

Плеханова В. А., Коноплева Н. А.
V. A. Plekhanova, N. A. Konopleva

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЧЕРЕДОВАНИЯ СТИЛЕЙ И СПОСОБОВ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В ДИЗАЙНЕ ИНТЕРЬЕРОВ XX ВЕКА

THE REGULARITIES OF ALTERNATING THE STYLES AND METHODS OF FORM-FORMATION IN THE DESIGN OF INTERIORS OF THE XX CENTURY

Плеханова Виктория Александровна – старший преподаватель кафедры дизайна и технологий Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (Россия, Владивосток); 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41; тел.: +7 (423) 240-40-94. E-mail: viktoriya.plehanova@vvsu.ru.

Ms. Victoriya A. Plekhanova – senior lecturer at the Department of Design and Technology, Vladivostok State University of Economics and Service (Russia, Vladivostok); 690014, Primorsky Krai, Vladivostok, 41 Gogolya str.; tel.: +7 (423) 240-40-94. E-mail: viktoriya.plehanova@vvsu.ru.

Коноплева Нина Алексеевна – доктор культурологии, профессор кафедры дизайна и технологий Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (Россия, Владивосток); 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Гоголя, 41; тел.: +7 (423) 240-40-94. E-mail: nika.konopleva@gmail.com.

Ms. Nina A. Konopleva – doctor of Culturology, professor, Department of Design and Technology, Vladivostok State University of Economics and Service (Russia, Vladivostok); 690014, Primorsky Krai, Vladivostok, 41 Gogolya str.; tel.: +7 (423) 240-40-94. E-mail: nika.konopleva@gmail.com.

Аннотация. В статье исследуются современные стили нелинейных форм как способ преобразования повседневной жизни человека посредством эстетизации и экологизации внутреннего пространства повседневности – жилья. Визуальный комфорт человека как эстетическая и важнейшая экологическая составляющая среды обитания в значительной степени определяется преобладающими в окружающем пространстве формами. Стремлению человека к преобладанию в его жилье более экологичных объектов соответствует нелинейное формообразование. Исходя из общепризнанного утверждения ведущих деятелей искусства и культуры о том, что законом формы является стиль, в работе представлена характеристика современных стилей нелинейных форм. Обозначена их преемственность, проанализирована динамика способов формообразования в интерьерном дизайне XX века, выявлены некоторые закономерности в чередовании линейного и нелинейного формообразования в интерьерном дизайне. В динамике сроков появления стилей нелинейных форм отмечены черты квазипериодического процесса. Показано, что с 80-х гг. XX века в дизайне и архитектуре преобладал интерес к стилям нелинейных или смешанных форм.

Summary. The article explores modern styles of nonlinear forms, as a way to transform the everyday life of a person through aesthetization and greening the internal space of everyday life - housing. Human visual comfort as an aesthetic and most important environmental component of the environment is largely determined by the forms prevailing in the surrounding space. The aspiration of a person to the predominance of more environmentally friendly objects in his dwelling corresponds to nonlinear shaping. Based on the generally accepted assertion of leading figures of art and culture that the law of form is style, a characteristic of contemporary styles of nonlinear forms has been compiled in the paper. Their continuity is indicated, the dynamics of the shaping methods in the 20th century interior design are analyzed, and some regularities in the alternation of linear and non-linear shaping in the interior design are revealed. In the dynamics of the timing of the appearance of styles of nonlinear forms, the features of a quasiperiodic process are noted. It is shown that interest in non-linear or mixed forms has dominated since the 1980s in design and architecture.

Ключевые слова: форма, стиль, формообразование, интерьер, жильё, повседневность.

Key words: form, style, shaping, interior, dwelling, everyday life.

УДК 7.03

В последней трети XX века складывается и обретает зрелые формы новый исторический тип повседневности, материально-предметные и духовные проявления которой в значительной степени определяются массовым искусством, в частности, интегрированным в него дизайном. Повседневность обращается к искусству как к зеркалу, в котором она может увидеть своё отражение, и как к образной системе, с помощью которой она может быть осмыслена. Искусство не только запечатлевает повседневность, но и является активным участником повседневной жизни, организующим и украшающим её. Жизнь в богатом эмоциональном окружении является качественно иной, открывающей человеку новые культурные и эстетические возможности [16].

Нейробиолог А. Дамасио сделал революционное открытие о ключевой роли эмоций в регулировании рационального поведения: при нарушении связи между когнитивной и эмоциональной сферами утрачивается способность к адаптивному поведению и принятию решений. Результаты исследований, проведённых группой К. Элларда и Я. Гейлом, позволили им утверждать, что накопленный эффект от ежедневного погружения в угнетающую и скучную среду, стерильное, однородное пространство оказывают неблагоприятное воздействие на поведение, способствуют стрессу, импульсивности, понижению уровня позитивного эффекта и постоянному росту вероятности неадекватного и рискованного поведения [17].

Носителем эстетической ценности и выразительности жилых пространств и населяющих их вещей, воплощением содержания пространства повседневности как структуры, объединяющей отдельные элементы и части в единое целое, является форма. В этом понятии зафиксированы прежде всего материально-предметная, бытийная, внешняя стороны эстетического. Но, согласно В. Д. Лелеко, в этом внешне-формальном всегда просвечивает внутренне-содержательное, духовное, психологическое [7].

Визуальный комфорт человека – это не только эстетическая, но и важнейшая экологическая составляющая среды обитания. В значительной степени визуальный комфорт определяется преобладающими в окружающем пространстве формами. Человек от природы питает слабость к плавным изгибам. Эти пристрастия «записаны» в нашей ДНК.

Учёные, исследующие вопросы психологии и эстетики, пришли к выводу, что почти все люди предпочитают гибкие линии, и выявили связь этого предпочтения со свойствами нейронов, отвечающих за распознавание объектов в участках нашей зрительной коры. Среди корковых клеток гораздо больше тех, что приспособлены для анализа нюансов криволинейной поверхности, чем тех, что анализируют поверхность остроугольную.

Богатая пейзажами окружающая среда снижает уровень стресса, улучшает сосредоточенность и концентрацию внимания. Прямые линии и острые углы не только меньше привлекают эстетически, но могут сильно воздействовать на поведение. Контраст между реакциями человека на эти два типа контуров предполагает, что даже неярко выраженные особенности окружающей среды могут вызывать сильные реакции. Форма окружающих предметов может заставить человека чувствовать себя счастливым и расслабленным или беспокойным и напуганным, а также способна повлиять на манеру обращения людей друг с другом [8, 17].

Изложенное выше позволяет утверждать, что формообразование в интерьере является важнейшим способом эстетизации и экологизации пространства повседневности, а следовательно и повседневной жизни в целом. Биология, бионика и связанные с ними сферы деятельности дают дизайнерам новое, плодотворное понимание проблемы формообразования. Дизайнеры должны находить аналогии, используя биологические прототипы и системы дизайнерского подхода, взятые из таких областей, как этология, антропология и морфология. Человек всегда черпал идеи, наблюдая за природой. В прошлом это происходило естественно. Но теперь, по мере того как проблемы дизайна всё более усложняются в связи с глобальным распространением новых технологий, человечество утрачивает непосредственный контакт с биологической средой [11]. Однако тенденция к разработке форм, близких по виду натуральным, становится популярнее и в дизайне, и в архитектуре.

Законом формы является стиль [7]. Социальные, экономические и мировоззренческие предпосылки обусловили множественность стилей и направлений в искусстве и архитектуре XX века. [9]. Но причинами такой множественности, на наш взгляд, могут быть также неоднозначные оценки современными авторами (Д. Бониколини, Л. Бхаскаран, А. И. Локотко, С. Махлиной, Н. И. Софиевой) значимости и таксономической категории различных стилевых явлений [2; 3; 9; 10; 13]. Нет общепризнанных стилей и направлений. Предпочтение термину «стиль» либо термину «направление», как правило, не учитывает реальной соподчинённости художественных явлений. Так, Л. Бхаскаран почти всегда определяет их как стили, а Д. Бониколини одно и то же явление называет и стилем, и направлением. Зачастую понятия стиль, направление, течение применяются как синонимы, то есть авторы по-разному воспринимают понятие стиля и применяют разную степень дифференциации стилевых явлений. Причиной такой неоднозначности, по предположению А. И. Локотко, является субъективное истолкование авторских концепций, девизов и деклараций. С нашей точки зрения, названные классификационные проблемы могут быть связаны и с недостаточно строгими определениями понятия «стиль». Их анализ показывает, что зачастую они не различают масштабы и соподчинённость художественных явлений. Равноправными оказываются и стили целых эпох или крупных художественных направлений, и индивидуальные стили (творческие манеры) отдельных авторов.

На данный момент строгая иерархия художественных явлений в искусстве и в дизайне не определена. В одном и том же литературном источнике одно и то же художественное явление может называться и стилем, и стилевым направлением, или разные по масштабу художественные явления могут обозначаться одним термином – «стиль» [14]. Например, Н. И. Софиева, рассматривая развитие стилей барокко и рококо во французской истории, дифференцирует их опять же на стили последовательно сменяющих друг друга Людовиков, Директории, Консульства и т. д. В то же время таксономическая категория художественного явления (стиль, направление, течение, школа) позволяет судить об источниках формирования его важнейших признаков, степени самостоятельности этого процесса – являются ли эти признаки результатом внутривидовых поисков либо формируются новыми технологическими возможностями и эстетическими представлениями. В первом случае характерные черты обязательно включают и отличительные качества стилового фона.

Исследуя современные архитектурные стили, А. И. Локотко делает вывод, что на протяжении XX столетия в архитектуре определились две условные линии стилей и направлений. Одну составляют рационализм, функционализм (конструктивизм), органическая архитектура и постмодерн. Эти направления базируются на академической архитектонике и имеют причинно-следственную связь со стилями и направлениями европейской архитектуры предшествующих эпох. Другая линия представлена новаторскими направлениями: авангард, футуризм, деконструктивизм, техноархитектура, брутализм, метаболизм, минимализм, хай-тек, традиционализм, блоб-тектура, нелинейная архитектура, ноэли, виртуальная архитектура. Линии в данном случае, по мнению автора, – это скорее восходящие во времени спирали, имеющие точки соприкосновения и связи [9].

Интерьерные стили, наиболее востребованные в дизайне современных внутренних пространств, представлены достаточно большим списком (более 20 названий).

Из анализа взглядов различных авторов на современные стилевые явления нам не удалось выделить приоритетные суждения об их свойствах. Поэтому для их описаний были объединены *дополняющие и не противоречащие друг другу* стилевые характеристики. В соответствии с форматом статьи в табл. 1 приведён небольшой фрагмент этих данных – описание современных интерьерных стилей нелинейных форм.

Таблица 1

Современные интерьерные стили нелинейных форм

Стиль, направление	Стилевые истоки	Основные черты
Органический дизайн	Модерн	<p>Принцип: гармоничность, единство объекта со средой, открытые <i>«перетекающие» пространства</i></p> <p><i>Органические, функциональные формы объектов с плавными, округлыми очертаниями, напоминающие естественные линии</i></p> <p>Материалы: светлое дерево, стекло, сталь, керамогранит, кожа; с 1990-х гг. – пластмасса</p> <p>Сочетание разнообразных фактур материалов: шероховатых и гладких, глянцевых и матовых</p> <p>Мебель из гнутой древесины без декоративных элементов</p> <p>Присущи лёгкость и плавные формы</p> <p>Цветовая гамма: сдержанные светлые цвета, преобладание пастельных оттенков</p> <p>Текстиль: натуральные ткани</p> <p>Декор минимален и функционален</p> <p>Освещение: простые, лёгкие, формы с <i>плавными</i> линиями</p>
Биоморфизм	Модерн, Органический дизайн	<p>Принцип: «ничего лишнего», создание максимально комфортной эргономичной среды обитания, функциональность</p> <p><i>Отсутствие острых углов, природные, зооморфные и растительные формы, плавные и скруглённые линии, обтекаемость, единство пространства</i></p> <p>Материалы высокотехнологичные; допустимо сочетание инновационных материалов с натуральными</p> <p>Мебель эргономичная <i>растительной и зооморфной тематики, плавных очертаний</i></p> <p>Цветовая гамма: яркие, но неагрессивные цвета в сочетании с основными чистыми спокойными тонами</p> <p>Декор минимален, лаконичен, природной тематики</p> <p>Освещение: стилизация растительных, природных элементов</p>
Деконструктивизм	Модерн, Конструктивизм, Супрематизм, Постмодернизм	<p>Принцип: стремление к комфорту через «идеологию разлома», дисгармонию, хаос</p> <p>Нагромождение <i>ломаных линий, разнообразных форм – круглых и прямоугольных (искривлённые стены, потолок из геометрических фигур)</i></p> <p><i>Асимметричность; характерно прерывание чётких линий в пространстве для создания эффекта разрыва плоскостей пола, стен и потолка</i></p> <p>Материалы: сочетание натуральных, искусственных и высокотехнологичных</p> <p>Мебель эргономичная и удобная минималистичных форм, без декоративных элементов, часто модульная и встроенная</p> <p>Цветовая гамма: несочетаемые цвета; яркие тона используют в качестве контраста на фоновом цвете</p> <p>Декор: минимален, неприемлем орнамент</p> <p>Освещение: точечные светильники и подсветка</p>

Полученные описанным выше способом характеристики визуальных свойств современных интерьерных стилей, в том числе представленные в табл. 1, подтверждают представления о том, что, в отличие от утвердившихся в истории искусства исторических стилей, современные стили носят не строгий характер и являются скорее образными интерпретациями, нежели устоявшимися определениями [5]. Тем не менее из их сравнения можно проследить преемственность и временную соотнесённость отдельных художественных явлений и принципов формообразования. В этих целях в первую очередь было учтено время их возникновения. Эта характеристика является в значительной степени относительной, но всё же, на наш взгляд, наиболее детерминированной по сравнению с другими временными характеристиками стилей и отражает динамику интереса к тем или иным способам формообразования и соответственно динамику стилей как формообразующих факторов, обусловленную социально-экономическими и культурными условиями конкретного периода.

Сначала мы попытались ответить на вопрос: существуют ли закономерности в смене способов формообразования в интерьере? Представляется, что стили линейных форм фактически всегда связаны со стилями предшествующих эпох. Им присущи строгость и гармония классики, ясная геометрия форм и чёткие объёмы классицизма. Некоторые современные стили, к примеру, винтаж и шебби-шик, прямо возрождают традиции и моды прежних эпох и поколений.

Сложнее определить преемственности качеств современных стилей нелинейных форм. Ранее мы отмечали, что их истоком служит модерн [12], что наглядно показано в табл. 1. То угасая, то возрождаясь в течение прошлого столетия, модерн стал востребованным в современном дизайне интерьеров [15].

Чтобы обнаружить какие-либо закономерности в чередовании способов формообразования в интерьерном дизайне, весь ряд появившихся с конца XIX века стилей был ранжирован в хронологическом порядке (см. табл. 2) и для наглядности вынесен на хронологическую ось (см. рис. 1).

Таблица 2

Последовательность появления новых стилей в конце XIX – XX вв.

Стиль	Способ формообразования	Место и время появления
Модерн	нелинейный	Англия, 1880 год
Футуризм	нелинейный	Италия, 1909 год
Супрематизм	линейный	Россия, 1910 год
Конструктивизм	линейный	Россия, 1921 год
Ар-деко	смешанный	Франция, 1925 год
Органический дизайн	нелинейный	США, 1930 год
Биоморфизм	нелинейный	Европа, 1935, 1990 годы
Лофт	линейный	США, 1940 год
Скандинавский стиль	линейный	Северная Европа, 1950 год
Винтаж	смешанный	Франция, 1950 год
Поп-арт	смешанный	Великобритания, США, 1955 год
Контемпорари	линейный	1960-е гг.
Минимализм	линейный	США, 1967 год
Хай-тек	линейный	США, Великобритания, 1972 год
Постмодернизм	смешанный	США, 1970-е гг.
Техно	смешанный	1980-е гг.
Деконструктивизм	нелинейный	Франция, 1980-е гг.
Шебби-шик	смешанный	США, конец 1980-х гг.
Фьюжн	смешанный	США, 1990 год
Эко-стиль	смешанный	конец XX века

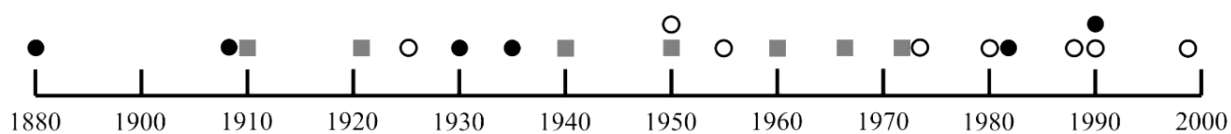

Рис. 1. Хронология появления современных интерьерных стилей:

■ – линейных форм; ● – нелинейных форм; ○ – сочетаний линейных и нелинейных форм

Исходя из представленных выше данных, отметим, что в истории XX века почти равновероятным оказалось появление стилей трёх выделенных по способу формообразования групп. Интересным представляется распределение их во времени. Обращает на себя внимание положительный тренд в развитии стилей смешанных форм. До начала 1940-х гг. только один из них – ар-деко – вмещался в «противостояние» линейного и нелинейного формообразования, а в конце века, с 1980-х гг., абсолютно преобладающими стали либо стили, сочетающие прямоугольные и нелинейные формы, либо отдающие предпочтение последним. Период от начала 40-х до середины 70-х гг. XX века был периодом зарождения стилей линейных форм. В начале XX века заметна квазипериодичность в появлении стилей нелинейных форм: примерно через 30 лет после создания модерна появляется футуризм, и ещё через 20–25 лет – органический дизайн и биоморфизм. Следующий всплеск интереса к нелинейному формообразованию отмечается только в конце века и проявляется в деконструктивизме и возродившемся биоморфизме. Ранее О. Б. Чепурова отметила периодичность чередования форм выражения художественного образа предметно-пространственной среды в рамках культурно-исторического среза и объяснила её связью развития материального мира и искусства [16]. Вряд ли можно согласиться с использованием в данном случае строгого математического понятия «периодичность», но колебания разной продолжительности в развитии искусства в целом и соответственно дизайна, безусловно, присутствуют, и происходят они на фоне поступательного развития всех социально-экономических процессов, обуславливающих также тренд в развитии искусства. Наличие цикличности в смене способов формообразования в связи со сменой стилей наиболее чётко прослеживается в Новом времени: ренессанс – барокко, рококо – классицизм – модерн. В XX столетии в дизайне эта закономерность несколько затухает множественностью художественных явлений, чаще всего обозначаемых одним понятием «стиль» без учёта их взаимосвязей и взаимоподчинённости. К тому же, процесс стилеобразования здесь определяется не только социальными, экономическими, культурными факторами, но и потребительскими запросами. Механизм влияния последних на непрерывную смену в дизайне внешне контрастных друг другу «стилей» и «антистилей» В. Л. Глазычев объясняет неоднородностью потребительского контингента (делением его на массового и элитного потребителя) и принципиально различным девизом потребления в этих двух группах: «как у всех» в первом случае и «не как у всех» во втором [6]. «Система перехода “антистиля” в “стиль”, – пишет Глазычев, – является естественной, внутренне присущей характеристикой времени... Следующий “стиль” проявляется не только через контраст к предыдущему, он является одновременно и его продолжением, не в частности, а в основном, часто скрытом за конкретностью форм содержания». Данные табл. 2 и источников [1; 4; 6] свидетельствуют о длительном (последние десятилетия) сосуществовании в дизайне интерьера и контрастных (футуризм – супрематизм, техно – деконструктивизм), и сходных по способам формообразования стилевых явлений (органический дизайн – биоморфизм, минимализм – хай-тек). Зачастую их основные отличия могут проявляться в используемых материалах (фьюжн – экостиль).

В заключение ещё раз отметим, что перспективность нелинейного формообразования в дизайне современного интерьера, обусловленная развитием научных представлений и сменой проектных парадигм, появлением обоснованных представлений о роли нелинейных форм в создании

экологического пространства, достижениями в технологии их производства, подтверждается реальным ростом интереса к стилям нелинейных или смешанных форм с 80-х гг. прошлого века.

Основные выводы:

1. Визуальный комфорт человека, являющийся важнейшей экологической составляющей, в значительной степени определяется преобладающими в окружающем его пространстве формами.
2. Соответствующим современному миропониманию и стремлению человека к преобладанию в среде его обитания более экологичных природных воздействий является *нелинейное формообразование*.
3. С 80-х гг. XX века преобладающими в дизайне интерьеров стали новые стили, либо сочетающие прямоугольные и нелинейные формы, либо отдающие предпочтение последним.
4. Периоды наиболее активного обращения архитекторов и дизайнеров к сложным нелинейным формам – конец XIX – первая и последняя трети XX века – разделены интервалами, в среднем близкими к 40 годам, то есть динамика сроков появления стилей нелинейных форм представляется похожей на квазипериодический процесс.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М.: Искусство, 1986. – 445 с.
2. Бониколини, Д. Создание интерьеров. Стиль и комфорт / Д. Бониколини. – М.: Рип-холдинг, 2014. – 272 с.: ил.
3. Бхаскаран, Л. Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и архитектуре / Л. Бхаскаран. – М.: Арт-Родник, 2009. – 256 с.: ил.
4. Быстрова, Т. Ю. Вещь. Форма. Стиль: введение в философию дизайна [Электронный ресурс] / Т. Ю. Быстрова. – Режим доступа: http://taby27.ru/tvorcheskie_raboty/veshh-forma-stil-vvedenie-v-filosofiyu-dizajna-bystrova.html (дата обращения: 05.11.2018).
5. Бытачевская, Т. Н. Искусство художественного авангарда XX века как фактор формообразования в дизайне: автореф. дис. ... д-ра искусствоведения / Бытачевская Тамара Никифоровна. – М., 2005. – 18 с.
6. Глазычев, В. Л. Дизайн как он есть / В. Л. Глазычев. – М.: Книжный дом «Университет» (КДУ), 2013. – 320 с.
7. Лелеко, В. Д. Пространство повседневности в европейской культуре / В. Д. Лелеко. – СПб., 2002. – 320 с.
8. Лидвелл, У. Универсальные принципы дизайна: пер. с англ. / У. Лидвелл, К. Холден, Дж. Батлер. – СПб.: Питер, 2012. – 272 с.: ил.
9. Локотко, А. И. Архитектура: авангард, абсурд, фантастика / А. И. Локотко. – Минск: Беларус. наука, 2012. – 206 с.
10. Махлина, С. Художественные стили в жилом интерьере. – СПб.: Алетейя, 2012. – 168 с.
11. Папанек, В. Дизайн для реального мира / В. Папанек. – М.: Издатель Дмитрий Аронов, 2008. – 416 с.
12. Плеханова, В. А. Об актуальности нелинейного формообразования в современном отечественном дизайне / В. А. Плеханова // Современные наукоёмкие технологии. – 2016. – № 12-3. – С. 531-536.
13. Софиева, Н. И. Дизайн интерьера: стили, тенденции, материалы / Н. И. Софиева. – М.: Эксмо, 2012. – 656 с.: ил.
14. Стили и направления в изобразительном искусстве [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.art-katalog.com/russian/article/122> (дата обращения: 18.10.2018).
15. Стиль модерн в интерьере: всё о цветовой палитре, декоре и обзор лучших реализаций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://happymodern.ru/ctil-modern-v-interere-37-foto-izyskanno-dorogo-vkusno/> (дата обращения: 11.10.2018).
16. Чепурова, О. Б. Теоретические проблемы формирования художественного образа в дизайне [Электронный ресурс] / О. Б. Чепурова // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2005. – № 9. – Режим доступа: http://vestnik.osu.ru/2005_9_1/16.pdf (дата обращения: 20.10.2018).
17. Эллард, К. Среда обитания. Как архитектура влияет на наше поведение и самочувствие / К. Эллард. – М.: Альпина Паблишер, 2018. – 288 с.