитектурных форм (высокие потолки с криволинейными падами, широкие окна, эркеры и массивные лестницы), декоративных акцентов (лепнина, широкие потолочные карнизы и розетки под люстры) и функциональных элементов (мебель и искусственное освещение). В обозначенной комбинации мебель играет одну из важнейших ролей в процессе формирования общей образности интерьера. Единство пространства создается благодаря общему цветовому строю ограждающих поверхностей, как правило, основанному на светлых тонах, и контрастирующей с ними темной, отдельно стоящей мебели под темный орех или дуб. К основным мебельным объектам данного направления в дизайне интерьера относятся: горки, серванты, книжные шкафы и буфеты с резными «коронами» и стеклянными дверцами, высокие напольные часы, большой круглый обеденный стол, кресла, оббитые кожей диваны и стулья, туалетные и журнальные столики на резных «лапах».

Основой образа этнокультурного винтажного интерьера в направлении сталинского ампи́ра является воссоздание величественной эпохи. Именно поэтому тут наиболее уместно использование аутентичных мебельных объектов. Некоторые из них применяются в первоначальном виде, другие подвергаются реставрационным работам. Однако именно оригинальные образцы мебели периода сталинского ампи́ра формируют винтажный интерьер, присущий исключительно восточноевропейским странам постсоветского пространства.

Совершенно иное звучание этнокультурный винтаж имеет в странах Западной Европы, где национальная история и традиции наложили свой отпечаток на решение предметно-пространственной среды. Так, наибольшее распространение и широкую известность получили английский викторианский стиль, французский «прованс» и тосканский стиль, воплощающий образ одноименного региона Италии.

Каждое из вышеперечисленных направлений этнокультурного винтажа направлено на создание определенной художественно-образной системы.

Образ английской респектабельности и стабильности воплощается в викторианском стиле. Расцвет экономики и развитие промышленности в Англии во второй половине XIX века дал толчок к стремительному обогащению британской буржуазии. Изысканный викторианский стиль в интерьере, сформировавшийся в эти годы, стал подчеркивать эстетический вкус владельцев, стабильность и респектабельность во всех сферах жизни. Много путешествуя, англичане в поездках соприкасались с различными экзотическими культурами Востока, приобретали этнические предметы искусства и обихода, которыми по возвращении украшали свои дома. В результате сложилась общая характеристика викторианского стиля как стиля эклектичного, построенного на сочетании элементов восточной экзотики (индийский и китайский стили), готики и рококо. Так, общепринятым стало использовать готический стиль в оформлении библиотеки, а стиль рококо – в отделке будуара (дамской комнаты). Декорирование, меблировка и отделка комнат ценными породами дерева и дорогим текстилем подчеркнуто демонстрируют статус и социальный уровень владельца знатного дома. Весь интерьер строится на изысканном сочетании безупречного качества со старинными традициями [12].

Предназначенный изначально для больших пространств и пропорций, викторианский стиль обладает некоторыми архитектурными особенностями, такими как вертикальные вытянутые формы элементов дома, которые нашли свое продолжение в интерьере (массивные прямоугольные двери, членение деревянных настенных панелей), применении в интерьере прямых и дугообразных линий (готические и арочные окна). Интерьер, выполненный в викторианском стиле, формирует ощущение стабильности, уюта и комфорта. Одним из знаковых мебельных объектов данного направления являются «кресла с ушами». Данное кресло характеризуется высокой

спинкой и наличием двух боковин, которые имеют изогнутую форму и крепятся с двух сторон к спинке кресла.

Особенности климатических условий Англии сформировали потребность не только в мебели, способствующей дополнительному комфорту, но и обязательному наличию такого элемента как камин. Поэтому при формировании винтажного интерьера именно камину, как символу викторианской эпохи, отводится роль композиционного центра, организующего всю предметно-пространственную среду.

Цветовая палитра в решении винтажных интерьеров в викторианском стиле базируется на основе комбинации мягких пастельных тонов, бежевого, золотистого, коричневого, зеленого, бордо, сиреневого, розового цветов. Важнейшее условие создания винтажного интерьера в викторианском стиле – подбор мебельных объектов, цвет которых является опорной точкой для создания всей интерьерной палитры помещения. Как правило, тяжеловесная мебель из ценных пород дерева подбирается либо светло-коричневого цвета, либо темных красно-коричневых оттенков. И, соответственно, остальные элементы декора будут бледно-розовых, лавандовых, нежных миндальных тонов в случае светлой мебели и красно-коричневых цветов для мебели из красного дерева или дуба. Дизайнерские приемы нюансного сочетания тональной и цветовой гамм направлены на создание целостности этнокультурной винтажной предметно-пространственной среды.

Создание винтажного интерьера на основе нюансов цвето-тональных отношений согласуется не только с особенностями викторианского стиля, но и французского прованса, который стал отражением образа жизни и философии обитателей юга Франции. Одной из основных характерных черт этого стиля является натуральность, что воплощается в использовании природных материалов для отделки и декорирования жилья: дерево, камень, металл, натуральные ткани – основные составляющие образа французского дома. Главная особенность данного направления этнокультурного винтажа – наличие в интерьере старинной мебели, как воплощение многолетних традиций обитателей дома. Старинные или искусственно состаренные, инкрустированные флористическими узорами буфеты, серванты, книжные шкафы и низкие комоды создают неповторимую атмосферу с богатой историей. В то же время обилие деталей создает особую атмосферу уюта в интерьерах, выполненных в стиле прованс.

Основной идеей философии данного направления является сочетание в себе нескольких взаимосвязанных компонентов: уюта, природности и историчности. В применении к винтажному интерьеру они создают впечатление очаровательной простоты, утонченного сочетания романтики с изысканностью и витающего духа старины, тонко передают атмосферу уютного и опрятного дома, где во главу угла всегда ставятся традиции и семейные ценности.

Главная роль в установлении связи этнокультурного винтажного интерьера с определенным историческим периодом отводится аутентичной мебели, использование которой формирует ценность и значимость предметно-пространственной среды. Наглядно это видно на примере тосканского стиля, который берет свое начало в этрусской цивилизации, затем впитывает в себя черты эпохи Ренессанс. Дальнейшее развитие стиля происходило под влиянием сельской местности как собственно самой Тосканы, так и архитектурных традиций Франции и Испании, граничащих с Тосканой по морю. Узнаваемость и неповторимость этому стилю придают сочетание природы и старинных архитектурных традиций. Основными элементами формирования тосканского интерьера являются потертая штукатурка, гипсовая лепнина, темные деревянные балки, контрастно сочетающиеся с белым потолком, терракотовая плитка на полу в сочетании с натуральным камнем (травертин, мрамор, гранит, известняк), мозаика и, конечно же, большие открытые пространства. Здесь всегда есть несколько старых, почти рассохшихся, потертых от времени предметов мебели. Мебель простая, без декоративных украшений и вычурности, изготовлена из местных пород деревьев – каштана, белой акации, клена и кипариса. Тосканская мебель широко известна простой формой и пасторальными мотивами в декорировании поверхностей объектов. Обязательные элементы в интерьере – это бронзовые скобы, гвозди, деревянные клиншки в мебели.

Все вышесказанное дает основание утверждать, что этнокультурный винтаж оперирует характерными деталями, которые наполняя пространство, формируют средовой образ определенной эпохи той или иной страны. Именно *принцип использования аутентичных элементов* является наиболее очевидным решением при создании винтажного интерьера. Вместе с тем этот принцип несколько ограничивает дизайнера в выборе художественных приемов и средств, которые

должны быть созвучны той или иной исторической эпохе и региону.

Принцип реновации исторической аутентичной мебели. Обозначенный принцип является более творческим при создании винтажного интерьера и воплощается за счет применения следующих приемов:

- кардинальное изменение первоначального цвета, тона мебели и/или текстуры поверхности;
- частичная или полная трансформация формы мебели за счет деконструкции оригинальной формы: редуцирование или перекомпоновка существующих объемов или добавление форм и деталей декора из других объектов мебели или других материалов. В данном случае создается новый объект, в котором неизменно присутствует та или иная часть аутентичного винтажного предмета.

Прием кардинального изменения первоначального цвета и тона аутентичных мебельных объектов воплотился в таком направлении винтажа, как шебби-шик. Данное винтажное направление в дизайне среды сформировалось в США, основой для которого стал мультикультурализм государства.

Термин «shabby chic», не имеющий дословного перевода с английского, можно трактовать как «потертая элегантность». Его ввел в обиход журнал «Мир интерьеров» («The World of Interiors») в 1980-х годах, а автором термина и основоположницей самого стиля считается английский дизайнер Рэйчел Эшвел [13]. Мастерство реставрации и ценность эстетики предметов старины стали основой формирования нового направления в дизайне интерьера. Рейчел Эшвел, переехав из Англии в США, ходила по блошиным рынкам, покупала красивую старую мебель в различных стилях: неоклассика, барокко, рококо и даже кантри. Затем она слегка реставрировала ее, счищала старую краску, приводила в порядок и красила в белый цвет деревянные элементы мебели, а на мягкую мебель шила белые съемные чехлы. Единый цвет поверхностей мебели, изготовленной в разные временные периоды и в разных стилях, стал объединяющим звеном в процессе формирования целостной предметно-пространственной среды. Основой дизайна интерьера является сочетание светлого пространства (основной – теплый белый цвет), вычурной изящной мебели и множества старинных декоративных элементов. Цветовая гамма, основанная на сочетании пастельных оттенков, позволяет придать помещению с небольшой площадью ощущение простора, а также не дает большому количеству мелких деталей сделать пространство тяжеловесным

и загроможденным. В качестве цветовых компаньонов используются: кремовый, молочный, сливочный, бледно-розовый, бледные сиреневый, лиловый, фиолетовый, бледно-голубой, светло-салатный, цвет слоновой кости, лавандовый цвета.

Мебель является основой и главным элементом интерьера, выполненного в стиле шебби-шик. Именно при реставрации мебельных объектов были разработаны принципы, положившие начало всему направлению. Лишь потом сложившаяся концепция дала начало созданию целых интерьеров. Но именно мебель в стиле шебби-шик до сих пор представляет собой наибольший интерес для дизайнеров, характерными чертами которой являются:

- цвет. Мебель почти всегда белого цвета. Иногда допускаются светлые пастельные оттенки, но это скорее исключение из правил;
- наличие царапин и потертостей. Мебель всегда грубо окрашена краской, причем в несколько слоев, после чего ее аккуратно состаривают. При этом важно, чтобы она имела опрятный вид;
- отсутствие прямых линий и строгих форм. Для интерьеров в стиле шебби-шик выбирают мебель, как можно более походящую на игрушечную. Это заключается в ее уменьшенных размерах (кроме кровати, которая всегда огромная и высокая), декоративности, кривизне линий;
- использование кракелюрных лаков, придающих вид состаренной потрескавшейся поверхности, а также техники декупаж;
- мягкая мебель всегда облачается в чехлы. Старые, чуть вылинявшие обивки в мелкий цветочек или однотонной светлой расцветки обязательно выполнены из натуральных и качественных тканей (выбеленный лен, ситец, хлопок).

По замыслу Рейчел Эшвер, главная идея интерьера состоит в том, чтобы соединить в себе романтическую старину с прагматичной экономностью, вдохнуть вторую жизнь в старые вещи, заставить их выглядеть более интересно, чем они выглядели прежде.

Таким образом, можно сделать вывод, что шебби-шик является не только одним из направлений «винтажа», но и представляет собой один из возможных способов реализации концепции апсайклинга (вторичное использование отслуживших свое вещей в совершенно новом качестве) в дизайне интерьера и мебели. Именно реновация аутентичных оригинальных мебельных объектов создает необходимое настроение и неповторимый колорит мультикультурного винтажного пространства.

При применении второго приема реновации исторической аутентичной мебели и разнообразных декоративных элементов (частичная или полная трансформация формы объекта за счет деконструкции оригинала) реализуется в концепции ресайклинга. В контексте современного дизайна предметно-пространственной среды явление ресайклинга как процесс переработки и трансформации объектов материального мира, реализуется путем соединения частей разных винтажных предметов в один новый объект [14]. Востребованность и популярность винтажного ресайклинга состоит в экологичности, экономичности, эмоциональной привязанности и уникальности старинных предметов, подвергшихся переработке. Экологичность заключается в том, что старье/старинные вещи не выбрасываются, а приобретают новую жизнь, т. е. нет необходимости в производстве новых товаров и продуцировании ненужных отходов в виде предметов домашнего обихода и мебели. Экономичность винтажных предметов проявляется в том, что дешевле обновить вещь, или создать ее из нескольких других, чем покупать новую. Эмоциональная привязанность формируется за счет того, что старинные предметы несут определенную память и вызывают ассоциации с историческим периодом или регионом. А уникальность винтажных объектов выявляется в переработке старых объектов всегда индивидуально.

Однако анализ современной дизайн-практики свидетельствует о том, что при формировании предметно-пространственной среды в стилистическом направлении «винтаж» все чаще применяются копии аутентичных образцов мебели. При имитации объектов под оригинальные образцы мебели сам «предмет с историей» отсутствует, и работа дизайнера представляет чистую «игру с винтажем», целью которой является создание образа винтажной предметно-пространственной среды.

Исследование существующих дизайнерских предложений дал возможность выявить, что современная техника изготовления дорогой мебели из массива дерева «под старину» с использованием ручной резьбы или лазерной резки и гравировки не ассоциируется с винтажем и не несет культурологической ценности. Однако если искусственно состарить мебель, то предмет получает винтажное звучание и вызывает ассоциации с определенным историческим периодом и/или страной происхождения. Исследование мировых проектных предложений по работе с деревянной мебелью позволило установить *приемы*

имитации объектов под оригинальные образцы мебели:

- применение техники рустикаль;
- использование морилок различных оттенков;
- нанесение краски, эмали, позолоты. Создание эффекта патины;
- создание кракелюр на поверхности мебельного объекта;
- браширование деревянной поверхности с целью выявления фактуры древесины;
- обработка поверхностей предмета химическими средствами.

Обозначенные приемы направлены на формирование образа аутентичного винтажного мебельного объекта. Их вариативность и возможность комбинации позволяют дизайнерам максимально реализовать свои концепции в сфере создания предметно-пространственной среды в стилистическом направлении «винтаж».

Принцип имитации объектов под оригинальные предметы мебели. Данный принцип чаще всего прослеживается в решении интерьеров жилого назначения. Создание атмосферы уюта и комфорта достигается за счет формирования определенной среды, организованной таким средством, как аутентичная мебель или копия оригинальных объектов.

Применение техник искусственного состаривания мебели является распространенной практикой среди мастеров мебельного искусства. Еще во второй половине XIX века для удовлетворения спроса на мебель XVII–XVIII веков известные мастерские Парижа, Венеции и Петербурга начали масштабное производство фальшивок, наводнивших впоследствии многие аристократические дома [8]. Обычно образцом для создания имитации служит антиквариат, представленный в салонах, а также экспонаты в художественных музеях (на живописных полотнах многие художники достаточно реалистично изображали предметы обстановки). Голландская фабрика «Theodore Alexander» тиражирует предметы антикварной мебели после приобретения соответствующего разрешения у их владельца. Ее коллекция «Replica» представляет копии наиболее известных и дорогих изделий, когда-либо продававшихся на аукционах. Когда основа готова, мастер обрабатывает поверхности объекта, создавая видимость старины. Для этого применяются ошкуживание поверхности (техника рустикаль), нанесение краски (она должна быть выцветшей, чтобы просвечивалась текстура дерева), эмали или позолоты и тщательное покрытие поверхности трещинками (техника кракле). Для нанесения

лоска используются только матовые лаки и натуральный воск. В качестве декора – резные деревянные или латунные накладки. Тщательно имитируются всевозможные отметины времени – червоточины, следы от горячих чашек, а также царапины и сколы.

Имитация и модернизация исторических образцов эпохи Просвещения является основной деятельностью фабрики «Moissonnier». Применяемая при изготовлении техника до сих пор остается секретом для прочих мебельщиков. Изменение аутентичных объектов проявляется в использовании новых декоративных элементов и необычных цветовых сочетаниях. Свободная работа с цветовой гаммой прослеживается в продукции компании «Labarere», девиз которой «От отца к сыну – с 1870 года», опирается на достижения прошлого, используя при проектировании мебели эскизы и чертежи старых мастеров. Фирма специализируется на стилизации различных исторических эпох. Фасады многих предметов выполнены в технике интарсии (наборные рисунки из разных цветов дерева), а также украшены росписью – пасторальными сюжетами или портретами.

Среди британских компаний стоит отметить фабрику «Bevan Funnell», которая занималась исключительно реставрацией винтажной мебели. Однако позже занялась производством собственной продукции. Накопленный опыт позволяет создавать точные копии традиционной мебели викторианской эпохи. Вдохновение английскими мотивами прослеживается в объектах компании «Old Charm», которая выпускает изысканные прототипы мебели, присущей времени правления династии Тюдоров. Данный исторический период характеризуется тем, что мебель из предмета обихода превратилась в произведение искусства.

На родине винтажа, в США, одной из наиболее признанных в области репродукции старинных вещей считается компания «Ej. Victor». Своими лучшими образцами она обязана дизайнеру Кэрл Болтон, которая активно пропагандирует винтаж и создает уникальные образцы классической роскоши в современном звучании. В ее коллекцию «Couture 25» входят 25 предметов, которые изготовлены из экзотических пород древесины, ценных металлов, камня, стекла и оббиты роскошными тканями.

Однако создание копий аутентичных мебельных объектов может осуществляться через использование дорогостоящих и редких материалов, а также частей исторических объектов. Так компания «Restoration Hardware» выпустила коллекцию уникальной винтажной мебели «Richard's Trunks», которая

изготовлена с использованием старой древесины корабля, некогда принадлежавшего британскому путешественнику Тому Ричардсу. Сундуки, столы, книжные стеллажи, кабинеты, кровати и диваны, сделанные при помощи фрагментов этого раритетного объекта, производят неожиданный по своему воздействию эффект, донося до пользователя энергетику и историю своей прошлой жизни. Кроме эстетической ценности, все предметы коллекции отличаются продуманной эргономичностью и функциональностью.

Обозначенные приемы призваны создать образ предмета «с историей», формируя тем самым предметно-пространственную среду в стилистическом направлении «винтаж».

Исследование мировой дизайнерской практики позволяет утверждать, что если к процессу работы над мебельным объектом подойти радикально, то искусственно симитированный «винтажный» предмет уже становится декорацией. Он превращается в некий сценический объект, задает театрализованную предметно-пространственную среду. В данном случае появляются пародийные, иронические, гротескные и другие формы, близкие к сценографии. При этом уже не важно, остается предмет функциональным или несет чисто декоративную нагрузку. Он уже сам задает «градус» этой игры в «винтаж», которая может превращаться в фарс или инсценировку. В таком случае речь идет о принципе авторского цитирования винтажных мебельных объектов.

Принцип авторского цитирования винтажных мебельных объектов. Данный принцип реализуется через приемы:

- создание сколов на поверхности мебельного объекта либо деформация предмета;
- принципиальная покраска открытыми, далекими от природной колористики пород дерева, цветами;
- нанесение дополнительных декоративных фактур;
- компиляция разнородных элементов в единую структуру.

Принцип авторского цитирования винтажных мебельных объектов активно применяется дизайнерами при трансформации первоначального вида винтажного объекта либо при работе в направлении «индустриальный винтаж», когда речь идет об игре с формой, материалами и композицией и их сочетании.

Сам термин «индустриальный стиль» (от англ. *industrial* – промышленный) зародился в конце XX века в США из сочетания минимализма и конструктивизма с элементами гранжа. Чаще всего в этом стиле оформляют

лофты, так как он подразумевает свободные открытые пространства фабричного типа [15]. Главная концепция стиля – показать все, что скрыто: проводка, трубы, арматура и балки; стены без отделки – в первозданном виде; ржавчина не перекрашивается, а намеренно подчеркивается; старые вещи не выбрасывают – из них создают произведения искусства. Данное направление в дизайне интерьера характеризуется необработанными поверхностями и материалами, состаренной промышленной мебелью и декором. Именно эти элементы являются наиболее распространенными средствами при формировании индустриального направления в винтажном интерьере. Концептуально индустриальный винтаж базируется на сюжетах футуристической литературы конца XIX – начала XX века, что сформировало определенную образно-художественную структуру интерьера. Он строится на сочетании объектов промышленного происхождения и разнообразных авторских интерпретаций винтажных мебельных объектов.

Анализ дизайнерской практики позволил выявить два подхода при выборе и создании мебели в направлении индустриального винтажа: псевдовикторианский и футуристический. При первом подходе мебель подбирается массивная, максимально имитирующая мебель викторианской эпохи. Для мягкой мебели в качестве обивки используется натуральная кожа или тяжелые ткани. Тяжелая деревянная мебель содержит много металлических элементов, чаще всего медных или латунных, покрытых патиной. Также может использоваться собственно металлическая мебель: книжные шкафы, стеллажи и обитые металлом ящики.

Применение футуристического подхода в дизайне мебели предполагает использование металлических труб, вентилях, шестеренок, которые формируют индустриально-фантастический образ предметно-пространственной среды. Металлические, оформленные трубами и различными деталями шкафы, становятся похожи на сложные машины непонятного назначения. Рядом с привычными предметами обстановки обязательно находятся непонятные агрегаты или винты, шестеренки, элементы, напоминающие части паровых котлов, подводных лодок, воздушных шаров или дирижаблей. Зачастую в комнатах нет полок, вместо них также используются трубы как для хранения книг (полки), так и для хранения кухонной утвари.

Особый интерес представляют собой предметы мебели, изготавливаемые некоторыми дизайнерами специально для подобных

интерьеров. Так, например, дизайнер и скульптор из Эстонии Мати Кармин создает предметы мебели из старых морских мин времен Первой и Второй мировых войн [16]. Скульптор находит мины на берегу острова Найссаар, бывшего военного объекта, расположенного в Финском заливе, недалеко от Таллина. Фантазия художника преобразовала милитаристский металлолом в необычные функциональные мебельные объекты в стиле индустриального винтажа. Это мебель для сиденья (стулья, кресла), мебель-поставки (обеденные и письменные столы), мебель для хранения (шкафы и комоды) и мебель для отдыха (кровати). Скульптор добавил к вновь созданным объектам детали, такие как кожаная обивка и стеклянные поверхности. Его предметы мебели в то же время являются предметами искусства – это скульптуры, которые можно легко представить в интерьере, они вполне пригодны для ежедневного использования.

Таким образом, в основе дизайна данного стилистического направления лежит совмещение винтажности и футуристичности. Предметы выглядят по-старому, но при этом они словно оснащены множеством разнообразных механизмов. Как будто их изготовили на производстве из альтернативного будущего.

Заключение. Исследование мировой дизайнерской практики и анализ теоретических трудов позволили выявить принципы и приемы работы с мебелью, как с основным средством для создания интерьера в стилистическом направлении «винтаж». Изучение реализованных концептуальных решений дает возможность установить, что при применении аутентичных мебельных объектов и реновации исторической мебели дизайнеры стремятся осовременить старый артефакт, поместить его в новую среду, тем самым придавая ему новое звучание. При имитации объектов под оригинальные образцы мебели авторы создают образ винтажного интерьера, стараются придать современному объекту вид старинной мебели. При организации пространства на основе авторского цитирования винтажных моделей дизайнеры вступают в «игру с винтажем», пытаясь создать определенный образ, формируют некую театральную гротескную мизансцену.

Анализ проектной практики позволяет утверждать, что какой бы принцип создания винтажной предметно-пространственной среды не использовал дизайнер, знаковая узнаваемость мебели и четкая визуальная принадлежность ее к определенной эпохе и стране должны быть обязательным условием.

Таблица – Принципы и приемы формирования винтажного интерьера средствами мебельного дизайна

ПРИМЕНЕНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ МЕБЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ					
использование предмета мебели в первоначальном виде, без каких-либо заметных технико-технологических и творческих искажений			реставрация аутентичного мебельного объекта, тонирование и изменение цветового оттенка с сохранением его первоначальной текстуры		
РЕНОВАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ АУТЕНТИЧНОЙ МЕБЕЛИ					
кардинальное изменение первоначального цвета, тона мебели и/или текстуры поверхности			частичная или полная трансформация формы мебели за счет деконструкции оригинала: перекомпоновка объемов, добавление форм и деталей декора		
ИМИТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПОД ОРИГИНАЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ МЕБЕЛИ					
применение техники рустикаль	создание эффекта патины	применение морилок различных оттенков	создание кракелюр	браширование деревянной поверхности	обработка поверхностей химическими средствами
АВТОРСКОЕ ЦИТИРОВАНИЕ ВИНТАЖНЫХ МЕБЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ					
создание сколов на поверхности объекта либо деформация предмета	покраска открытыми, далёкими от природной колористики пород дерева, цветами		нанесение дополнительных декоративных фактур	компиляция разнородных элементов в единую структуру	

Именно мебель несет основную смысловую нагрузку в интерьере в стилистическом направлении «винтаж» и дает отправную точку для ассоциативного восприятия пространства.

ЛИТЕРАТУРА

- Бодрийяр, Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры / Ж. Бодрийяр; пер. с фр., послесл. и прим. Е. А. Самарской. – М.: Республика; Культурная Революция, 2006. – 296 с.
- Курамшина, Ю. В. «Вперед, в прошлое!»: Мода на винтаж в современной культуре / Ю. В. Курамшина // Ученые записки Таврич. нац. ун-та имени В. И. Вернадского. Сер. Философия. Культурология. Политология. Социология. – Т. 27(66), 2014. – № 1. – С. 119–124.
- Mason, E. Valuable Vintage: The Insider's Guide to Identifying and Collecting Important Vintage Fashions / E. Mason. – NY: Three rivers press, 2002. – 368 p.
- Бредникова, О. Старая вещь как персонаж блошиного рынка / О. Бредникова, З. Кутафьева. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://bloxa.ru/encyclopedia/science/text1/>. – Дата доступа: 15.01.2018.
- Шпаковская, Л. Л. Общественная ценность антиквариата / Л. Л. Шпаковская [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nir.ru/sj/sj1-2-00shpak.html>. – Дата доступа 10.02.2018.
- Шпаковская, Л. Л. Социальные основы формирования ценности антикварных вещей (На примере антикварного рынка Санкт-Петербурга): автореф. дис. ... канд. социологических наук: специальность – 22.00.04 – социальная структура, социальные институты и процессы / Л. Л. Шпаковская. – Государственный ун-т – Высшая школа экономики. – М., 2001. – 20 с. [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: <http://bloxa.ru/encyclopedia/science/text3>. – Дата доступа: 08.03.2018.

7. Кес, Д. Стили мебели / Д. Кес; пер. с венгер. М. Алекса, Г. Каргинов, Т. Кириллова, С. Лукавченко, Л. Шадрина. – Budapest: Изд-во Академии наук, 1981. – 298 с.

8. Миллер, Дж. Мебель. Все стили от древности до современности / Дж. Миллер. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 560 с.

9. Гацура, Г. Мебельные стили / Г. Гацура. – М.: Московский музей мебели, 2005. – 174 с.

10. Грашин, А. А. Краткий курс стилиевой эволюции мебели: учеб. пособие / А. А. Грашин. – М.: «Архитектура-С», 2007. – 416 с.: ил.

11. Baker, F. Modern Furniture Classics: From 1900 to Now / F. Baker, K. Baker. – Carlton Books, 2011. – 272 p.

12. Пайл, Дж. Дизайн интерьеров: 6000 лет истории / Дж. Пайл. – М.: АСТ Астрель, 2006.

13. Шэбби-шик в интерьере. Самый романтичный стиль [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rmmt.ru/story/interior/611481.htm?gclid=CKbevJnv48ICFu6WtAodG3QA8w>. – Дата доступа: 10.02.2018.

14. Винтажный ресайклинг. Уникальное явление в мире дизайна [Электронный ресурс]. // Режим доступа: <https://vintageblog.wordpress.com/2016/03/22/винтажный-ресайклинг-уникальное-явл>. – Дата доступа: 10.02.2018.

15. Стимпанк для эпатажа: концепция стиля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.remontbp.com/stimpank-dlya-epatazha-kontseptsiya-stilya>. – Дата доступа: 12.01.2018.

16. Интерьер в стиле стимпанк от Mati Karmin [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://kayrosblog.ru/post155384884>. – Дата доступа: 13.01.2018.

Поступила в редакцию: 07.05.2018 г.