

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НА КРАСНОЙ ЛИНИИ

студенческий художественно-исследовательский реферативный журнал

СТУЛ: ИСТОРИЯ

И СОВРЕМЕННОСТЬ

№1

Кураторы: Р.Салахов, Ю.Еманова, М.Яо
Дизайнеры: Д.Краснопёрова, А.Владимирова

Гл. редактор: Я.Вахитова

Лит. редактор: О. Журавлёва

Креативщики: Д.Исламова, Р.Шарафеева,
Р.Ибрагимов, Н.Стамикова, Н.Иванова, Л.Зиангирова

«На красной линии»:

Реферативный научно-художественный студенческий журнал
Отделения татарской филологии и культуры имени Г.Тукая
Кафедра Дизайна и Национальных Искусств

ИФМК КФУ.- 2015.- №1.

СОДЕРЖАНИЕ

COVERЖАННЕ

2 Тема номера

7 Art-news

13 Рубрика республики

19 История предмета

27 Эргономика предмета

34 Материалы и технологии

42 Топ-10

46 Творческие находки

50 Исследования

59 Биография успеха

62 Мастер-класс

66 На перекрестке

71 Умные мысли

73 Полезные ссылки

КАФЕДРА
ДИЗАЙНА
И НАЦИОНАЛЬНЫХ
ИСКУССТВ

ЧИТАТЕЛЬ, САЛЯМ!

к.п.н., доцент кафедры
изобразительного
искусства и дизайна
Салахов Расых
Фарукович

к.п.н., доцент кафедры
изобразительного
искусства и дизайна
Еманова Юлиана
Геннадьевна

к.с.н., доцент кафедры
изобразительного
искусства и дизайна
Яо Михаил
Константинович

О, Ты, познавший радость соприкосновения с искусством и дизайном! Приветствуем тебя и надеемся, что наш первый номер студенческого реферативного художественно-исследовательского журнала будет интересен не только его создателям. Мы долго перебирали слова и решили назвать журнал «На красной линии».

Красная линия – это линия застройки городов.

Красная линия – градообразующая линия. Линия – это основа рисунка. Красная нить, которая в визуальном смысле тоже линия, это главная мысль разговора. Красный цвет символизирует жизнь. Это самый активно воздействующий на человека цвет. И стоя на этой красной линии, мы думаем, про то, что искусство понимать искусство – это занятие на всю жизнь. Пожалуй, это и будет слоганом журнала:

«ИСКУССТВО ПОНИМАТЬ ИСКУССТВО»

Мы собираемся активно использовать интересные статьи из других источников, уважая закон об авторском праве и ссылаясь на автора. Мы знаем, что по способу восприятия мира – все мы – визуалы. И, больше всего, мы любим смотреть на красоту, на новое понимание возможностей линии, пятна, штриха или соотношение объемов. Но мы будем стремиться к тому, чтобы журнал был не только листаем, но и читаем. Поэтому кроме достойных изображений будем искать интересные тексты.

Для этого мы с Вашей помощью раскопаем из далекого прошлого необыкновенные откровения искусства и увидим их новое звучание, выловим из потока повседневности примечательные образцы актуального искусства и дизайна, поразмыслим над тем, что называется стилем, наполним страницы полезными адресами и ссылками, узнаем о больших и своих теоретических исследованиях и практических находках, разберёмся в устройстве рынка искусства и дизайна. Все это будет возможным при ТВОЁМ, Читатель, участии!

Мы приглашаем всех студентов и конечно же магистрантов, аспирантов, преподавателей и практикующих специалистов в области искусства и дизайна к сотрудничеству. Мы собираем интересную Вам и нам информацию про арт-объекты, техники, технологии, книги, сайты, конкурсы, гранты, школы, стажировки и др. Нас интересуют люди, вещи, тексты, явления, события. Мы не хотим сплетничать. Мы хотим не только знать контекст нашего времени, мы хотим его создавать.

ЖИЗНЬ КОРОТКА - ИСКУССТВО ВЕЧНО! - ARS LONGA VITA BREVIS!

Мы хотим, чтобы журнал стал площадкой для обсуждения и презентации творческих работ. Мы хотим, чтобы журнал был полезным, интересным и непохожим

на другие издания. Мы многое не можем изменить в устройстве жизни, но искусство не знает границ, авторитетов и правил. Если хочешь быть свободным – пропили искусство открыты для всех, будь собой, заходи и работай! Будет что вспомнить.

(Не знаешь слово «пропили» – см. словарь.)

Эстетика и стиль журнала ещё только формируется и сейчас дизайн журнала соответствует ключевой теме. Мы в поиске.

P.S. Да, у нас нет никакого опыта в издательском деле, так что приглашаем совершать ошибки вместе!

ТЕМА НОМЕРА
ДЕНЬ НОМЕРА

Дорогой, многоуважаемый Стул! (Спасибо А.П. Чехову за идею обращения к мебели см. монолог Гаева в пьесе «Вишневый сад»). Благодарим тебя за твоё долготерпение и бесконечные эксперименты над твоей несокрушимой тектоничностью! Как только приобрёл Homo sapiens навыки прямохождения, так потребовался предмет способный облегчить нагрузку сил гравитации на конструкцию человеческого тела. Отдыхать на земле оказалось, не вполне удобным и человек присел сначала на пенёк или изогнутую ветку, потом на вязанку прутьев, потом на уложенные доски и рейки, на связанные и переплетенные между собой элементы первой конструкции для сидения. Но пришлось заняться

ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ СТУЛ?

Стул – мебельное изделие для сидения одного человека, с твёрдой спинкой и твёрдым сиденьем, с высотой сиденья, функционально удобной при соотношении его с высотой стола.

Основные части стула — сиденье и спинка, в типичном стуле сиденье опирается на четыре ножки, иногда в конструкцию стула входят подлокотники. Спинка может иметь незаполненный промежуток до сиденья или выполняться на всю высоту, без промежутка. Также промежуток между спинкой и сиденьем может быть заполнен декоративным элементом. Стул без спинки называется табуретом.

Однако, последний тезис уже опровергнут одним современным дизайнером, мы покажем его работу. Мебель для сидения не одного, а двоих или более людей называется скамья, канапе, кушетка, оттоманка, софа, диван и т.д. Существует ещё не один десяток типов мебели для расположения на них двух и более мягких частей наших тел, а отсюда и такое же количество обозначающих их терминов. Для того, чтобы при сидении комфортно расположить ноги, используются пуфы. Стулья, как правило, не крепятся ножками к полу. (см. Википедию).

О том как выглядели первые стулья, как и другие предметы, мы можем узнать из наблюдений за жизнью обособленных племен, которых еще не коснулась цивилизация. Вообще мебель не так просто исследовать,

потому, что вышедший из употребления стул, как правило, деревянный попадал в печьку или разрушался от влаги, солнца и жучков.

Мы предлагаем Вам ознакомиться с образцами мебели по книге «Стили мебели» известного проектировщика мебели и знатока мебельного искусства Дюла Кеса, или Кеша кому как удобнее произносить его венгерскую фамилию. Обратите внимание на книгу Джудит Миллер «Мебель» - мировые стили от классики до контемпорари искусства, а так же на книгу под редакцией Ноэля Райли, при консультировании Патрисии Байер «Элементы дизайна», где рассматривается развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма.

Все стили мебели обязательно затрагивали стул - этот уменьшенный образец Парфенона, где есть несущие ножки - колонны и несомое сидение - крыша.

Стул является не только объектом интерьера, но и символам власти. Главный стул для главного человека в сообществе - трон.

Не случайно мы и сейчас говорим «кресло начальника» или боится за своё «кресло», подразумевая должность. Предложение «присесть» является знаком уважения и расположения к пришедшему.

Некоторые кочевые народы обходятся без стульев в силу понятных причин – неудобства их транспортировки. Традиционная Япония долго обходилась без стульев, но пришлось изменить конструкцию дома, чтобы его жильцы смогли принять удобную позу вокруг стола и рядом с теплом.

Уже с середины двадцатого века японские дизайнеры поражают своим неожиданным видением стульев, и мы Вас с ним познакомим.

В работах казанского художника-философа Геннадия Архиреева стул без человека, пустой стул является метафорой одиночества, символом созерцания уходящего мира деревянной России и напоминанием о неумолимом течении времени.

В 1965 году появилась инсталляция Джозефа Кошута «Один и три стула» (англ. One and Three Chairs, 1965) – это образец концептуального искусства.

«Работа выглядит как стул, фотография этого стула и копия словарной статьи «стул». Ключевым для понимания работы является тот факт, что на фотографии изображён именно выставленный стул.

Таким образом, самотематизирующая работа содержит в себе контекст собственной презентации. По замыслу автора, стул и его фотография должны меняться с каждой новой экспозицией.

Неизменными сохраняются два элемента: копия словарной статьи «стул» и схема с инструкциями установки работы. Оба элемента являются частью концепта и подписаны художником.» (см. Википедия)

Стул вошёл в название остросатирического, «современного плутовского» романа И. Ильфа и Е. Петрова - «Двенадцать стульев». (Читали неоднократно, советуем почитать ещё.) Как подсказывает Википедия: «На протяжении всего романа дуэт Остапа Бендера и Ипполита Матвеевича Воробьянинова (он же Киса) занимается поиском сокровищ мадам Петуховой, которая была тёщей Ипполиту, а именно бриллиантов, спрятанных в одном из 12 стульев изящного гарнитура мастера Гамбса.

Она спрятала их, остерегаясь обыска, но не решалась признаться зятю, памятуя о том, что он раньше был ужасным мотом и транжирой и уже промотал состояние её дочери. Открывается мадам Петухова ему только перед смертью. Эту тайну узнаёт и отец Фёдор, которому она исповедовалась.

Ипполит Матвеевич пускается в погоню за бриллиантами, но так как его авантюристские наклонности весьма слабы (впрочем, как и организаторские), он доверяется молодому человеку с шарфом, но без носков по имени Остап Бендер.

С этого момента их уносит в круговорот из поисков, неудач, стараний и головокружительных авантур — от создания тайного общества до превращения захолустного городишки в шахматную столицу вселенной.»

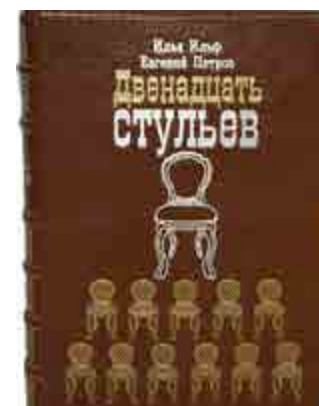
Японский стул

Архиреев «Стул»

Один и три стула, Джозеф Кошут, 1965

Стулья являются так же источником дохода для парка. Стул можно купить за \$125 в интернет-магазине парка, или заказать на нем именную табличку за \$150.

Именно стул – стал главной идеей реконструкции Брайант-парка на Манхэттене. (Об этом других невероятных вещах – библиотеке под открытым небом, устройстве чистых общественных туалетов, вместительных урнах в виде цветов рассказывает источник samsebeskazal).

Концепция реконструкции состояла всего из двух основополагающих идей:

Первая идея – «Мобильные стулья - территорию парка наполнили легкими стульями, которые посетители могут переносить и ставить там, где им захочется.

Таким образом, им дали контроль над пространством и призвали людей взаимодействовать между собой теми способами, которые выберут они сами, а не теми, что предложат им ландшафтные дизайнеры.

Так же стулья являются сигналом доверия парка по отношению к своим посетителям. Ведь в нем так хорошо, что им не захочется их украсть. (Хотя охранники все же есть).

Вторая идея - «Единство с городом - уровень парка был понижен почти до уровня улиц, а высокий забор убрали,

оставив местами лишь невысокую изгородь. Построили новые входы, и увеличили видимость и доступность парка с улиц. Парк стал частью города и пригласил его жителей к себе в гости, но не для того, чтобы поразить их собственной красотой, а для того, чтобы создать для них атмосферу спокойствия и уюта, и помочь немного передохнуть и расслабиться в бурном потоке городской жизни.

Парк сделали для людей живущих в городе, а не для украшения этого самого города». Стулья с табличками встречаются

по всему парку.

Чаще всего таблички заказывают в память об умерших друзьях или родственниках, но так же попадаются таблички в память о чьей-то свадьбе, или просто подарочные.»

Стул – это предмет для одного, стул – это для индивидуалистов. Едва ли не каждый дизайнер проектировал именно стул.

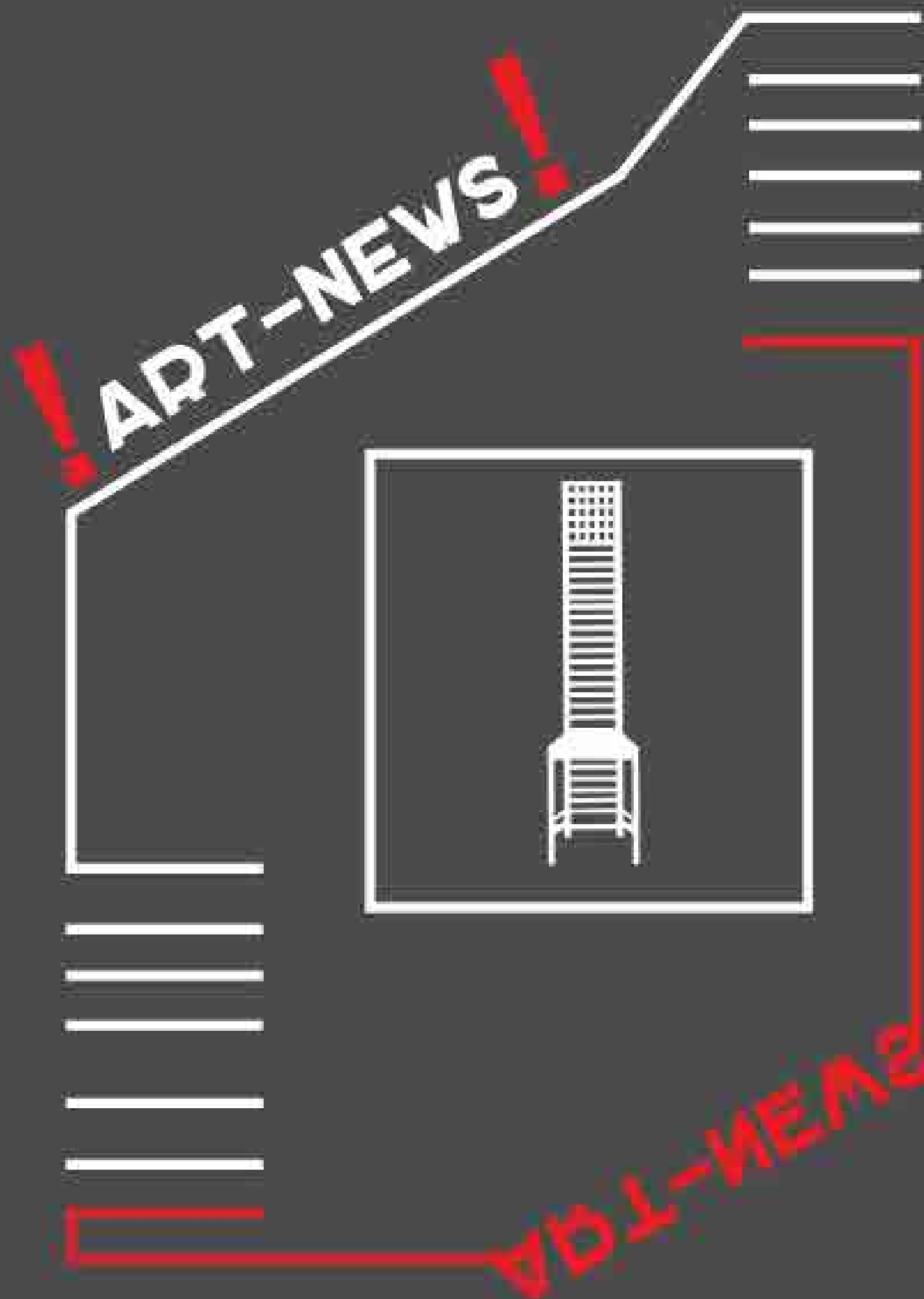
У нас есть Мечта, как говорил Мартин Лютер Кинг, чтобы Вы – господа студенты, заложили ногу на ногу, откинулись на спинку и подумали о своей конструкции стула.

Автор: Юлиана Еманова

Стулья в парке двух типов: просто складной стул, и складной стул со столиком.

Новые арт-пространства города

Рассмотрим словосочетание «Арт-пространства», столь актуальное на сегодняшний день, с этимологической точки зрения.

Арт – с англ. art – «искусство»; пространство же означает объём или территорию, обычно большие, дающие свободу движению.

На сегодняшний день в Казани сосуществуют несколько примеров арт-пространств, некоторые из которых уже раскрыли свой архитектурно-художественный потенциал, а некоторые находятся в состоянии ремонта, который зачастую является перманентным состоянием арт-пространства.

«СМЕНА»

Центр современной культуры «Смена» – галерея, книжный «развал» и лекторий в одном месте, арт-пространство, отвечающее своим содержанием культурным запросам общества.

Главными задачами проекта являются популяризация современного отечественного искусства и поддержка молодых российских авторов. Естественно, «Смена» старается зарабатывать деньги, но при обязательном условии, что «заработки» не идут вразрез с художественной и культурной концепцией центра.

Сегодня Центр включает в себя галерею, лекторий и книжный магазин интеллектуальной литературы.

Это арт-пространство – платформа для гуманитарного развития и местоя, где можно как наглядно проследить художественную диалектику посредством визуального контакта с выставляемыми работами, так и диалектику

Адрес: Бурхана Шахиди, 7
Режим работы:
Вт-Вс: с 12:00 до 20:00
Выходной — Понедельник

«ДОМ ВНЕ ВРЕМЕНИ»

Это пространство Казани, созданное для развития творческого и духовного потенциала. В этом арт-пространстве проводятся мастер-классы, концерты, танцы; представлены работы художников, дизайнерская одежда, украшения, муз. инструменты и эко товары, собрана развивающая литература.

«Дом вне времени» — это небольшое помещение, организованное свободно, внутренне организованное стихийно и, и оттого органично и удобно.

В ритме:
Пн-Пт: с 17:00 до 22:00
Сб-Вс: с 10:00 до 00:00

В будние дни
с 10:00 до 17:00
посещение
пространства по записи.

Фото: Никита Федин

Адрес: ул. Спартаковская, 2А

Вход в Дом: 150р.
В стоимость входит:
чашечка чая, неограничен-
ное время пребывания,
настольные игры,
библиотека, выставка.
На мероприятия билет
отдельный.

«ШТАБ»

Адрес: ул. Татарстан, 20а

Михаил Егошин:

«Креативная индустрия – это общепринятое понятие. К ней относятся архитекторы, дизайнеры, digital-бизнес, медиа, и все, кто капитализируют свое творчество. Это не просто пение или танец: это люди, которые «упаковали» себя и зарабатывают, внося вклад в развитие экономики».

Сегодня в Казани на улице Татарстан, 20 находятся галереи, магазины молодых дизайнеров, офисы, редакции медиа-ресурсов, кафе, коворкинги, инсталляции и выставки – все в одном месте – месте притяжения не только для тех, кто относит себя к казанскому арт-кластеру, но и для всех горожан.

Арт-директор проекта Михаил Егошин говорит: «Креативная индустрия – это общепринятое понятие. К ней относятся архитекторы, дизайнеры, digital-бизнес, медиа, и все, кто капитализируют свое творчество.

Это не просто пение или танец: это люди, которые «упаковали» себя и зарабатывают, внося вклад в развитие экономики. Мы хотим, чтобы «Штаб» стал базовой точкой сбора для креативных индустрий Татар-

стана». Таким образом, вектор направления «Штаба» направлен на то, чтобы целевая аудитория смогла следовать за лидерами индустрии. Это означает, что здесь будут сконцентрированы творческие умы города и, возможно, республики.

Что расположится на трех этажах опен-спейса, общая площадь которого 2000 квадратных метров? 1 этаж будет театральным.

Данная площадка будет использоваться для перформансов, театральных лабораторий и всего, что связано с искусством. Кроме того, здесь можно будет посмотреть кино: формат помещения – так называемая «черная коробка» – к этому располагает.

На 3 этаже расположатся те, кто имеет непосредственное отношение к ди-

зайну и digital-сфере, а за 4 этаж организаторы проекта обещают взяться, если наберется достаточное количество резидентов из фэшн-индустрии. Однако, и это не все.

У бывшего «Швейника» есть пространство крыши, площадь которой аж 800 квадратных метров. Как её использовать, руководители «Штаба» пока не решили. Руководители проекта рады тому, что пространство начинает «оживать» сегодня и сейчас.

Фото: Константин Ратников

«ФАБРИКА
АЛАФУЗОВА»

Улица Гладилова, дом 55, – здание будущего лофта, ныне «Фабрики Алафузова», которое имеет такое название благодаря своей истории. Первым лофтом в Казани занялся Андрей Питулов, известный в Казани, прежде всего, как создатель культового клуба «Станция».

В марте территория бывшей фабрики вошла в историческую территорию Адмиралтейской слободы, таким образом, приняв статус не только культурного центра, но и исторического.

Строительство, которое началось в мае, планируется закончиться в конце 2015 года. Однако, априорная самодостаточность лофта даёт ему право быть ещё до непосредственного открытия. На формально промышленной территории можно будет заниматься всем, чем угодно, и даже жить там.

Так как «Фабрика Алафузова» будет первым лофтом в городе, ей, как представителю современного непривычного стиля, будет необходимо органично вписаться в контекст существующих установок, гармонично сопрягаясь с другими альтернативными культурами.

И мы думаем, что ей это удастся, ведь «Если звёзды зажигаются, значит, это кому-нибудь нужно». Если арт-пространства зажигаются на культурном небе города, значит, людям нужно искусство в такой форме.

Адрес: ул. Гладилова, 55

Источники статьи:
www.sobaka.ru/kzn
inkazan.ru

Проект Гостиничного кафе в доме Бахтеева

Автор: Каргина Александра
Руководитель: Шакирова Гузель Габдельбаровна
Кафедра дизайна и национальных искусств ИФМК КФУ

Усадьба Бахтеева является одним из знаковых строений среди казанской городской архитектуры и представляет собой большое достояние для татарской культуры.

Но люди не всегда понимали ценность таких построек, и, к великому сожалению, здание было полностью утрачено в начале нашего столетия.

Автор: Александра Каргина

На момент начала реставрации усадьба находилась в неудовлетворительном состоянии.

Восстановление таких архитектурных памятников, как усадьба Бахтеева, всегда была очень сложной и ответственной задачей не только для реставраторов, но и для дизайнеров, которые должны уловить верное сочетание исторического и современного.

Данный дом смело можно отнести к историзму: лаконичное оформление, величие прямых линий, конструктивная подчеркнутость. Крайне осмотрительно должна подбираться цветовая гамма для данного этно-татарского интерьера – нужно избегать резких и смелых оттенков, а также слишком кричащих, вызывающих.

Отлично впишутся в интерьер спокойные, нейтральные оттенки теплых тонов – болотные, оливковые, все оттенки классического коричневого, терракотового, а также отлично подойдут

оттенки телесных цветов. Дополняют интерьер в этно-татарском стиле яркие, расписанные традиционным татарским орнаментом тарелки. Такой колорит не будет нарушать целостности всего пространства помещения.

За основу создаваемого интерьера был взят деревенский стиль с применением традиционных татарских элементов декора. Для такого интерьера характерно обилие кожи в мебели, домотканые ковры, скатерти, керамика. Татарский интерьер XIX–нач. XX вв. примечателен наличием классической мебели, что было успешно применено при проектировании помещения. Площадь проектируемого пространства кафе составляет 78 кв. м. Кафе делится на 3 зоны: обеденная зона, барная и зона готовки.

Зал имеет основную часть, со свободной расстановкой столов, также имеется несущая стена, которая к тому же является и декоративной, она разделяет зал на две части.

За этой стеной находится функционирующая печь. С другой стороны стены находится кухонный буфет, который отлично выдерживает кантри стиль. Часть пространства занимает барная стойка, несущая в себе образ сундука с татарским орнаментом.

Можно заметить, что диваны на посадочных местах, тоже выполнены в стиле барной стойки и повторяют форму сундука. В интерьере широко использованы современные материалы: влагостойчивый и противоударный ламинат, который выложен по диагонали и имитирует неотесанные деревянные доски.

Такой способ укладки ламината позволяет зрительно увеличить помещение, что является очень ценным свойством в составлении интерьера. На стены помещения нанесена штукатурка телесного цвета, еще две противоположные друг другу стены отделаны древесиной, что позволяет создать уютный образ татарской избы.

Потолок украшают декоративные, окрашенные в фисташковый цвет деревянные балки, расположенные вдоль потолка.

Кожзаменитель на сиденьях стульев исполнен под традиционную татарскую кожаную мозаику, а спинку стула гармонично дополняет вырезанный в ней традиционный татарский тюльпан.

Цветовое решение кафе выполнено в лаконичных тонах, что позволяет полностью соответствовать атмосфере самого дома Бахтеева. Такое цветовое сочетание создает особое настроение, которое позволяет погрузиться в атмосферу уюта и комфорта.

Стены декорируют керамические тарелки, расписанные татарским орнаментом. Деревянные полки украшены великолепной резьбой по дереву в стиле татарских народных узоров. Эти полки заполнены предметами различной домашней утвари, которые составляют неотъемлемую часть татарского интерьера.

Данный дом смело можно отнести к историзму: лаконичное оформление, величие прямых линий, конструктивная подчеркнутость.

Свет в помещении не только выполняет свои физические функции, он также оказывает огромное влияние на создание правильной атмосферы и способен акцентировать внимание посетителей на различных элементах интерьера.

Освещение является обязательным дополнением к цветовой режиссуре пространства интерьера, как общего, так и локального.

Свет в помещении не только выполняет свои физические функции, он также оказывает огромное влияние на создание правильной атмосферы и способен акцентировать внимание посетителей на различных элементах интерьера.

В предложенном нами интерьере предлагаются следующее освещение. Точечные лампы расположены вдоль балок на потолке, а барную стойку освещают современные керосиновые лампы.

Вдоль стены посадочных мест располагаются настенные бра, повторяющие образ современных керосиновых ламп. В кафе можно попасть через одну из двухдвер-

ворчатых дверей, выполненных из темных пород дерева.

Такой немаловажный фактор, как естественное освещение достигается наличием трех застекленных дверей классической формы с 10 стеклянными секциями. Благодаря застекленным дверям помещение является достаточно освещенным и просторным.

Такие двери позволяют соответствовать духу XIX века: в те времена не было технологии производства большого по площади стекла, так что полностью стеклянные двери производились путем соединения нескольких отдельных секций.

Двери выходят на внутренний двор дома Бахтеева, и это придает особый колорит и настроение нашему заведению.

Двери украшены занавесами фисташкового цвета, которые

отлично сочетаются с этно-татарским стилем.

Рабочий проект разработан в соответствии с нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации, техническими условиями и требованиями органов государственного надзора и ведомственных организаций, а также в соответствии с исходными данными и требованиями заинтересованных организаций.

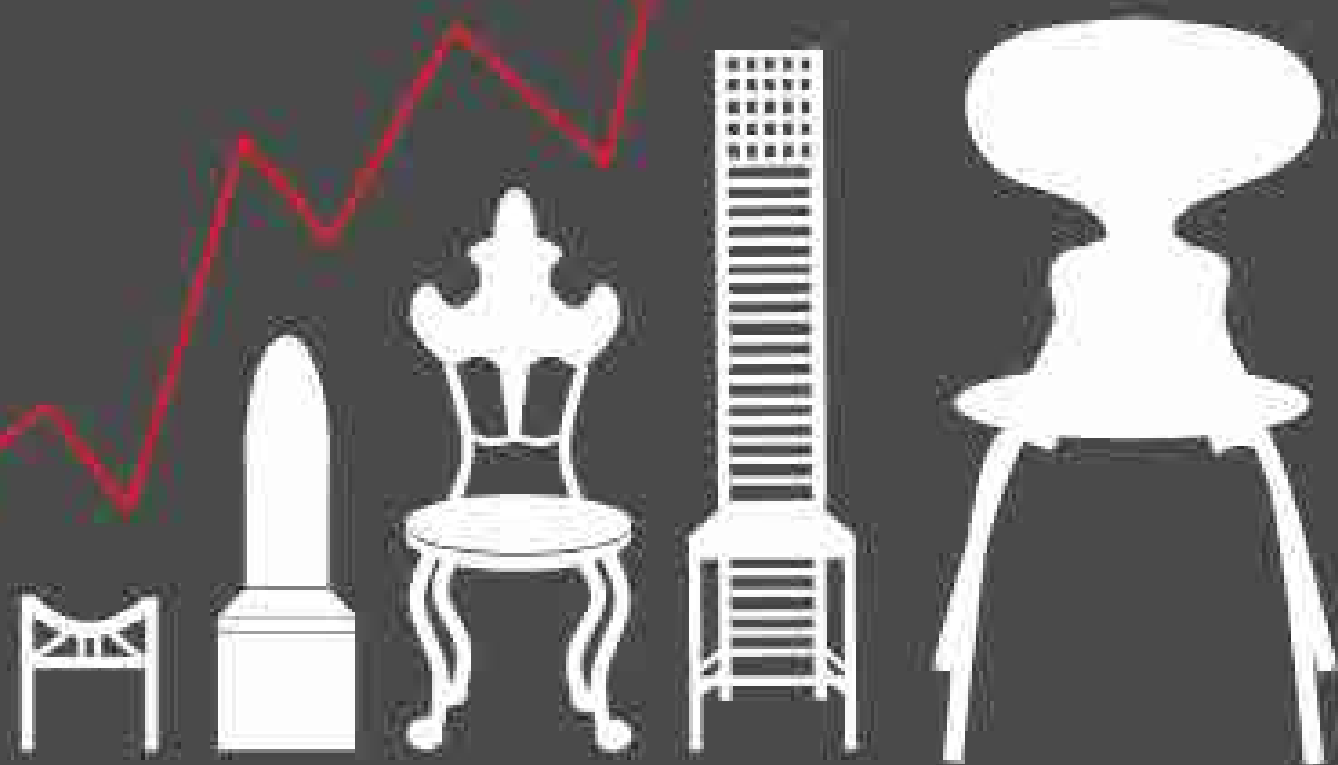
Технические решения, принятые в рабочем проекте, предусматривают мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность и безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренной техники безопасности.

Текст: Александра Каргина

АЛЕКСАНДРА КАРГИНА

ИСТОРИЯ ПРЕДМЕТА

ИСТОРИЯ ПРЕДМЕТА

Р

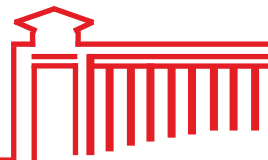
ОДОСЛОВНАЯ СТУЛА

Такой обычный для нас предмет мебели как стул был когда-то доступен далеко не каждому. В России до самых петровских реформ все, включая приближенных к царской особе, сидели на лавке. Стул служил тронem, на него даже царь садился лишь в «особых» случаях. Более того, стул носили с собой: ведь наличие или отсутствие стула наглядно демонстрировало, кто есть кто.

На фото: Стул LEYLA Bontempi Casa
Источник: www.archiproducts.com

Человек с первобытных времен начал создавать различную утварь. В какой-то момент у него зародился разум, и его существование постепенно стало отличаться от существования животных. Появилась более сложная, чем у животных система потребностей и социальных связей.

Отчасти и потому что тело человека хуже всего приспособлено к жизни в природе, и он компенсировал свою физическую слабость разумом, создавая орудия, позволившие ему выжить.

Появилась необходимость в различных приспособлениях, не только для охоты, рыбалки и войны, что обусловлено инстинктами самосохранения и добычи пропитания, но и для ведения быта.

Так появились предметы домашней утвари, в том числе и устройства для сидения. О быте древних людей можно судить по большей части наблюдая за бытом племен, до сих пор живущих первобытным строем. Вероятно, изначально это были пни, вязанки хвороста и т.д. Потом человек стал изготавливать различные примитивные табуреты, зачастую используя естественные искривления дерева.

Образцов мебели древних людей практически не сохранилось, так как в основном она изготовлялась из дерева во все времена, а оно недолговечно. Помимо стула существовало огромное количество приспособлений для сидения, и стул далеко не всегда и не везде пользовался популярностью. В большинстве периодов истории он вообще был доступен мало кому. Стул-предмет мебели, сиденье на ножках со спинкой, на одного человека.

Изобретателями стула - сиденья со спинкой - считают древних египтян. Также древнеегипетские ремесленники придумали для тронов своих правителей - подлокотники. По древнеегипетским изображениям и сохранившимся образцам этой культуры можно судить, что стульями пользовались преимущественно фараон и его приближенные, ими пользовались в домах богатых людей.

Простые люди сидели на тростниковых циновках или толстых подстилках или кубической формы стульях, связанных из тростника. Стул был больше церемониальным объектом. В основном, египтяне даже знатные предпочитали сидеть на корточках на полу согласно древнему обычаю.

Ввиду этого и большинство мебели для сидения была низкой. Так же египтяне изобрели складной стул, который потом позаимствовал и античный мир, подобными мы пользуемся до сего дня.

В Древней Греции стул в быту не особо жаловали. С востока через малую Азию в Грецию пришел обычай возлежать на ложах, с тех пор стул предназначался для женщин, детей, больных членов семьи. Хотя в античном мире стул был доступен всем.

Однако мужчины предпочитали трапезничать и беседовать в лежащем или полусидящем положении на ложах. Так же сидя на стуле ни греки, ни римляне никогда не работали. В том же положении занимались всевозможной интеллектуальной деятельностью: писали, рассчитывали, писали стихи, составляли документы.

В Греции был изобретен клисмос - изящнейший стул с наклоненной спинкой и выгнутыми ножками. Он предназначался только для женщин. Мужчины сидели на стульях напоминающих троны. Аналогично поступали и в Риме. Притом нередко мебель высекали целиком из мраморной глыбы, но ввиду ее дороговизны и тяжести, большинство предпочитало пользоваться деревянной.

Тогда же появилось своеобразное «неравенство» мебели: были стулья для церемоний и стулья повседневного использования. Стул в Риме так же был социальным атрибутом. Так, например, существовало курульное кресло - складной стул, на перекрещивающихся ножках.

Изначально он представлял собой табурет, позже ему добавили спинку. На этом стуле имели право сидеть только высшие сановники Римской империи - консулы и преторы. Раб носил его вслед за своим господином,

Позолоченный трон времен Древнего Египта

Стул времен Древней Греции

Стул-трон. Готика

Стул Савонарола эпохи Возрождения

Для императора на стул клали еще подушку пурпурного цвета. А особо почитаемые граждане имели право сидеть на би-селлиуме (bi-sellium) - низком богато украшенном сиденье, рассчитанном на двоих. Глава же аристократического семейства во время приёмов опускался на мраморное сиденье - этакий домашний трон (solium).

В быту использовались плетеные из тростника стулья и кресла. В домах бедняков в качестве стула вовсе могли использовать стулья со спинками, которые вырубали прямо из ствола дерева или просто чурбаки. В Средневековье стул скорее напоминал сундук со спинкой, сундук был основным видом домашней утвари в то время, и фантазия мебельщиков не смогла сразу уйти далеко от этих форм.

Высота спинки говорила о знатности сидящего. Такой стул предназначался для сеньора. Это был не просто предмет мебели, а показатель статуса. Они были жесткими и обивки не имели. Ценность стула была не в удобстве, а в величественности вида, который он мог придать. Были даже кресла с сундуком под сидением.

Правители сидели на неудобных стульях с узким сиденьем и высокой прямой спинкой. Они были много выше необходимого, что противоречи-

ло понятиям эргономики. Это было сделано ради достижения культурной функции, заданной стулу в то время: человек, сидящий на нем должен быть выше остальных.

Так как в замках Средневековья почти всегда было холодно и большие залы никогда толком не протапливались, одевались тепло. Ввиду этого и мебель для сидения была массивной, закрытой с трех сторон. Внешний вид стульев диктовался законами господствующего стиля в архитектуре и всем искусстве. Мебель романского периода тяжеловесна и массивна, аналогично же и романской архитектуре.

Готическая же вторит архитектурным принципам готики и имеет черты и элементы свойственные архитектуре своего времени. Во времена поздней готики начинают использоваться стулья в виде складного курульного кресла. В эпоху Ренессанса стулья не претерпели принципиального изменения в конструкции. Убранство жилых интерьеров оставалось пустоватым, как и во времена средних веков, и не предполагало целью достижение комфорта для человека.

В ходу были резные стулья и обитые натянутой кожей. Однако на волне романтического увлечения античностью в моду вошли стулья, напоминающие курульное кресло Древнего

Рима, оснащенное спинкой, называлось оно так же. Он мог быть выполнен и из металла, мог иметь кожаную обивку сидения и спинки. Так же в ходу были стулья с маленьким сиденьем и высокой узкой спинкой (стул Строцци).

Именно в эпоху барокко появляется представление о комфорте жилого помещения. Именно в это время появляются большинство из известных нам видов мебели. Так же именно тогда появились первые гарнитуры-наборы мебели. Кроме того, произошло важное изменение в организации пространства - стул «отошел» от стены. Если раньше место стульев было только возле стены или за столом, то теперь его ставили произвольно - у консолей, столиков и бюро.

Теперь вместе с другой мебелью для сидения - креслами, пуфами, оттоманками и т.д. он стал занимать главное место в интерьере. Образец сиденья эпохи барокко - испанский стул, весьма претенциозный и очень неудобный.

Вычурная резьба таких кресел покрывалась левкасом (смесью мела с клеем и специальными добавками), по которому наклеивали тончайшие листки золота.

Стул. Ж. Б. Тильяр. Рококо, стиль Людовика XV

Стул. Обивка гобеленом Бовэ; гобелен. Классицизм

Стул с подлокотниками Magistra. Ампи́р

Венский стул Михаэля Тонета, 1849

Стул «Хилл Хаус» Чарльза Макинтоша, 1902

Март Стам. Балансирующий стул, 1928

Он весьма характерен для своей эпохи, главное для которой было впечатлять и поражать. Обстановка дворцов, например Версаля, должна была быть прежде всего роскошными декорациями для каждодневных помпезных церемоний.

В XVIII веке на закате жизни Людовика XIV Короля солнце Версаль перестал пользоваться такой популярностью, бесконечные шумные балы прекратились и знать отправляется обратно в свои небольшие дворцы, так резко проигрывающие величественным просторным залам Версаля.

Воплощать принципы барокко в таких помещениях уже не представлялось возможным и здесь рождается новый стиль - рококо. Намного более легкий и фривольный стиль, испытующий в основном светлые тона. Он с одной стороны противопоставляет себя барокко, но одновременно и рождается из него. Обстановка эпохи рококо ориентирована на женщину, на интимный комфорт небольших помещений.

Мебель для сидения эпохи рококо мягкая, ассиметричная, зачастую она производит впечатление невесомой. К концу XVIII века мода поворачивается в сторону классических форм.

Европа никогда далеко не уходила от античных корней, однако впервые после обнаружения и раскопок Помпей и Геркуланума, люди увидели, как жили в античности на самом деле. Прежде же в подражании античности ориентировались лишь на помпезные общественные здания: термы, храмы и т.д.

В России вплоть до петровских реформ все, включая приближенных к царской особе, сидели на лавке. Стул был треном, и даже царь на него садился только в «особых» случаях.

Хотя от придуманных в недалеком прошлом видов мебели никто не собирался отказываться, теперь они выполнялись в духе и по принципам формообразования античности. Людовик XV, мадам Дюбари и мадам Помпадур обставляют свои покои в «греческом духе». Постепенно инициативу захватывают Англичане, которым в XVIII веке удаётся освободить стадии своего развития, олицетворяв-

ших различные периоды античной истории. Мебель классицизма отличается от мебели рококо своими строгими формами и отделкой. Во времена императора Наполеона наступает третья его стадия - ампи́р, воплощающий помпезность и военную мощь Римской империи. Мебель того периода претенциозна и напыщенна.

Правда в буржуазной трактовке ампи́ра меньше амбиций, она довольно быстро переросла в формы «приятного во всех отношениях» бидермейера, сложившегося сначала в Германии.

При всем различии внешнего вида стульев создававшихся во времена различных стилей, их конструкция принципиально не менялась. Для истории стула середина XIX века стала новым рубежом. С развитием индустрии стало развиваться и массовое производство вещей, в том числе и всевозможной утвари.

Теоретики дизайна того времени, пытаясь вытянуть формообразование из безвкусной эклектики викторианской эпохи, закладывали принципы нового формообразования, впоследствии повлиявшие на становление дизайна. Промышленное производство предполагало производство

максимально эффективного продукта, минимальными средствами. Воплотил эти принципы в своем производстве венский столяр Михаил Тонет.

Этот мастер известен тем, что разработал метод гнутья древесины, пригодный для промышленного производства мебели. Технология гнутого стула сделала производство мебели массовым, индустриальным. В 1850-х гг он разработал стул №14, так называемый «Венский стул».

Пример Тонета оказался заразным и Марсель Брейер первым попробовал согнуть не бук, а металлическую трубу. Стиль модерн придал мебели характерные для него изогнутые фантастические очертания. Однако как непрактичный и слишком дорогой этот стиль просуществовал не долго, да и не был предназначен для массового потребителя. Но уже в его недрах развивается эстетика простых чистых и стильных форм, например в мебели Ч.Р. Макинтоша и Ф. Л. Райта.

В последствие эти тенденции, не без влияния восточного минимализма и авангардного искусства, развились в модернизм с его принципами и эстетикой.

Дизайнеры постмодерна так же созда-

вали свои культовые стулья. Они противопоставили себя модернизму и его принципам, выдвинув на передний план образ, символику вещи и самовыражение дизайнера и пользователя через вещь.

Иногда они создавали совершенно сумасшедшие вещи, зачастую неудобные в использовании, но для эпохи, породившей этот стиль, комфорт был на втором плане. Большое распространение в дизайне второй половины XX века имеет стремление играть с тектоникой стула. Так же постмодерн обыгрывает и иронизирует вещи и явления предшествующих времен. Так же он играет со стульями великих дизайнеров модернизма, приделывая им неуклюжие элементы, как бы издеваясь над ними и над собой.

В наше время идеи бессмысленного самовыражения и бунтарства в дизайне уже не столь актуальны. Дизайн, в том числе и мебели для сидения, теперь направлен на удовлетворение потребностей человека, создание оптимальных условий для его существования и эффективности его деятельности, при этом вещи не бездушны, подобно творениям модернизма. В наше время разработчики стульев начинают осознавать неестественность

пользования классической формой стула для человека, и эргономические поиски направлены на поиск решения этой проблемы.

Создатели современных стульев выдвигают всё новые идеи в своих проектах. Интересные кресла «Stance Angle», разработанные по всем правилам эргономики.

Кто знает, как будет развиваться история стула дальше? Традиционный стул на самом деле не является для человека ни удобным, ни естественным, потому большинство культур, где стул не нес символической нагрузки, не принимает его.

Возможно, мы изменим свое отношение к тому, что значит сидеть правильно и культурно приемлемо, измениться «приемлемая» манера сидеть, и стулья типа «баланс» займут место не только перед компьютером, но и за обеденными столами и т.д.

Возможно, однажды традиционный стул и вовсе останется лишь среди экспонатов музеев...

Автор: Ольга Журавлева

ЕСЛИ О МИХАЭЛЕ ТОНЕТЕ ВЫ МОЖЕТЕ НЕ ЗНАТЬ, ТО С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ, КОТОРОЕ ЕГО ПРОСЛАВИЛО, ВЫ ЗНАКОМЫ ТОЧНО.

ПРИ ПЕРВОЙ АССОЦИАЦИИ СО СЛОВОМ СТУЛ В ВАШЕЙ ГОЛОВЕ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ВОЗНИКНЕТ ИЗОБРАЖЕНИЕ ИМЕННО ТОНЕТОВСКОГО СТУЛА.

Михаэль Тонет, австрийский мастер-мебельщик, в 1819 году в родном Боппарте открыл свою мебельную мастерскую. Он делал мебель, традиционную для того времени, но вскоре ему это наскучило.

Изобретатель мечтал создать свою мебель, найти свой стиль.

Он хотел уйти от сложности форм и вычурности декора, он хотел конструктивной простоты, чтобы мебель была лёгкой, прочной, удобной и компактной. Тонет начал экспериментировать с гнутыми конструкциями: клеил и гнул деревянные детали, подвергал и предельным деформациям, изучая возможности материала. В результате был разработан промышленный метод гнутья, позволивший отказаться от традиционного крепления элементов и уменьшить количество деталей.

Новая технология позволила открыть следующий этап формообразования мебели. Патент Тонет получил в Вене, и стулья, изготовленные по его технологии, стали называться венскими.

Тонет с сыновьями спроектировал около 20 базовых стульев, из которых самым популярным стала «Модель 14», появившаяся на свет в 1958 году. Это был шедевр функциональности, простоты, удобства и изящества, благодаря которым он не устаревает и по сей день.

Эта мебель собиралась с помощью винтиков без использования сильного клея. Число деталей стула № 14 было сведено к минимуму - к шести - конструкция доведена до совершенства.

Прочность венского стула была однажды продемонстрирована простым, но эффектным рекламным трюком: он был сброшен с Эйфелевой башни и остался цел. Ни один предмет традиционной мебели не выдержал бы такого испытания.

«Стул №14» стал первым предметом мебели, выпущенным в промышленном масштабе.

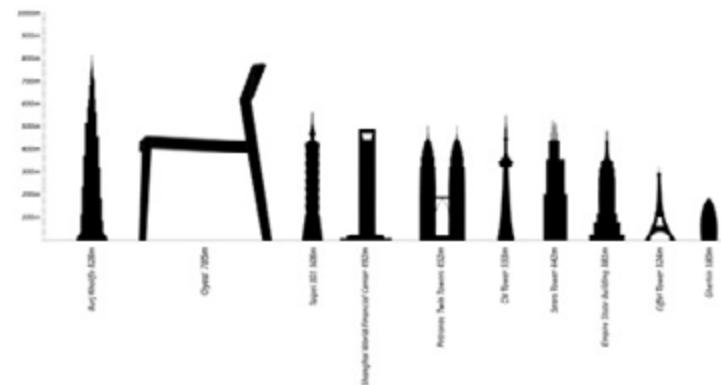
Со второй половины XIX и почти до середины XX века стул №14 можно было встретить буквально во всех интерьерах — в салонах благородных особ, на дачах художников, в модных кафе. Венскими стульями были обставлены театральные залы, художественные выставки. В оркестровой яме Иоганна Штрауса тоже стояли исключительно стулья Тонет; эти стулья запечатлели на своих полотнах Пикассо, Дали, Ренуар, Тулуз-Лотрек и др.

Стул № 14, воплотивший в себе множество новаций, стал предметным доказательством инженерного и коммерческого гения автора. Чего стоит одна только идея перевозки мебели в разобранном виде! Или продажа по каталогам, которые к началу столетия предлагали свыше тысячи моделей разного рода тонетовской продукции... Были в каталогах, кстати, и изобретённые мастером в 1860 году кресла-качалки.

Удивительно, что «минималистская» мебель из гнутого дерева была создана в эпоху эклектики, когда типичными были вычурные, массивные изделия со множеством деталей «а-ля рококо», «а-ля Людовик XIV» и прочее. Тонет проигнорировал все современные ему направления и создал мебель вне стиля, а точнее, стиль мебели, который оказался вне времени. Миновав все последующие веяния моды, мебель Тонет осталась современна и популярна до сих пор.

Что ж, нам стоит поучиться у автора труду и желанию экспериментировать. Возможно, именно вы своим инновационным дизайном сможете перевернуть представление об удобстве и практичности какого-либо предмета. Учитесь на примере мастеров и дерзайте!

Автор: Зиангирова Лада

OYES Chair

Известный немецкий журнал AIT предложил ста архитекторам и дизайнерам интерьера поучаствовать в конкурсе, целью которого было придать новое звучание легендарному стулу «One» Маттиаса Вебера (Matthias Weber).

Конкурс назывался Charity Chair, что в переводе означает «благотворительный стул». Все вырученные средства, полученные с аукциона в Берлине, где все ново-придуманные стулья выставлялись и продавались, пошли в фонд борьбы со СПИДом в Южной Африке и фонд развития беднейшего района Кейптауна (Южная Африка).

В этой гонке благотворительности голландская студия Hofman Dujardin architects представила проект в виде стула Маттиаса Вебера, который просто увеличили и поместили в нехарактерную для этого предмета окружающую среду. Спроектированный стул должен подниматься на 760 м, а это выше облаков и местных небоскрёбов. В его узких ножках и спинке планируются квартиры, офисы, бутики и рестораны. Под сиденьем «стула» будет находиться парк и место городского отдыха.

OYES Chair - это грандиозный социальный жилой комплекс, который должен позволить тысячам жителей города покинуть свои трущобы и всегда изменить свой уровень жизни.

Автор: Зиангирова Лада

Комфорт

и

Красота

Немного из истории

В наше время в европейской культуре стул является совершенно привычным предметом обихода. Мы пользуемся различными его видами постоянно – на рабочем месте, дома, в общественных местах, зачастую даже берем с собой раскладной стул, отправляясь на природу.

Большинство людей может позволить себе приобрести стул и пользоваться им, но так ли он естественен для человека? Нужно отметить, что даже сегодня стулом не пользуется около двух третей населения Земли. Так жители азиатских стран предпочитают сидеть «по-турецки», а в странах Африки и Южной Америки сельские жители предпочитают сидеть на корточках.

По свидетельствам историков у многих народов стул не считался предметом увеличивающим комфорт при сидении на протяжении всей истории. И даже в европейской культуре стул вовсе не ставил своей задачей удобство. В большинстве культур он воспринимался больше как предмет призванный подчеркнуть положение сидящего и оказать ему почет.

Стул трон был символом наличия власти. Первым делом на нем стали сидеть люди, занимающие очень высокое положение: вожди, колдуны, а позднее правители. В античном мире стул был доступен всем. Однако в основном он предназначался для женщин и детей.

Мужчины предпочитали трапезничать в лежачем или полусидящем положении на ложах. Так же сидя на стуле ни греки, ни римляне никогда не работали. Писали, читали, занимались различным умственным трудом так же в полулежачем положении, расположив писчий материал на бедре.

В Греции для женщин был изобретен клисмос – изящнейший стул с наклоненной спинкой и выгнутыми ножками, однако он предназначался именно для женщин, как для нижестоящих членов общества, об удобстве которых не особо заботились.

В среднее века высота спинки говорила о знатности сидящего. Это был не просто предмет мебели, а показатель статуса. Они были жесткими и обивки не имели. Ценность стула была не в удобстве, а в величественности вида, которое он мог придать.

Средневековые правители сидели на неудобных сидениях-тронах, с узким сиденьем и высокой прямой спинкой. Они были много выше необходимого, что противоречило понятиям эргономики.

Это было сделано ради достижения функции трона, обусловленной его значением в культуре в то время: на нем нужно было не просто сидеть, а сидеть царственно, а это, чаще всего неудобно.

Человек, сидящий на нем должен быть выше остальных. Неудобство отчасти компенсировали скамейки для ног.

В те времена удобство не было так уж значимо и создатели объектов больше заботились о других качествах.

Однако поскольку с тех далёких времен стул прочно укоренился в нашем быту, стоит разобраться каким же он должен быть, чтобы стать для нас удобным.

Комфорт – оптимальная для самочувствия совокупность физиологических, психологических, эстетических ощущений человека, возникающих в процессе его взаимодействия с предметно-пространственной средой или с ее отдельными элементами.

При разработке любого объекта сегодня критерии комфорта являются важнейшими. Вопросами удобства использования предметов занимается эргономика – дисциплина, изучающая объективные характеристики человеческого организма (антропометрические, биомеханические, физиологические, психологические) с целью оптимизации его взаимодействия с изделием или средой.

Первоначально эргономика ставила своей задачей повысить скорость и эффективность труда человека, но потом занялась и обустройством общего комфорта и эффективности всех процессов его жизнедеятельности.

Физиологические факторы

призваны обеспечить соответствие оборудования физиологическим свойствам человека, его силовым, скоростным, биохимическим и энергетическим возможностям.

Психологические факторы

обуславливают соответствие оборудования зрительным слуховым и другим возможностям человека условиям визуального комфорта и ориентирования в предметной среде.

Результаты эргономических исследований фиксируются в виде нормативов, стандартов и т.д., непосредственно используемых в процессе дизайнерского проектирования.

Учет эргономических требований определяется также путем натурных испытаний на посадочных макетах, с помощью эргономического анализа изделий-аналогов. Эргономические свойства предметов должны быть реакцией на эргономические требования, сложившиеся при определенном образе жизни.

Эти требования для любого

предмета, в том числе и стула, предъявляют различные факторы и не только антропометрические, хотя они конечно, являются определяющими.

Антропометрические требования обуславливают соответствие формы размеров структуры предмета, оснащения и его элементов, структуре массе и размерам человеческого тела.

Формы изделия должны соответствовать пластике человеческого тела. Антропометрические признаки делаются на статические и динамические. Статические признаки опре-

Гигиенические факторы

Разрабатываются санитарные нормы и требования к материалам для изготовления как мебели, так и других объектов. Мебель не должна быть изготовлена из токсичных материалов или материалов с повышенной радиацией. Так же она должна легко чиститься и не способствовать накоплению пыли.

Социально-психологические факторы

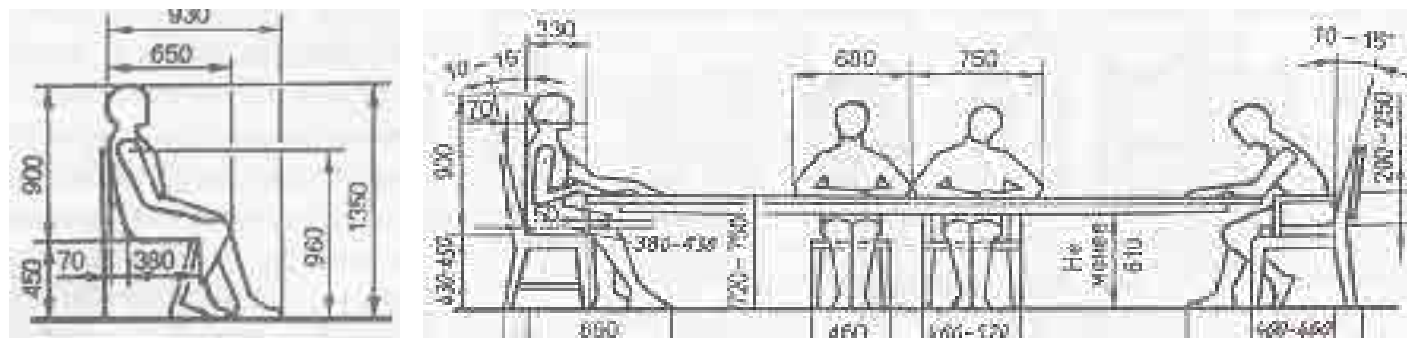
предполагают соответствие конструкции характеру и степени группового взаимодействия, а так же определяют степень опосредованные межличностных отношений при пользовании объектами.

деляются при неизменном положении человека.

Это и размеры частей тела и габаритные наиболее наибольшие размеры в разных положениях и позах человека.

Динамические же – это размеры при перемещении тела в пространстве. Они характеризуются угловыми и линейными перемещениями (углы вращения сустава угол поворота головы, линейные перемещения длинны рук и ног при их перемещении. При проектировании современного стула играют роль и те и другие.

Так же немаловажна их взаимосвязь с другими изделиями. Так если высота стола 72-78 см удобен стул с высотой сидения 42-45 см. Высота же стола для работы с клавиатурой компьютера приблизительно 68 см. Высота сидения варьируется при разной его мягкости и высоты стола. При высоте стула больше этих параметров (например, барные стулья или специфические стулья для некоторых видов работы) необходима подставка для ног, расположенная соответственно высоте стандартного стула.

Комфортность изделий для сидения обусловлена размерами тела человека. Так глубина сидения должна быть не менее 33 см, высота от пола до сидения 43-45 см, расстояние от стула до стига коленей 5 см, а угол наклона спинки 10-15°.

Критерии комфорта не являются раз и навсегда установившейся величиной — в зависимости от экономического, технического и социального уровня развития социума, от возрастной, половой или социальной принадлежности потребителя, его национальных традиций, от назначения объекта критерии комфорта могут значительно меняться.

Так, например потенциальные посетители молодежного кафе-молодые люди, стереотипно норма для габаритов их тела одна, а для потенциальных посетителей дорогих ресторанов другая, так как предполагается, что в основном это люди другой возрастной категории,

обладающие, по большей части, другими нормами телосложения. Таким образом, предполагается, что расстояние между столом и спинкой стула, а так же ширина сидения в первом случае будет несколько меньше, чем во втором.

Учет эргономических требований особенно важен для мебели для сидения и лежания, так как человек имеет непосредственный длительный контакт с ними.

Ведь наиболее распространенным положением для выполнения большинства видов работы, а так же для различных видов отдыха является положение сидя.

Для достижения наиболее удачно-

го дизайна необходим диалог с потребителем, учет в проектом высказывании возможных реакций потенциального пользователя. Это характерная и необходимая черта современного проектного мышления.

Сегодня дизайнер уже не может создавать объекты, не ориентируясь на конкретного человека, с его потребностями, слабостями и склонностью ошибаться, делая ставку лишь на эстетику, стиль, антропометрические характеристики, так как следуя этому пути в прошлом, дизайнеры наделали немало не удобных для пользования вещей.

Теренс Конран, обобщая свой опыт в дизайне интерьеров, писал, что комфорт многослоен, он включает удобство, эффективность, расслабленность, простоту, удовольствие, уютность и пр. Люди узнают комфорт, когда чувствуют, хотя часто не могут сказать почему. Это узнавание является комбинацией нескольких чувств (многие из которых подсознательные) — не только физических, но и эмоциональных и интеллектуальных.

При проектировании стула важно чтобы он смог гармонично взаимодействовать с другими элементами мебели. Бывало, что даже великие дизайнеры здесь совершали ошибки. Так стул MR, спроектированный Мисом ван дер Роэ в 1929 г. для столовой дома Тугердхатов, оказался слишком неуклюжим для своего назначения - его вытянутые ручки не помещались под стол.

В результате дизайнеру пришлось проектировать специально для столовой другой стул, получивший название «Брно», с заниженными ручками и более компактный, его можно было легко задвинуть под стол.

Проектный «монолог», как способ самовыражения автора, лишает проектировщика объективности, проводит его на нравочительство, насильственное насаждение собственных вкусов, осуждение тех или иных норм потребления в угоду новым и не всегда оправданным.

Тогда как диалог дисциплинирует сознание дизайнера, возвращает к реальности, прибавляет жизненной трезвости. Диалоговое проектирование не лишает дизайнера права на выражение собственных представлений, но направляет их в русло взаимного творчества с теми, для кого осуществляется дизайнерская акция.

Дизайн в современном обществе должен быть ориентирован на людей различных физических возможностей, возраста, пола, социального статуса и т.д. Например, существует мебель для сидения, все размеры которой можно регулировать самостоятельно, исходя из потребностей конкретного человека. Для людей с искривлением позвоночника существуют стулья обеспечивающие им удобное положение за счет спинки, состоящей из двух элементов, регулирующийся по высоте.

Особое внимание уделяется эргономике при создании стульев для офисов. Ведь необходимость взаимодействия здесь человека с техникой, бумагами, а так же требования физиологического комфорта определяют конструкцию офисных стульев и кресел. Применительно к креслу говорят об активном и пассивном комфорте.

Активный комфорт охватывает различные механизмы и системы регулировок, таких как регулировка высоты сидения, его глубины, высоты и наклона спинки.

Применяется механизм постоянного контакта со спиной, фиксация в любом положении либо в нескольких запрограммированных положениях.

Синхронный механизм: согласованное изменение положения спинки и сидения в зависимости от позы человека, регулировка интенсивности давления.

Механизм наклона с центральной осью: наклоны кресло вперед и назад, регулировка интенсивности в зависимости от веса человека. Механизм наклона со смещенным центром.

Фото: из книги Рунге В.Ф. «Эргономика и оборудование интерьера»

Со времени зарождения эргономики, как науки, образ жизни европейца практически не изменился. Однако, не исключено, что он будет меняться в будущем под воздействие изменений в культуре. Ввиду этого дизайн должен быть рефлексивным к изменениям процессов жизнедеятельности.

В современном мире высшим ориентиром движения эргономики может стать некая синтетическая категория, олицетворяющая переход от учета «низших» чисто физиологических факторов - усталость, скорость реакции, безопасность, порог освещенности и т.п. к факторам «среднего» и «высшего» порядка - удовольствие, удовлетворение и наслаждение.

Похожий принцип использует стул «Stance Angle» (рис. 5). Данный стул позволяет бесконечный диапазон движений, возможность легко менять угол и положение. Он создан по всем правилам эргономики для того, чтобы работа была удобной и комфортной, а организм при этом не уставал, а, наоборот, отдыхал.

«Stance Angle» обеспечивает 4 основных положения:

Сидение с наклоном

В этом положении место поворачивается немного под углом так, что ноги оказываются упертыми - это уменьшает нагрузку от места сидения и выпрямляет спину.

Нейтральное положение

Положение полусидя-полустоя является самым естественным состоянием, вес человека при этом распределяется наиболее равномерно.

Стояние на коленях

Эффект такой же, как у нейтрального положения, но с опорой на колени, это обеспечивает равномерную нагрузку спины и ног.

Откидывающееся положение

Одно из самых уникальных, обеспечивает оптимальный кровоток и улучшает дыхательную функцию.

Пожалуй, самой эргономичной для работы на сегодняшний день является разработанная в Норвегии серия стульев «Баланс». В ее основу положен новый принцип сидения - с опорой на колени. Сидение этих стульев имеет наклон вперед, а снизу расположен специальный валик для упора коленями. Положение, принимаемое на них удобно для многих видов работ, требующих свободы движения рук и тела. К сожалению, несмотря на всю свою эргономичность, эта серия не завоевала большой популярности среди потребителей из-за своей нестандартности, она слишком отличается от всего, к чему мы привыкли. Возможно, здесь произошёл недоучет психологических факторов.

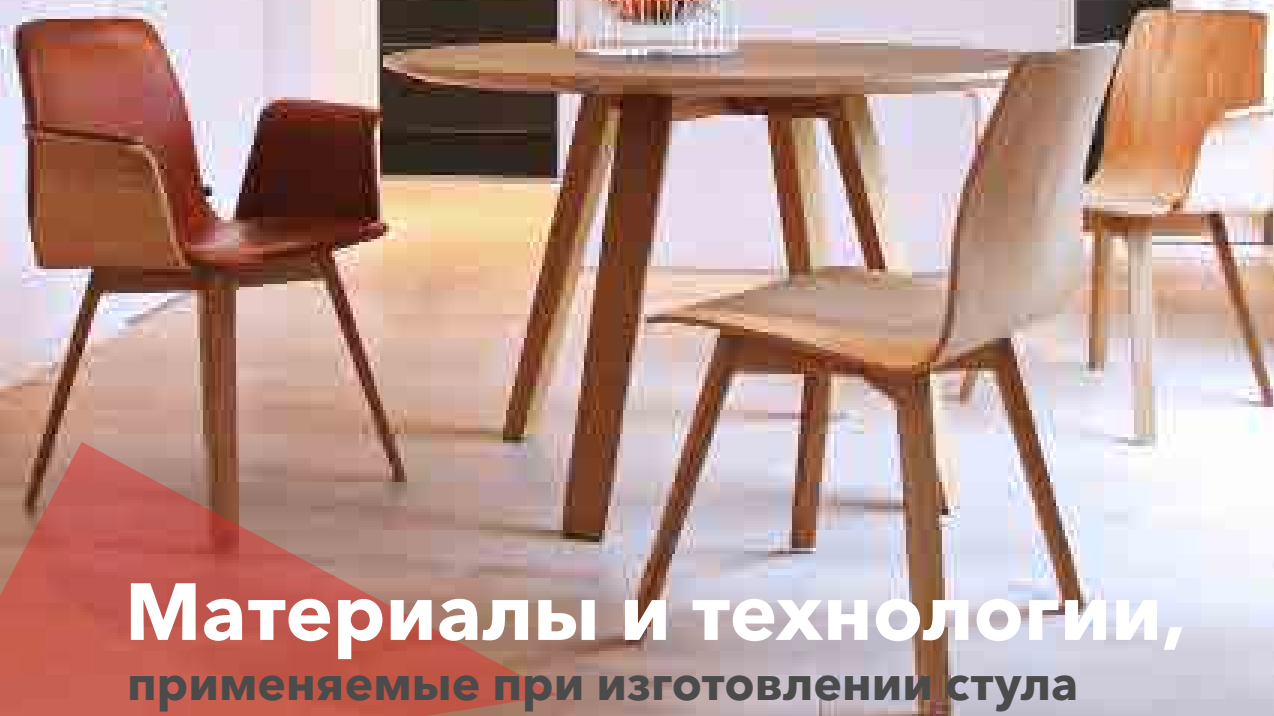
На наш взгляд, стационарные стулья неудобны и не естественны для человека в принципе, чем и объясняется неприятие стула большей части человечества, в чьей культуре у стула не было такого символического значения.

Мы часто забираемся на них с ногами, качаемся на них со времен их изобретения (на одном из древнеегипетских изображений фараон Тутанхамон качается на троне), пытаюсь принять удовлетворяющее нас положение. Несмотря на всю непривычность стульев серии «Баланс», «Stance Angle» и подобных им, все же будущее в формообразовании стула нам видится в этом направлении.

Человек должен иметь возможность принимать любое положение на стуле, и это должно быть продумано в его конструкции. Вместо того, чтобы истязать человеческое тело, приучая его сидеть на неправильных стульях «правильно», потому что так приличествует, нам стоит принять свои потребности и проектировать стулья, позволяющие нам быть собой.

МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Материалы и технологии, применяемые при изготовлении стула

При проектировании любого объекта дизайнеру необходимо быть осведомленным в характеристиках материалов, из которых объект может быть произведён, а так же современных и традиционных технологиях, применяемых при производстве аналогичных объектов. Франк Ллойд Райт настаивал на необходимости теснейшей связи обучения дизайнеров с практикой, считал, что архитектор и дизайнер должны обладать «чувством материала», которое вырабатывается только в процессе длительной практической работы.

Для изготовления стула на протяжении всей истории человечества использовались различные материалы. В основном они были обусловлены наличием и доступностью материалов для данного региона.

Безусловно, главнейшим материалом при изготовлении мебели в большинстве культур всегда было дерево. Хотя в регионах, не имевших своего леса, например в Египте, дерево было роскошью, и предметы, изготовленные из него, были небольшими и позволить их себе могли далеко не все. Намного более доступна была мебель из тростника, который рос в огромных количествах по берегам Нила. Из него плели циновки и массивные кубической формы стулья. Плетеной из тростника мебелью для сидения пользовались и потом во вре-

мена античности, ее используют и в наше время в определённых стилях интерьера (например этнических), а так же для уличных заведений, это садовая и дачная мебель.

До изобретения рубанка античной цивилизацией, мебель просто покрывали толстым слоем штукатурки и краски, чтобы скрыть неровности. В Греции мебель стали обрабатывать рубанком и потребность в маскировке отпала. Так же греками была придумана технология гнутья дерева, которую они применили для создания своего легкого и изящного стула-климоса.

Впоследствии технология гнутья дерева была утеряна людьми и заново открыта только в XVII веке. Впоследствии в Европе стулья и кресла делали преимущественно из дерева, так как это было наиболее

оправдано и с точки зрения экономии – в Европе дерева много и оно дешево, и с точки зрения климатических условий – дерево обладает согревающими свойствами.

Стулья делают из дерева, и продуктов его переработки по сей день. Раньше древесину годами сушили и выдерживали в сухих проветриваемых помещениях, прежде чем использовать, поэтому изделия не реагировали на изменения влажности и температуры так, как сегодня, когда сушка древесины проводится в сжатые сроки.

Это наиболее экологичный материал, но вместе с тем необходимо помнить, что человечество потребляет древесину быстрее, чем лес может восстановиться. Наряду с деревом стулья делали и из металлов,

отделывали их тонкими пластинками дерева ценных пород, слоновой костью, черепаховым панцирем, расписывали эмалью, обкладывали золотом и серебром.

Со времен древних цивилизаций в рамы стульев вставляли переплеты из тростника и камыша, потом деревянные рейки, кожаные полосы. Египтяне не обтягивали сами стулья, а делали накладные мягкие подушки, обтянутые тканью, кожей или шкурами. Чтобы сделать мебель мягкой, подушки и тюфяки набивали в древности сеном, морской травой и подобным, позднее набивали пухом, пером, шерстью.

Такие стулья и кресла были в ходу на всей территории древнего средиземноморья. Во времена античности их стали обивать узорчатыми коврами или звериными шкурами на восточный манер. В античности существовали стулья, кресла и другая мебель, в том числе для сидения, сделанная из камня, например мрамора.

Такая мебель весьма долговечна, однако неподъемна, а потому неудобна в использовании. Различают древесину мягких и твердых пород. К мягким относят быстрорастущие, в основном хвойные породы, растущие в холодных регионах (ель, сосна, кедр, тис, лиственница и т.д.). Их древесина не слишком прочная, зато дешевая. Зачастую ей придают вид дорогих пород дерева посредством декоративной отделки. Твердые породы стоят намного дороже, в основном это вечнозеленые растения, растущие в теплых регионах и тропиках

Стулья и кресла даже делают методом корнепластики – когда используются причудливой формы ветви и корни дерева с всевозможными наростами, их форма обыгрывается для получения желаемой формы скульптуры или предмета быта.

(ясень, олива, бук, клен, вяз, сикомор, вишня, каштан, дуб, тик, красное дерево, кокосовая пальма, венге, розовое дерево, черное дерево, орех и др.).

Во многих культурах, чьи земли были обильны лесом, искусство резьбы процветало (Россия, Скандинавия и др.) В основном вырезались всевозможные орнаменты (растительные, зооморфные или геометрические), а так же различного рода персонажи и сценки.

Применялись всевозможные виды резьбы: сквозная, плосковыемчатая, рельефная, плоскорельефная и скульптурная и ее всевозможные подвиды. Большинство из них используется при изготовлении мебели.

На протяжении всей истории деревянные стулья и кресла украшали резьбой. Для внешней отделки дорогой мебели применяли технику маркетри-инкрустацию тонкими пластинами дорогих

Резьба по дереву

пород дерева, различных оттенков, выложенными в сложные узоры. Древесину для этого раньше резали вручную, сейчас нарезают лазером. В наше время этот способ намного более доступен, чем прежде, хотя это и не дешево, все же не только «сильные мира сего» могут позволить себе иметь мебель, отделанную подобным образом.

Существует так же мебель, в том числе кресла и стулья, собранные с использованием настоящих шкур и рогов животных, чья форма обыгрывается при формировании конструктивных элементов

Фото: a-deco.net

Со времен барокко в Европе роскошную мебель покрывали слоем левкаса и покрывали сусальным золотом, либо красили в белый цвет. В последующие времена в зависимости от моды фактура дерева то скрывалась под слоем краски и позолоты, то обнажалась и специально подчеркивалась. Так же для декоративной отделки деревянных предметов мебели применяют тонированные, лакировку, золнение или обработку известью, политуру, покраску.

В наше время дешевой заменой дереву стали продукты деревообработки: столлярные плиты (разной толщины с верхним слоем из шпона), клееная фанера ДВП, ДСП и т.д. Немаловажную роль имеют другие составляющие компоненты продуктов деревопереработки – клеи, смолы и т.д. они не должны быть токсичными, иначе такая мебель может навредить здоровью. Это плиты из дерева и стружки. Они значительно дешевле, чем массив дерева, практичны и меньше подвержены влиянию температуры и влажности. Их специально обрабатывают, чтобы придать им водоотталкивающие и жароустойчивые свойства. Их так же используют для создания мебели, обклеивая поверхность маскирующими материалами, иногда даже тесненной под дерево обработанной бумагой.

Чарльз Эймз в 40-х, опираясь на технику папье-маше разработал новый метод изготовления многослойной клееной фанеры. Теперь ее можно было сгибать в разных направлениях, создавая трехмерные пластичные и легкие объекты, недоступные ранее. Эта технология позволяла создавать оригинальные и вместе с тем удобные для машинного производства предметы мебели. Стул из гнутой клееной фанеры был создан Чарльзом Эймзом для выставки «Органический дизайн жилой среды» в 1940 г.

Вместе с Ээро Саарином они пытались воплотить естественные образы в едином целом. На выставке изделия присудили первое место за красивые криволинейные формы предмета, а так же новаторские технологии Эймса по изготовлению трехмерной гнутой фанеры и прорезиненных сварных швов, с помощью которых фанеру крепили к металлу.

В XIX веке Михаил Тонет разработал метод создания мебели из гнутых плотно склеенных прутьев, снаружи производящих впечатление монолитного материала. Он варил их в клею и укладывал в специальные формы.

Когда же они затвердевали, нарезал необходимые отрезки и собирал мебель. Его находка позволила сделать производство стульев из гнутого дерева массовым. Последовав примеру Тонета, Марсель Браер начал проектировать мебель из гнутых металлических труб.

Впоследствии эта технология прочно укоренилась во времена модернизма и актуальна и по сей день. Каркас из металлической трубы и сегодня широко используется в конструкции

Так же перфорированные панели из различных металлов (металлические листы с отверстиями) и сетка из металлической проволоки или решетка из металлических прутьев.

Такие стулья характерны для некоторых стилей, таких как хай-тек и т.д. Металлический каркас может быть открыт, а может быть обтянут обивочным материалом, с использованием мягкого наполнителя и без него. Это зависит от фантазий дизайнера.

Для создания мебели использовали, и до сих пор используют художественную ковку и литье, в том числе и ажурное литье.

Для соединения кованых или отлитых металлических деталей раньше использовали кузнечную сварку (с помощью кварцевого песка и соды), в наше время используют газовую и электродугую сварку.

Соединяют их собственно скобами, обоями и клепками, которые не только обеспечивают прочность, но так же являются выразительными декоративными элементами.

Стул из гнутой фанеры
Ч.Эймза

Был выпущен в фанерном и фанерно-металлическом варианте. Данный стул выпускается до сих пор.

Ээро Сааринен работал вместе и Эймсом над стульями из клееной фанеры, и его наработки нашли свое отражение в серии мебели «На пьедестале» 1957 г, в которую вошли стулья, кресла, табуреты и столики на одной трубообразной подставке, в которой он «спас» искусственный пластик как материал для производства мебели.

Пластик был изобретен за долго до этого – еще в 1855 г, но сначала был некачественным и виделся бесперспективным. Впоследствии пластик прочно занял свои позиции в этой области. Изделия из него легкие, дешевые, достаточно прочные.

Пластмассы или пластики – органические материалы, на основе синтетических или природных высокомолекулярных соединений (полимеров). Широчайшее распространение получили именно пластики на основе синтетических полимеров. Этот материал при нагревании и давлении способен формоваться и сохранять после охлаждения или отверждения заданную форму. Обычно имеют твердую, блестящую

ую поверхность и не нуждаются в полировке, лакировке или поверхностной окраске. Пластики, применяемые для изготовления мебели, получают путем пропитки бумаги термореактивными смолами.

Для основы используют крафт-бумагу (плотную и небеленую) и де-

коративную бумагу (для придания пластику рисунка). Мебельный пластик состоит из нескольких слоев. Готовый он представляет собой прочные тонированные листы, толщиной 1-3 мм.

Он не является пластической массой, так как состоит из слоев и не может быть отлит в горячем состоянии, он просто поддается изменению формы листа при нагреве. Так из него и делают стулья. В наше время они активно применяются там, где необходима дешевая мебель – ее целиком делают из пластика. Многие дизайнеры разрабатывали проекты массовых пластиковых стульев, которые можно использовать например в кафе.

«Поли»
Карим Рашид

Таков стул Poly, разработанный известным дизайнером Каримом Рашидом. Стул имеет геометрическую форму и прозрачный цвет, что придает ему смелый и оригинальный образ.

Так же пластик применяется для создания элементов конструкции и более презентабельной мебели.

Для наполнения мягкой мебели раньше использовали так же и мешковину, вату, войлок, сено и другие растительные волокна. Естественные материалы намного быстрее синтетических, теряют свои амортизирующие свойства, но при этом намного более экологичны. Кроме того износостойкость выбранного обивочного материала зависит и от той «начинки», которую она скрывает.

Сегодня многие крупные фирмы представляют покупателю специальную демонстрационную модель

«в разрезе», на которой видна все слои используемых материалов и конструкция. Сиденья мягкой мебели и стульев могут иметь внутри пружины, покрытые слоями технической ткани и поролона (мягкая полиэфирная пена, состоящая на 90% из воздуха) или синтепона (смесь изготовленных из вторсырья (пакеты, пластиковые бутылки и т.п. – полиэфирных волокон, скрепленных механическим, термическим или химическим способом).

Внутри сидения может быть в принципе и один только наполнитель. Между обивкой и поролоном обязательно имеется покрывная ткань – бязь или ее современный аналог спанбонд (очень прочный нетканый материал из стопроцентного полипропилена).

Сегодня для обивки стульев широко применяются такие материалы как поролон (наиболее востребованный материал), ватин – трикотажное полотно из хлопчатобумажной, шерстяной или полушерстяной пряжи с начесом, синтепон, морские водоросли, конский волос, прошедший предварительную обработку.

Материал для обивки стульев может быть различным. Это может быть либо текстиль (натуральный или искусственный), либо кожи, шкуры и кожзаменители.

Кожа и мех с древнейших времен использовались для обивки мебели. Люди либо набивали мягким наполнителем кожаные наволочки, делая накладные подушки для стульев, либо обтягивали ей сам стул, подложив внутрь сидения наполнитель, либо натягивали кожу на деревянный или металлический каркас. Все эти способы использования кожи при изготовлении стульев и кресел применяются и сегодня.

Это удивительно долговечный и практичный материал. Она выдерживает любые температуры и пропускает воздух. Хотя ее и нежелательно использовать в помещениях с высокой влажностью. Во все времена использовалась как гладкая кожа, так и кожа с ворсом, различной длины. Современные технологии позволяют окрашивать ее в самые разные цвета.

В наше время используется как традиционная кожа: бычья, телячья, коровья, свиная, лошадиная и т.д. так и экзотические кожи: крокодиловая, змеиная, страусовая, пони и т.д. Кроме того используются отходы рыбной индустрии: кожа акулы, ската, лосося, окуня, карпа, даже изделия из специально обработанной рыбьей чешуи (рыбья кожа не уступает по прочности коже наземных животных).

Существует бесконечное многообразие способов выделки кожи, как традиционных, так и современных технологий. Она может сохранить свои природные свойства, а может быть обработана до неузнаваемости. Часто коже одного животного придают вид кожи другого, например телячьей вид кожи крокодила.

Так же различные виды художественной обработки: различные способы тиснения, перфорация, оплетка, пирография, гравировка, аппликация. Для декоративной обработки кож так же применяют вощение, интарсию, шерфование, плетенки из кожаных ремешков и т.д..

Сегодня на кожу наносят рисунки лазером. Искусственная кожа - материал промышленного производства, имитирующий выделанную кожу животных. Кожзаменитель производится удобными большими

ми листами, но он менее выразителен и изыскан, нежели натуральная кожа.

Зато отличается износостойкостью и легкостью в уходе. Для обивки мебели для сидения применяется текстиль самых разных видов и состава. Сейчас выпускаются самые разнообразные ткани: классические и современные, натуральные синтетические и смесовые, различных цветов и фактур.

Обивочные ткани обычно износостойкие и долговечные они противостоят истиранию, выгоранию и не воспламеняются. С нанесенными методами окрашивания или вытканым рисунком. За натуральными тканями сложнее ухаживать, после намокания они могут давать сильную усадку. Их часто запрещается стирать, отжимать в центрифуге и сушить на солнце. Многие из них сильно мнутся.

Синтетические материалы лучше держат краситель и более светостойки. Для повышения качества тканям в них смешивают различные волокна - как синтетические с натуральными, так и натуральные волокна, разных качеств. Современные синтетические и смесовые ткани так же качественны и роскошны, как и традиционные натуральные, но стоят дешевле и более практичны, чем натуральные.

Стоит отметить, что для обивки можно применять также комбинацию, состоящую из нескольких тканей.

Главными требованиями для качественной обивочной ткани является способность держать форму, быть плотной и прочной, легко стираться, быть с водоотталкивающей или грязеотталкивающей пропиткой. Ткань должно быть можно очищать губкой или щеткой с применением мыльного раствора.

Раньше для обивки мебели применяли ковры из шерсти и шелка, позднее всевозможные ткани натурального происхождения. Сырьем для них становились шерсть различных животных, хлопок, лен, коконы шелкопряда, джут и другие тростниковые растения. Промышленность добавила синтетические ткани, такие как вискоза, полиэстер, нейлон, акрил.

Из одного и того же сырья используя разные технологии производства ткани, получают совершенно различную ткань: из хлопка можно получить муслин или синель, из шерсти - твид или кашемир, из шелка - всевозможные шелковые и шелкосодержащие ткани различной плотности, в том числе и бархат.

Широко применяется для обивки стульев: шенилл - новая популярная ткань высокого качества, очень практичная и прочная. Шенилловая нить, созданная переплетением простой и пушистой нитей, становится практически нерастяжимой. Выглядит она как мохнатая гусеница (по-французски chenille - гусеница).

Велюр (мебельный бархат), Жаккард-крупноузорчатая ткань, сложного или простого переплетения. Изготавливается на специальном жаккардовом станке, запоминающим порядок переплетения нитей.

Гобелен - ткань, нити утка которой необязательно проходят по всей ширине полотна. При его создании разноцветные уточные нити переплетаются и полностью покрывают нити основы. Такая техника позволяет выткать очень сложный рисунок.

Флок - похож на велюр, но намного дешевле, его волокна просто наклеиваются на готовую основу. Обладает способностью выдерживать любые нагрузки. Поддается мойке всеми нейтральными средствами. Цвета не выгорают.

Микровелюр (или майкровелюр) является разновидностью флока. Микрофибра внешне напоминает поверхность замши.

Арпатеки, пришедший из автомобилестроения, где он используется для обивки салонов, очень похож на тонкую кожу. Это современный материал, по составу смешанный (вискоза, полиуретан и хлопок). Такой же состав и у алькантары, поверхность которой имитирует замшу. А так же используют многие другие ткани. Для повышения качества материалов в наше время применяются специальные защитные покрытия. Наиболее распространенные среди них - тефлон и скотчгард.

Скотчгардом покрывают чаще всего хлопок, реже - шенилл (он становится от такой обработки менее пушистым на ощупь). Им даже покрывают натуральную кожу. Но ни тефлон, ни скотчгард не могут защитить материал надолго, они действуют лишь в первые годы эксплуатации обивки. После 5-6 капитальных чисток, протектор стирается с волокон и поверхности ткани и теряет свои защитные свойства.

Благодаря широким возможностям современные дизайнеры воплощают самые невероятные идеи. Например, дизайнерский тандем Клеменс Вейсхара (Clemens Weisshaar) и Рида Крама (Reed Kram) обратился к технологиям, которые компания Audi использует для создания гоночных автомобилей. С их помощью дизайнеры смогли изготовить стул «R18 Ultra», который весит всего 2,2 килограмма.

Несмотря на рекордно малый вес, стул выдерживает взрослого человека и не только в спокойно сидящем положении - на него можно и встать и вертеться всевозможным образом, как на массивном деревянном стуле.

Стул «R18 Ultra»

Жаккард

Бархат

Флок

Рагожка

Тиснение по коже

Фото: predmets.ru

Мех-кожа с ворсом

Фото: mebel.sppok.ru

Не забывают современные дизайнеры и о проблемах экологии. Так голландец Йост Гехэм делает необычные стулья из переработанных предметов старых интерьеров. Объекты раздробляются на мелкие части, а затем прессуются в новые стильные табуреты.

Или создатель кресла-гармошки FlexibleLove, стула, способного растянуться до состояния дивана на 16 человек, а так же выкладываться в мебель совершенно причудливых форм, решил делать его из вторичного бумажного и древесного сырья.

Хотя, несмотря на благородство такого решения, в виду особенностей такого сырья, эта мебель быстро приходит в негодность, и в этой области еще предстоит разработки. Необходимо придумать технологии, позволяющие вторичному сырью превращаться в качественный долговечный материал.

Сегодня существуют так же стулья и кресла, сплетенные из очень толстых шерстяных нитей, резиновых и текстильных жгутов.

Отдельные элементы мебели для сидения могут быть изготовлены из резины. Современные дизайнеры иногда даже применяют специальное стекло. В конструкции стульев и кресел часто присутствуют механизмы, позволяющие регулировать и раскладывать их

всевозможными способами.

Постоянно ведется разработка все новых материалов, зачастую они заимствуются из других отраслей.

Какими бы не были материалы, из которых изготовлена мебель, они должны отвечать гигиеническим требованиям эргономики. Эти материалы, как естественные, так и синтетические, не должны оказывать вредного воздействия на здоровье и состояние человека.

Материалы в любом случае оказывают влияние на пространство помещений и состояние находящихся там людей. Это и химическое - выделение в воздух вредных веществ (формальдегид, фенол, акрил), физическое - электризуемость материала и воздействия на человека поля статического электричества, а так же радиоактивность материала.

А так же биологическое воздействие - появление грибковых колоний, насекомых и прочих вредителей, выделение спор грибков в воздух может вызвать аллергические реакции у человека.

В наше время разрабатываются все новые и новые технологии, направленные на создание эргономичной, экологичной, экономичной и долговечной мебели.

Немаловажную роль в этом, безусловно, играют достижения

современной науки, однако стоит изучать и разрабатывать технологии, использовавшиеся на протяжении истории потому, что многие достижения уже были сделаны и просто утеряны впоследствии.

На основе этих достижений могут быть созданы совершенно уникальные вещи. Так, например, при изучении золотых деталей трона Тутанхамона, выяснилось, что они изготовлены не из листового золота, а из золотого порошка.

Этот факт поразил современных ученых, так как считалось, что порошковая металлургия - новейшая отрасль современной промышленности.

В Китае найдена гробница полководца, жившего в начале III в. до н.э. Некоторые детали орнамента в этой гробнице на 85% состоят из алюминия (современная наука полагала, что получение алюминиевого сплава без электричества невозможно).

И подобных примеров древних технологий, зачастую превосходящих современные достижения много. Дизайнеры и производители не должны пренебрегать этими знаниями, иначе изобретать методы создания стульев из гнутой древесины придется еще не однажды.

Текст: Ольга Журавлева

Шерстяная мебель

Фото: furniteka.com

Вязаная мебель

Фото: www.infohome.com.ua

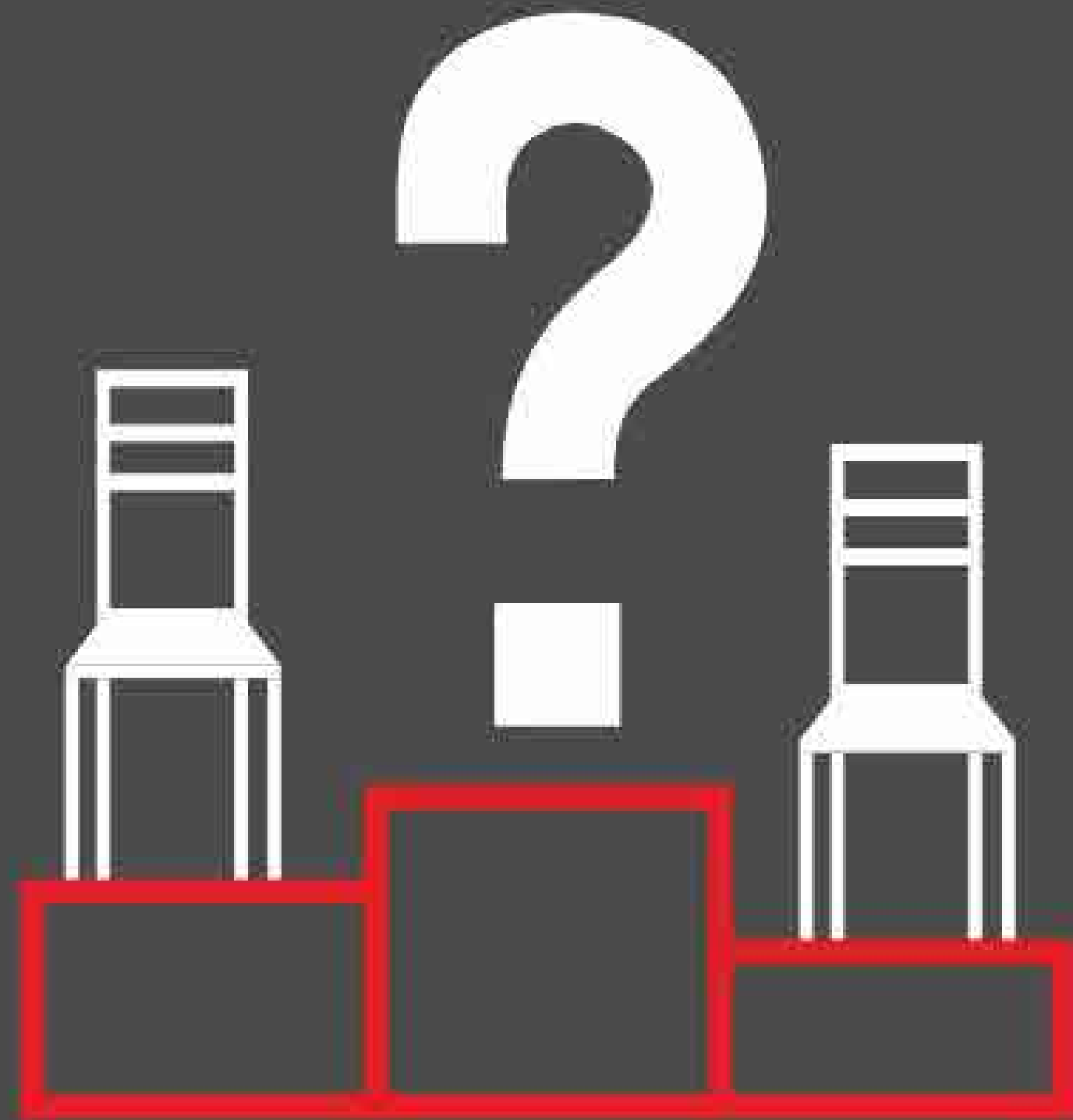
Вязаная мебель

Фото: fourwall.ru

ТОП-10

ТОП-10

1

Стул Hill House

1902 г, Р. Макинтош,
дерево, текстиль,
Шотландия.

Фото: www.mebel-mr.ru

2

Фото: www.powerhousemuseum.com

Стул Wiggle

1973 г, Ф. Гери, картон, Канада.

3

Фото: kursi.com

Стул ZigZag

1934, Г. Ритвельд, дерево, Нидерланды.

4

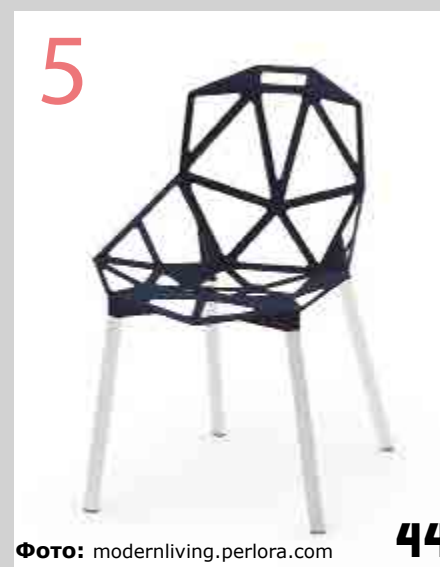

Фото: pgarchitecture.wordpress.com

Стул Panton

1960-1999г, В. Пантон, полипропилен, Дания.

5

Стул One

2003 г, К. Грик,
металл, Германия.

Фото: modernliving.perlora.com

6

Фото: dg-home.ru

Стул Louis Ghost
2000 г, Ф. Старк, поликарбонат, Франция.

7

Фото: www.heals.co.uk

Стул Vegetal
2008 г, Р. Буруллек, Э. Буруллек, пластик, Франция.

8

Фото: www.pinterest.com

Стул Ant
1952 г, А. Якобсен, дерево, металл, Дания.

9

Фото: www.pamono.com

Стул Eames Wire
1951 г, Ч. Имз, Р. Имз, сталь с хромированным покрытием, Америка.

10

Стул Model A
1935 г, К. Почар, металл, Франция. Фото: www.turbosquid.com

ТВОРЧЕСКИЕ НАХОДКИ

ТВОРЧЕСКИЕ НАХОДКИ

Разработки студентов кафедры дизайна и национальных искусств.
Руководитель: А.И. Михайлова.

МАТЕРИАЛЫ:
металл(каркас), по-
ролон(сидение).
Подходит для де-
тей от 3 лет.
Предназначен для
применения в по-
мещении

МАТЕРИАЛЫ:
акриловый пла-
стик, металл (кар-
касная штанга).
Конструкция стула
позволяет регули-
ровать его высоту,
а так же склады-
вать его.
Легкий материал
и ручки, которы-
ми он оснащен
делают стул удоб-
ным для ручн-
ой транспортировки.
Подходит для всех
возрастных групп

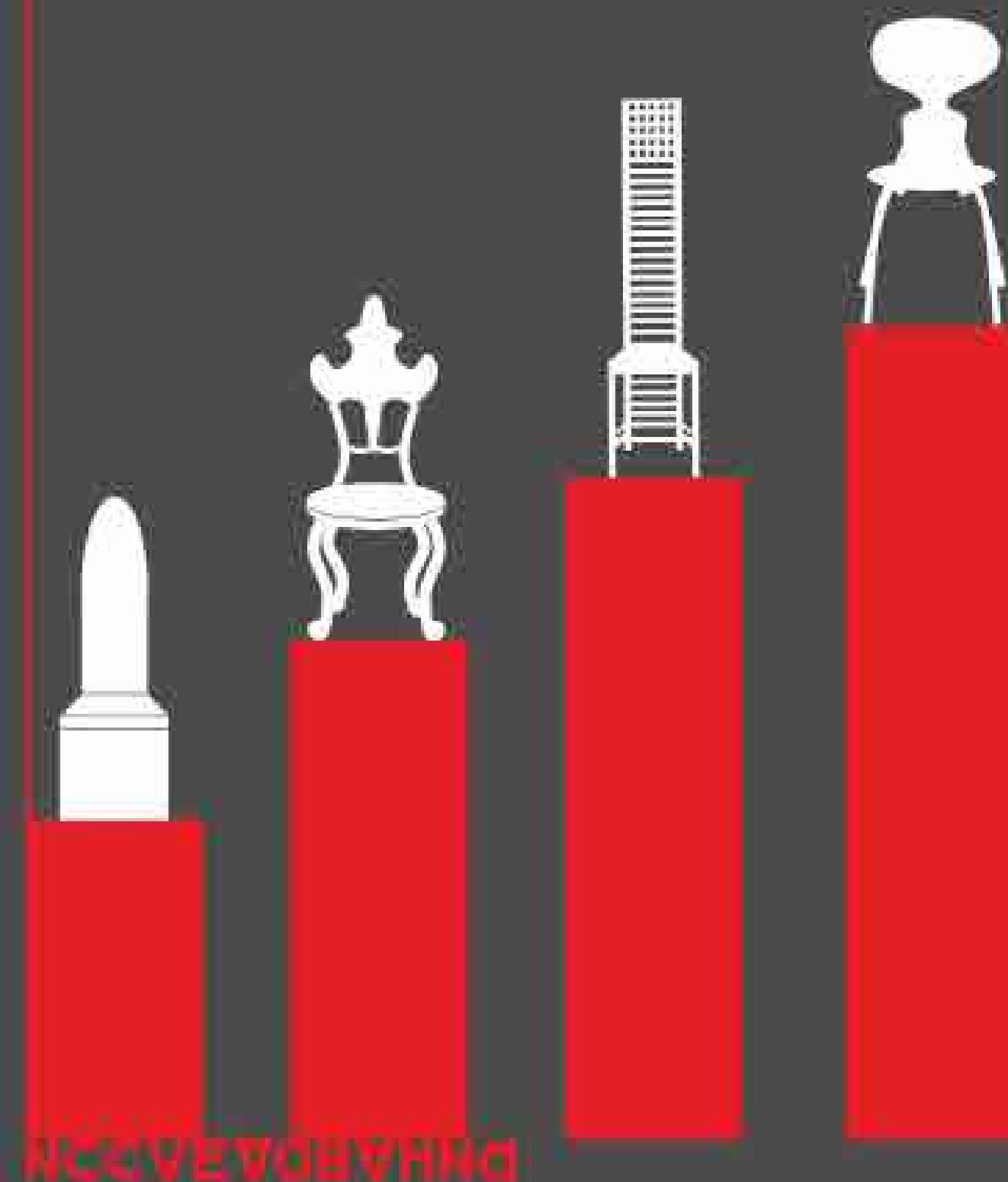
МАТЕРИАЛЫ:
металл (каркас),
цветной пластик
(сиденье).
Благодаря своей
воздушной кон-
струкции объект
не будет загро-
моздить про-
странство

МАТЕРИАЛЫ:
металл,
стеклопластик
(сидение и спин-
ка)

ИССЛЕДОВАНИЯ

Фальконе:

от мебели к «Медному всаднику»

Фото: www.hermitagemuseum.org

В этой статье мы приводим пример анализа и атрибуции стула из Большого собрания изящных искусств ASG. В работе устанавливается авторство предмета и степень родства французского мастера-мебельщика XVIII в с известным скульптором.

Атрибуция произведения искусства охватывает множество различных методов: от визуального и тактильного анализа предмета до технологической экспертизы, включающей в себя исследования в УФ- и ИК-спектрах, а также изучение с помощью различных химических проб, рентгенографического изображения и т.д.

Несмотря на их широкое использование в современном искусствоведении логические методы, а среди них – классический стилистический анализ как основной, отнюдь не утратили своей значимости и возможностей. Конечно же, сам по себе он не является полной гарантией подлинности предмета.

В XIX в. увлечение антиквариатом способствовало появлению многочисленных мастерских, создававших вещи, порой даже в деталях успешно повторявшие образцы прошлого. Такие реплики, выполненные безупречно, и сейчас могут находиться в собраниях декоративно-прикладного искусства.

Их владельцы часто бывают искренне убеждены в ранней датировке. Например, комплект гостиной мебели в стиле Людовика XVI, долго считавшийся изготовленным в XVIII веке, состоящий из канапе и трёх кресел, в результате изучения оказался копией работ Филиппа Пуарье (Philippe Poirier) и был выполнен в XIX в. Его место хранения – Лувр.

Сам факт нахождения гарнитура в наиболее уважаемом собрании Франции говорит о высоком мастерстве его изготовителя.

Способы определения подлинности предмета чрезвычайно многообразны. Порой у исполнителя

такой мебели оказывается своеобразная «ахиллесова пята».

Это скрупулёзное, точное воспроизведение деталей, но сделанное с использованием уже новых технологий, что позволяло создателям «превосходить» оригиналы XVI – XVIII вв. Именно эта «гладкость» и механическая точность соединения деталей и позволяет отличить оригинал от «новодела», где скрытые от глаз элементы всегда делались достаточно грубо, т.к. им не уделялось столько внимания, сколько лицевым поверхностям.

Таким образом, чтобы дать наиболее точную оценку принадлежности предмета к той или иной эпохе, стилю, установить авторство, место и время создания, т.е. факторы, определяющие ценность любого произведения, нужно учитывать все имеющиеся о нем сведения.

Данная статья является опытом всестороннего стилистического и формального анализа художественных особенностей и атрибуции предмета мебели для сидения из Большого собрания изящных искусств ASG под инвентарным № 11-1663.

Это стул из бука со «спинкой королевы» («dossier à la reine») в форме скрипки, сиденьем, округлым во внешней части и S-образно изогнутыми арочными ножками-кабриолями, переходящими в царгу, декорирован рельефной орнаментальной резьбой с мотивами рокайля.

Спинка и сиденье заполнены тростниковым плетением. Выполнен он во Франции во время правления Людовика XV (XVIII в.). Приобретен на аукционе Eurl Xavier de LA PERRAUDIERE 27.03.2010. Вот практически и все,

что было известно о данном предмете, за исключением небольшой особенности – на нём имеется клеймо «FALCONET».

В атрибуции предмета клеймо мастера имеет большое значение, хотя само по себе оно и не является полным гарантом исполнения изделия указанным мебельщиком. Но в своё время его нанесение было особой формой защиты авторства предмета. В клейме можно усмотреть и залог качества, которое гарантировал предмету создатель.

Ставить клеймо мастера или цеха вошло в правило у мебельщиков после 1743 г. Первоначально его помещали на особенно качественные предметы мебели. Но клейма также могли быть поддельными.

Филипп Пуарье
Канапе и три кресла
1770-1775 гг.
бук, золочение, шпалера-бове
Лувр, Париж

Фальконе Стул Франция, XVIII в. Бук, резьба, тростник, плетение, клеймо «FALCONET» БСИИ ASG

Такие подписи помещали на хорошо просматриваемые детали предмета, тогда как авторское клеймо мастер, как правило, ставил в труднодоступном месте. Поддельные штампы и внешне немного отличились от оригинальных.

В рассматриваемом нами предмете клеймо поставлено на нижнюю часть задней царги – не самое удачное место для его демонстрации напоказ. Если сравнить написание с его воспроизведением у Пьера Кжельберга, мы обнаружим практически полное совпадение букв. Все это подтверждает подлинность клейма на стуле из БСИИ ASG.

Подробнее рассмотрим материал, который применил мастер в данной работе. Стул выполнен из бука – породы дерева, широко распространенной в Европе. Бук легко поддается обработке, гнущую, при этом достаточно прочен, тверд и тяжел.

Именно эти качества древесины позволили использовать её как материал мебели для сидения в XVIII в., т.к. прихотливые и изогнутые формы рококо, во Франции именуются «стилем Людовика XV», требовали большой пластичности и гибкости материала. Во время правления Людовика XV – «Возлюбленного» («Le Bien Aimé» (1715 – 1774) не только появились новые формы мебели, такие как канапе (canapé), бюро с наклонно расположенной откидной доской – бюро де пант (bureau de pente), туалетный столик – куафёз (coiffeuse), кресло-бержер (bergère), но и усовершенствовались в сторону большего удобства и изящества уже освоенные.

Обод сидения стал более изогнутым и при этом впервые слегка приподнятым у передних ножек. Появились спинки в форме скрипки (à dossier violon) и спинки-кабриол (dossier à la cabriolet) (выгнутые в плоскости).

Они предназначались для стульев, размещаемых посередине комнат, а стулья вдоль стен всегда имели прямую в плоскости «спинку королевы» (dossier à la reine), независимо от того, были они выполнены в форме скрипки или нет. Мастер Фальконе выполнил стул, находящийся в БСИИ ASG, со «спинкой королевы» в форме скрипки, обладающий округлым силуэтом.

Композиционно предмет очень хорошо уравновешен. Спинка плавно переходит в ножки и сиденье. Верхняя её часть практически равна ширине самой большой части сиденья.

При сравнении работы Фальконе с другими стульями из БСИИ ASG, например Инв. №11- 1302 Филиппа Пуарье (Philippe Poirie) и Инв. №11-1301 Жан-Рене Надаля (JeanRené Nadal),

Фальконе, Стул, Франция, XVIII в. бук, резьба, тростник, плетение 93×49×50 см. клеймо «FALCONET» БСИИ ASG

Жан-Рене Надаль Стул Франция, XVIII в. Дерево, левкас, бархат. 83×50×44 см БСИИ ASG

Филипп Пуарье Стул Франция, XVIII в. Орех, резьба, тростник, плетение 90×50×45 см БСИИ ASG

обнаруживается сходство в выборе материала заполнения с №11-1302. Несмотря на то, что все представленные предметы имеют спинку в форме скрипки, в предмете работы Фальконе нет изгиба в плоскости, в отличие от спинок-кабриолей других мастеров.

Очертания верхней части стула имеют более спокойный контур, а пропорциональное соотношение верхней и нижней частей практически равное, в отличие от работ Надаля и Пуарье, где верхняя часть «спинок-скрипок» значительно шире. Силуэт работы Фальконе напоминает слегка набегающую волну, длина которой увеличивается от места крепления спинки к её верху.

Сиденья также выявляют различия. У №11-1301 и 11-1302 они выполнены в форме геральдического щита. Эта разновидность была альтернативой более архаичному сиденью с трапециевидной формой.

Округлое сиденье, расширяющееся к внешней части и напоминающее спинку «ракет» (à dossier en raquette), практически не встречается в изделиях стиля Людовика XV, но является довольно распространенным в последующие эпохи транзисьон и классицизм (стиль Людовика XVI). Ножки-кабриолы рассматриваемого стула практически прямые у царг, имеют довольно сдержанный S-образный изгиб в плоскости.

Это особенно заметно в сравнении со стулом Николя Фолио (Nicolas Foliot) из Музея Карнавале Парижа. Его можно отнести к периоду становления стиля рококо, пришедшему на смену стилю регентства, некоторые черты которого ещё сохраняются в работе Фолио.

В отличие от работ этого автора Фальконе тяготеет к формам эпохи транзисьон, что отразилось в более выраженных несущих и несомых частях предмета. Мастер превосходно владеет материалом, подчиняя его общей форме, раскрывая все его достоинства, выявляя структуру древесины.

Детали плавно перетекают друг в друга. Дерево как будто само порождает резной декор, который воспринимается органичной и неотъемлемой частью всего предмета. Он слит с конструкцией воедино и, в отличие от аналогичного приема украшения изделий Второго рококо XIX в., обладает невысоким рельефом, что позволяет автору логично «вписать» его в основную конструкцию.

Именно в целостности предмета и проявляется талант мастера, обладающего превосходным «чувством резьбы». Он не просто украшает предмет, он декорирует его, подчиняя общей конструкции. Форма анализируемого нами стула очень близка креслу Пьера Фальконе из галереи Перрин Парижа.

Сходства обнаруживаются в очертаниях свода спинки, плавном

перетекании одних элементов в другие, изгибе ножек-кабриолей, который в нашем случае уже не так явно «читается».

В стуле из БСИИ ASG чувствуется влияние новых явлений в развитии стиля. Перед нами пример эволюции мебельной формы в рамках работы одной мастерской. Явной же отличительной особенностью является применение разных материалов декорирования и отделки, ведь мебель для сидения в XVIII в. была разнообразна не только по форме, но и по применяемым материалам.

Стулья, кресла и канапе могли быть полностью окрашены или позолочены. Их спинки и сиденья слоями набивали конским волосом и шерстью молодого оленя.

Альтернативой заполнения этих элементов являлась техника плетения из ротанга и тростника, считавшаяся в то время наиболее комфортной в использовании и стойкой к разнообразным внешним воздействиям.

Именно она и применена в стуле Фальконе из БСИИ ASG. Характер отверстий в раме сидения и спинки говорит о том, что тростниковое заполнение – не продукт поздней реставрации, а запланированный автором элемент.

Пара стульев Стиль Людовика XVI, конец XIXв Орех

Жан Букаль Стуль со спинкой в форме «ракет» Эпоха Транзисьон галерея Перрин, Париж

Николя Фолио Стул со «спинкой королевы» Франция, XVIII в. (время Людовика XV) Бук, резьба, бархат Музей Карнавале, Париж

Фальконе Кресло со «спинкой королевы» Франция, XVIII в. Галерея Перрин, Париж

Августин Матон Стул Франция, XVIII в. Орех, резьба, шелк 90×50×46 см БСИИ ASG

Первоначально данный предмет был атрибутирован как работа мастера Пьера Фальконе (Pierre Falconet). Об этом французском мебельщике известно немного. Он родился в 1683 г., упоминается как мебельный мастер, работавший на улице Клери (Cléry) в Париже.

На изделиях с 1738 по 1750 гг. Пьер Фальконе ставил знак «La Fidélité» («Надежность»). Авторство Пьера Фальконе было бы убедительным, если не учитывать тот факт, что у него был сын Луи (Louis Falconet) – также столяр по профессии. Он стал мастером 9 сентября 1743 г. и с успехом продолжил дело отца.

В то время профессиональные навыки и секреты мастерства многие передавали из поколения в поколение. Существовали целые династии столяров и эбенистов, работы которых также представлены в БСИИ ASG. Так, Августин Матон (Augustin Mathon) (стулья БСИИ ASG Инв. №№ 11-0957, 11-2578) также начал работать в мастерской отца, тоже Августина. Как самостоятельный мастер производил мебель в стиле регентства, а позднее Людовика XV.

Жан-Батист Клод Сене (Jean-Baptiste Claude Sene) (стулья БСИИ ASG Инв. №№ 11-1293, 11-0860, канапе БСИИ ASG Инв. №11-3044) – сын Клода I, Жан-Батиста Сене, является самым знаменитым представителем этой династии парижских столяров. В стиле Людовика XVI Сене совместно со скульптором Лораном (Laurent) в 1791 г. исполнил знаменитое «Королевское» кресло из хранилища Гард-Мебель

(Garde-Meuble).

Пьер и Луи Фальконе производили очень качественную мебель для сидения. Некоторые её образцы были выполнены в духе эпохи регентства, иногда плетеные, чаще же обитые тканью, обладали гармоничными пропорциями и изысканным рисунком резьбы. Работы отца и сына настолько близки, что выявление авторства, если использовать только внешние признаки, довольно затруднительно. Атрибуцию осложняет и тот факт, что Луи Фальконе сохранил клеймо отца.

Подобная практика была широко распространена. Например, Филипп Пуарье также использовал клеймо своего дяди Ноэля Пуарье (Noël Poirie). Клейма Адриана Делорма (Adrien Delorme) (комод БСИИ ASG Инв. № 12-1999, как мебельного дилера, можно часто встретить на продукции других мастеров-эбенистов. Леонар Буден (Léonard Boudin) (туалетный столик БСИИ ASG Инв. № 01-1852) также выступал в этой двойной роли – творца и торговца, о чем говорит упоминание его в Торговом Альманахе в 1791 г. и обилие разной мебели, отмеченной клеймом этого мастера.

Но существовала и противоположная ситуация. Авторство одного из наиболее значимых столяров-краснодеревщиков времени Людовика XV, Жан-Пьера Латца (Jean-Pierre Latz) (секретер БСИИ ASG Инв. № 16-1968) приписывается лишь небольшому числу предметов из-за ограниченного количества мебели, на которую было поставлено его клеймо.

Жак Дюбуа (Jacques Dubois) (комод БСИИ ASG Инв. № 12-2004, секретер Инв. № 16-1086) некоторое время работал как свободный мастер, не ставя клеймо на свои изделия.

Это обстоятельство дает основание утверждать, что существует мебель без клейма, выполненная Жаком Дюбуа до получения им звания мастера 5 сентября 1742 г. Его вдова и сын Рене, сохранивший подпись отца «J. Dubois», на протяжении следующих двадцати лет поддерживали действующую мастерскую. Однако Pierre Kjellberg дает убедительное разделение авторства отца и сына Фальконе, указав на одну примечательную особенность клейма. Фальконе младший сохранил штамп отца, убрав начальную букву имени и ограничившись фамилией. На основании этих сведений некоторые работы в стиле Людовика XVI с клеймом «FALCONET» могут быть приписаны Луи.

Но и это не всё. Атрибуцию осложняет тот факт, что клеймо «FALCONET» ставилось и после смерти самого Луи Фальконе в 1775 г., но стилистическая принадлежность к эпохе Людовика XV, уже упомянутая нами строгая гармоничность всех деталей позволяют утверждать факт изготовления стула Луи Фальконе.

Исследование данного предмета позволило разделить предметы мебели, выполненные отцом и сыном. Итак, автором стула из БСИИ ASG за Инв. № 11-1663 с клеймом «FALCONET» является не Пьер, а Луи Фальконе. Однако на этом интрига с работами мастеров, носящих фамилию Фалько-

не, не заканчивается. Интересно, что автор знаменитого «Медного всадника» Этьен Морис Фальконе (Étienne Maurice Falconet; 1 декабря 1716 г. – 24 января 1791 г.) мог быть сыном Пьера Фальконе или его близким родственником.

В энциклопедии французской мебели XVIII в. Пьера Кжельберга представлены сведения только о двух мастерах с фамилией Фальконе. Этьен Морис среди мастеров мебельщиков не упоминается, т.к. в мастерской своих родственников он был всего лишь учеником.

Некоторые сведения о жизни Этьена Мориса очень противоречивы. Так, большинство источников сходится во мнении, что местом рождения знаменитого скульптора был Париж, однако некоторые утверждают, что он родился в Веве на Женевском озере, другие полагают, что его семья происходила из провинции Савойя.

Оставляя в стороне вопрос о происхождении скульптора Фальконе, мы констатируем, что доподлинно известно, Этьен Морис родился в семье столяра и в детстве занимался резьбой по дереву. Именно в результате работы над предметами мебели сначала периода регентства, затем эпохи раннего рококо, соединяющими в себе красоту предмета с изысканной пластикой конструкции, юному Этьену Морису было привито «чувство материала», изящная простота, пластика, «остроумие». Соединение пластичности с глубоко профессиональным «чувством конструкции» позволило мастеру в будущем делать вещи одновременно изящными и стилистически простыми.

Жан-Пьер Латц Секретер Франция, XVIII в. Амарант, резьба, позолоченная бронза, мрамор Brèche d'Alep с рисунком «клюв ворона» 132×93×31 см БСИИ ASG

Жан-Батист Клод Сене Стул Франция, XVIII в. Дерево, резьба, левкас, лак, дамасский шелк, ручная вышивка 88×58×50 см БСИИ ASG Инв. № 11-1293

Жак Дюбуа Комод Франция, XVIII в. Розовое дерево, палисандр, резьба, золоченая бронза, мрамор Brèche de Bohème 88×114×62 см БСИИ ASG

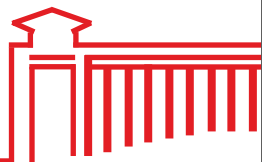

Фото: www.liveinternet.ru

и как мастеру Севрской мануфактуры, обогатившему её продукцию.

Предметы Фальконе в мелкой пластике одновременно изящны и просты. То же самое, только рассказанное на языке монументального искусства, свойственно и его «Медному всаднику».

Гармония камерности здесь неожиданно превращается в величие и монументальность, соединенные с простотой и экспрессией. Большинство людей просто не замечает виртуозно разработанную конструкцию, заключенную в простую, но художественно выразительную форму, позволяющую всаднику нестись на коне в эмоциональном порыве.

Конечно, нужно иметь слишком большое воображение, чтобы почувствовать в стуле «вздрыбленную Россию». Но и простой стул, и скульптурное произведение объединены органическим чувством – уже упомянутым и характерным для творчества и Пьера Фальконе, и Луи Фальконе, и Этьена Мориса Фальконе – «чувством материала» и способностью раскрыть его художественные возможности.

Таким образом, их объединяет не только фамилия, но и нечто большее – общий «дух творчества» и само представление о прекрасном.

Текст: Михаил Константинович Яо, доцент кафедры изобразительного искусства и дизайна, Высшей школы искусств им.С.Сайдашева, К(П)ФУ, ведет дисциплины искусствovedческого цикла.

После работы в столярной мастерской у создателя «Медного всадника» было обучение у дяди – мастера-мраморщика Николя Гийома (Nicolas Guillaume), а затем работа под руководством придворного скульптора-портретиста Жан-Батиста Лемуана (Jean-Baptiste Lemoine).

Это также внесло свою лепту в становление Этьена Фальконе в профессии. Превосходное понимание возможностей материала, пластичности, декоративности и рациональности формы принесло ему славу и как автору камерной скульптуры

Фото: mirtc.ru

БИОГРАФИЯ УСПЕХА

БИОГРАФИЯ УСПЕХА

Одним из талантливых выпускников Казанского Федерального Университета является молодой, но уже весьма успешный казанский дизайнер Артур Сагитов, творческий потенциал которого раскрылся в сфере создания логотипов. Мы провели небольшое интервью и выяснили путь становления от простого студента к профессионалу, а также его прогнозы на будущее в сфере искусства и дизайна.

-С какого момента Вы решили связать себя с дизайном? Были ли трудности при выборе профессии, и как вышло, что Вы нашли себя именно в области создания дизайнерских логотипов?

Артур:

- Начало моего творческого пути началось с 5 лет. Помню, как я просил папу нарисовать машину, он рисовал, а она мне безумно не нравилась и я ее переделывал. Именно тогда, зародилось желание что-то менять и переделывать абсолютно все, что видел вокруг.

Мой папа-художник оформитель, правда сейчас строит двигатели для самолетов. Я не рисовал до 8 класса, и в художественную школу тоже не ходил. Как-то раз я увлекся рисованием автомобилей и преподаватель по рисунку в школе, сказал что у меня есть будущее и стал мне давать настолько много работы, что я не чувствовал усталости, а лишь рисовал сутками на пролет. В 9-м классе я поставил родителей перед фактом, что хочу рисовать и быть архитектором.

Наш семейный друг предложил мне нарисовать один коттедж. Я нарисовал и он воплотился в жизнь, позже нарисовал второй дом и его тоже соорудили. Получилось симпатично. Но потом я для себя решил ходить на курсы в КГА-СУ, но там я не получил ни знаний, ни теплого приема, ни человеческой воспитанности. Проходив на курсы пол года, я решил уйти. Взял тайм-аут и на досуге рисовал пейзажи, учил английский и был просто учеником 10 класса,

который почти неделями не ходил на занятия, и рисовал много плакатов к школьным праздникам и участвовал во всевозможных конкурсах.

Огромное спасибо моим учителям, особенно Маргарите Николаевне, она меня вела по пути компьютерных технологий и открывала глаза на те вещи, о которых я и понятия не имел. Очень важно вкладывать в ребенка интерес с самых ранних лет. Это как вклад в банк, не положишь сейчас, все сторит в кризис, например. И когда я благополучно закончил 11 класс, решил подать документы в педагогический. Признаться честно, мне все говорили, что я слишком сильно рискую, но я никого не слушал, а делал то, что считал нужным для себя. Сдав 4 вступительных профильных экзамена, меня взяли на бюджетное место.

Моя семья была счастлива. Я начал работать с 1-го курса. Никто из преподавателей в ВУЗе не знал об этом, но я совмещал работу и учебный процесс. Именно на лекциях я сидел и рисовал свои логотипы, реальные заказы. Я даже как-то умудрился сидеть на первой парте и рисовать так, что преподаватель не видел этого.

Самый первый логотип был для агентства событий «Арбуз». Они кстати и сейчас работают и мой логотип живет с ними уже 8 лет. Приятно. Позже я понял, что это мой вид творчества, который мне подходит по всем фронтам. И с каждым новым днем я стараюсь впитывать больше информации по айдентике, и типографике.

Артур Сагитов:

«Если вы плохо обслуживаете своих клиентов и у вас отвратительный сервис, некачественная продукция, то каким бы не был оригинальным и запоминающимся логотип, вашу компанию он вытащит лишь на 10%. Вас запомнят по вашей стратегии, отношению к людям и их ценностям»

Интервью: Наталия Иванова

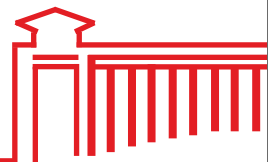
Фото: из личного архива Артура Сагитова

Идея и смысл знаковой части

Дизайн: Артур Сагитов

Дизайн: Артур Сагитов

-А что касается современных тенденций в мире искусства, каким Вы видите своё дальнейшее продвижение? Что сейчас наиболее востребовано в этой сфере деятельности? И есть ли какие-то планы на ближайшие годы? Так как дизайн не стоит на месте, он развивается, как и мы все.

Артур

-Я безумно увлекся package design. Это область дизайна в упаковке и постепенно изучаю новые тенденции.

Дизайн: Артур Сагитов

Что касается логотипов, тенденция приходит, уходит и вновь возвращается. И с легкостью могу сказать, что все то, что успешно забыли, обязательно вернется, но уже с лоском нового и свежего веяния.

Был огромный бум в начале 2008, когда любая компания хотела выделиться и стать узнаваемой. Люди платили большие деньги и считали, что логотип-это и есть успех, то была ошибка. Я всем своим заказчикам говорю: «Если вы плохо обслуживаете своих клиентов и у вас отвратительный сервис, некачественная продукция, то каким бы не был оригинальным и запоминающимся логотип, вашу компанию он вытащит лишь на 10%. Вас запомнят по вашей стратегии, отношению к людям и их ценностям».

Планы есть. Есть идея уехать в Европу, там посмотреть на дизайн в другом ракурсе. В России легко развиваться и делать интересные вещи. Проблема в понимании и менталитете, конечно же. Часто сталкиваюсь с тем, что на ум приходит нечто смелое и интересное, но клиент начинает вмешиваться и получается не то, что было в начале пути. С такими клиентами я стараюсь не работать.

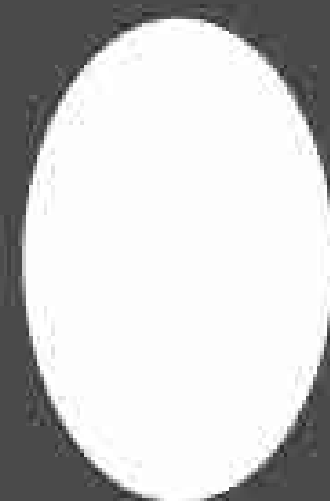
-Большое спасибо за столь исчерпывающий ответ. Было интересно узнать Ваше мнение. Желаем успехов в дальнейшем творчестве!

Дизайн: Артур Сагитов

МАСТЕР-КЛАСС

МАСТЕР-КЛАСС

DESIGNUP

Казанский федеральный университет
Институт философии и культурологии
Высшая школа искусств имени Салтыкова-Щедрина
Кафедра изобразительного искусства и дизайна

1 апреля 15.00 аудитория №239

“УЛЫБКА ХУДОЖНИКА”

МАСТЕР-КЛАСС ЛАУРЕАТА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ,
ОБЛАДАТЕЛЯ ГРАН-ПРИ «ЗОЛОТОЙ ЭЗОП» В ТАБЬРОВО,
ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН,
ЧЛЕНА СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ И ТАТАРСТАНА,
ГИЛЬДИИ КАРИКАТУРИСТОВ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ ТАТАРСТАНА,
ХУДОЖНИКА-КАРИКАТУРИСТА

ВЯЧЕСЛАВА БИБИШЕВА

Творческий проект кафедры изобразительного
искусства и дизайна ИФМК КФУ «DESIGNUP»

Реквизиты проекта: клн., доцент Сабитов Р.Ф.
Старший преподаватель, преподаватель Г.Т.

Учебное здание КФУ № 33,
ул. Татарстана, 3
Аудитория 240

Казанский федеральный университет
Институт философии и культурологии
Высшая школа искусств имени Салтыкова-Щедрина
Кафедра изобразительного искусства и дизайна

3 ОКТЯБРЯ В 10:00
240 АУДИТОРИЯ

Кафедра изобразительного
искусства и дизайна проведет
семинар-практикум
с гостями из Италии
«Традиции и современность
в итальянском интерьере»

УЧАСТНИКИ

Dott.ssa Nora Stavreva
дизайнер и архитектор интерьеров и дизайна,
партнер Российского консульства в
Белгине (Италия)

Architect Marco Merzi
архитектор и менеджер проектов в
компаниях (GROUP K.I.C.E.,
VENUS) (Италия)

Семинар-практикум пройдет в учебном
здании КФУ № 33, по ул. Татарстана 3.

DESIGNUP

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА
КАФЕДРА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА

16 ОКТЯБРЯ 2014 г. в 13.30

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
**“КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РТ:
ИЗУЧЕНИЕ, РЕСТАВРАЦИЯ,
СОХРАНЕНИЕ”**

У нас в гостях:

Олеся Александровна Балтусова
Специалист РТ по культурному наследию, кандидат наук,
директор Центра культурного наследия Республики Татарстан,
член экспертного совета по культурному наследию РТ

Фарида Мухамедовна Забирова
Специалист РТ по культурному наследию, кандидат наук,
директор Центра культурного наследия Республики Татарстан,
член экспертного совета по культурному наследию РТ

Творческий проект кафедры изобразительного
искусства и дизайна ИФМК КФУ «DESIGNUP»

Реквизиты проекта: клн., доцент Сабитов Р.Ф.
Старший преподаватель, преподаватель Г.Т.

Учебное здание КФУ № 33,
Аудитория 240

DESIGNUP

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА
КАФЕДРА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА

23 ОКТЯБРЯ 2014 г. в 10.00

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА
«СОЗДАТЬ СЕБЯ КАК БРЕНД»

У нас в гостях:

KARINA KINO
дизайнер, художник, иконописец, модельер
С ней сотрудничают:

TEDE zolla NIKE Yes! TRANSCASPO

У нас:

собственный бренд одежды, выставки в Германии,
различные коллаборации с брендами дизайна одежды

Творческий проект кафедры изобразительного
искусства и дизайна ИФМК КФУ «DESIGNUP»

Реквизиты проекта: клн., доцент Сабитов Р.Ф.
Старший преподаватель, преподаватель Г.Т.

Учебное здание КФУ № 33,
Аудитория 240

DESIGNUP

КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ КОПИРОВАНИЯ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМЕНИ САФИКА ГАЙДАРА
КАФЕДРА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИЗАЙНА

29 АПРЕЛЯ 2015 г. в 13:30

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

**"Современные строительные,
лакокрасочные материалы"**

у нас в гостях:

Камалов Рустем Маратович

доктор химических наук,
Ген. дир. группы компаний КолорДизайн

Творческий проект кафедры изобразительного
искусства и дизайна ИФМК КФУ «**DESIGNUP**»

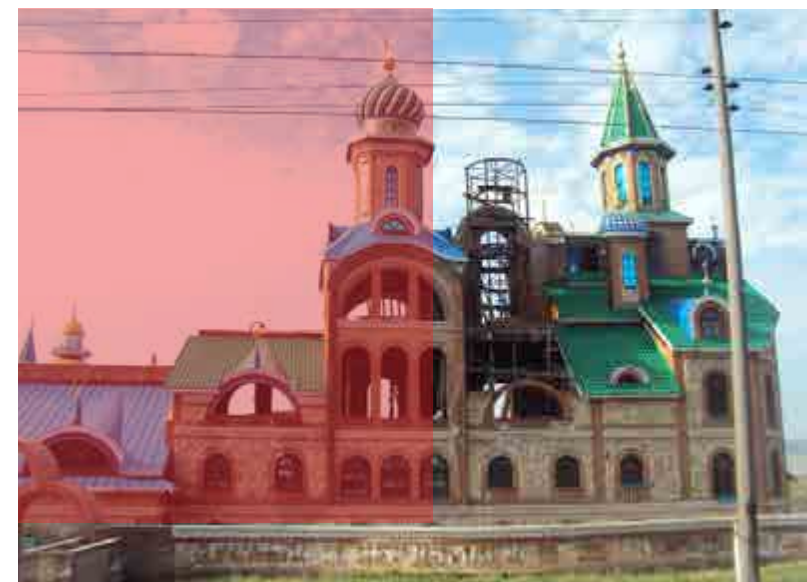
 Учебное здание КФУ № 33,
аудитория 240

О НАШЕЙ ПОЕЗДКЕ В КАЗАНЬ НА III ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Очный тур III Всероссийского конкурса студенческих научных работ в области искусства и художественного образования проводится 14 мая 2015 года на базе Высшей школы искусств им.С.Сайдашева Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского Федерального университета. Смоленский Государственный Институт Искусств представляли три студента: Павел Морозов, Антон Котовский Елена Сапунова

Путь не близкий, от Смоленска до Москвы – автобусом, от столицы до Казани поездом. По дороге сдружились, мальчишки наши оказались **НАСТОЯЩИМИ**, – умными, ответственными, с такими можно ходить в разведку! Вагонный быт периодически возвращался к докладам – читали, обсуждали, готовились к возможным вопросам.

Подъезжая, поражались открывающимся красотам. Широкая Волга (казалось, бесконечна, как море) – справа, а слева – знаменитая Казанка (и вовсе даже не речка, по которой «сизый селезень плывёт», а полу-море, как минимум), «Храм всех религий» в Старом Аракчино (жаль, что быстро миновали, не

удалось как следует рассмотреть, но, говорят, что 16 строений принадлежат разным верованиям – православия, католицизму, мусульманству, иудаизму, буддизму – и символизируют единение всех людей на Земле).

Сфотографировали из окна поезда: Казань встретила знойным солнышком и непривычной для смоленского взгляда чистотой и основательностью.

И ещё нас встретила замечательная девушка Елена Чулакова, студентка Высшей Школы искусств им. С. Сайдашева (она слева на снимке), и не только встретила, но и великодушно согласилась быть нашим гидом по Казани, несмотря на свою загруженность

(у Лены уже шла сессия, нужно было сдавать зачёты, готовиться к экзаменам, и в самом конкурсе она тоже участвовала, – но, как говорится, талантливый человек талантлив во всём, и в дружеском общении, в первую очередь). Ещё оказалось, что в одном вагоне с нами ехали студенты из Еревана, тоже на конкурс, вот мы вместе на остановке автобуса на привокзальной площади:

В гостинице, куда нас определили, цены оказались меньше, чем было написано в Информационном письме (это порадовало), а сервис – на высоте! Двухместные номера (на 3 занятых номера аж 4 туалета-

умывальника-душа!), всё очень чисто (но отнюдь не бедненько, а вовсе даже наоборот!). На второй день нашего проживания зашёл сантехник! Просто так, узнать – не требуются ли его услуги. Проверить, всё ли работает! Трезвый... Просто так так принято... Бельё на кроватях хрустит, стулья не поломаны, стол – как раз для нас четверых (по традиции, завтрак-ужин – у девчонок)... Ну, если только не очень работал телевизор у мальчишек (но он нам и не нужен был вовсе!), и вода по-питерски отдаёт хлоркой. Собираемся, Антон, как всегда, супер-джентльмен: ...но, если честно, страшновато... мы же никогда в ТАКИХ конкурсах не участвовали, за нами – Смоленск...

Очень хочется, чтобы всё было ХОРОШО! Ехать от гостиницы до ВУЗа нужно было на автобусе, они, кстати, в Казани все красные, а троллейбусы – зелёные. Никогда не спутаешь! И ни одной «Газельки»! Никто никого не обгоняет в стиле экстрим, не подрезает, не хамит. Честное слово, даже бабушки не «скворчат» на молодёжь! А студентов очень много, Казань – город ВУЗов! На улицах никто не курит... И нет граффити... ОЧЕНЬ широкие дороги, ровный асфальт, приветливые и вежливые люди... Неужели это потому, что здесь 500 лет никто не воевал?... Или просто традиция такая?... Это уже актовый зал ВУЗа. Кроме собственно студентов Высшей школы искусств им. С.Сайдашева

ИФМК КФУ, здесь сидят студенты Казанской консерватории им. М.П. Жиганова, Амянского государственного педагогического университета имени Хачатуря Абовяна (г. Ереван), Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва (г. Саранск), Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. С.В.Рахманинова и Воронежского государственного педагогического университета. Только у нас и у воронежцев ВУЗы не носят ничего имени... печально... а у нас Глинка родился, основоположник... а сколько писателей, поэтов... С приветственным словом выступили Надежда Велеровна Шириева – зам. по науке зав. Высшей школой искусств

им. С.Сайдашева, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры музыкального искусства и хореографии и заведующий кафедрой теории искусств и мировой художественной культуры ИФМК КФУ, доктор искусствоведения, профессор Дулат-Алеев Вадим Робертович.

Прекрасные напутствия, – тепло, по-доброму, просто, – замечательно настроили выступающих. Жалею, что не записала на видео, здесь тоже есть, чему поучиться.

Наши ребята не подвели. Прекрасно выступал Паша Морозов, рассказывал интересно, эмоционально (у звукооператора «тормозило» видео, но Павел не растерялся, умело «заполнил» паузы), ответил на все заданные вопросы. У Лены Сапуновой на вопросах жюри получился живой диалог с аудиторией, так эмоционально она отстаивала свою точку зрения!

Антон Котовский выступал параллельно в другой аудитории, но и его умение аргументировано представить свою тему заслужило высоких оценок жюри

конкурса! Все наши ребята стали Лауреатами: Лена с Антоном – III степени, Павел – I степени!

Сама форма проведения студенческой конференции нам показалась очень интересной! Жюри имело возможность ознакомиться с большим количеством студенческих научных работ, выбрать наиболее перспективные, продумать вопросы, которые хотелось бы задать докладчикам.

Круг тематики очень широк и, тем не менее, нацелен на будущее. КАК следует строить отношения в современном глобальном мире, КАКИЕ традиции достойны продолжения, а каких следует избегать, ЧТО является главным для современной молодёжи, а что – наносное, пена на великом море человеческой цивилизации, – это волнует не одно поколение исследователей и прекрасно может обсуждаться в подобном формате!

Мы очень «болели» и за нашего «гида», Леночку Чулакову, представлявшую сравнение песенной культуры своего родного народа, татар-кряшен (татар

крещёных, христиан), и песен татар-мусульман. Как, скажите мне, КАК, они, мусульмане и христиане, столь мирно уживаются друг с другом? Спокойно, с улыбкой, говорят о своих различиях?

Глядя на события Украины с её Майданными призывами, я просто не могу поверить своим глазам, – но есть и такое взаимное уважение людей разных конфессий, есть!

Есть чистые красивые города с удобным транспортом, добрыми и приветливыми людьми, которые совсем ничего не хотят получить за счёт других!

А в заключении нашего отчёта хочется сказать огромное спасибо администрации нашего института за самую возможность такой прекрасной поездки! И ещё одно, последнее общее фото Лауреатов, их научных руководителей и жюри конкурса.

Автор: Е.В. Гарибова, доцент кафедры инструментального исполнительства.

Гимнастика в моем представлении - это умение
проворно усесться на удобный стул.
Филлис Диллер

Если стул хороший, то ты не потратишь много
времени на то, чтобы на нем устроиться.
Роберт Де Ниро

Стул- весьма сложный предмет. Небоскреб, кажется,
построить легче. Потому Чиппендейл и знаменит.
Людвиг Мис ван дер Роз

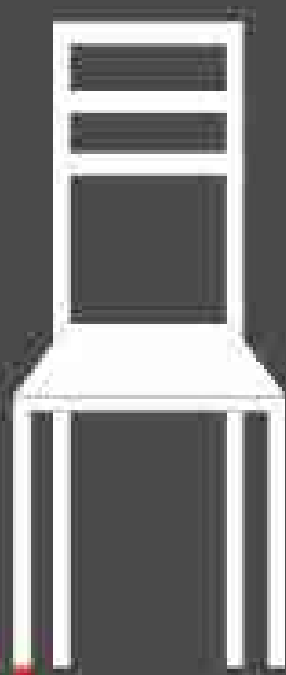
Будь у нас побольше дизайнеров с
больной спиной, побольше было бы и
хороших стульев.
Ральф Каплан

«Стул состоит из чувства пустоты
плюс крашенной материи; к чему
прибавим, что пропорции просты
как тыщи отношение к одному.
Что знаем мы о стуле, кроме,
того, что было сказано в пылу
полемики? -- что всеми четыремя
стоит он, точно стол ваш, на полу?
Но стол есть плоскость, режущая грудь.
А стул ваш вертикальностью берет.
Стул может встать, чтоб лампочку ввернуть,
на стол. Но никогда наоборот.
И, вниз пыльцой, переплетенный стебель
вмиг озарит всю остальную мебель.»

Иосиф Бродский

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

WWW.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

1. AdMe.ru

Сайт представил 28 полезных сайтов для художника, которые помогут в реализации идей и раскроют все возможности на пути к творчеству.

2. ArtAgeLess.com

Ресурс «Книги для художника» собрал большое количество учебных пособий по рисованию, живописи и графике, которые всегда пригодятся как для начинающих художников, так и для профессиональных мастеров.

3. graphic.org.ru

Библиотека для художников «График» содержит книги по искусству, искусствоведению, анатомии, обучению рисунку и живописи, композиции, перспективе, а также многие другие популярные книги, которые будут полезны каждому художнику.

4. paintingart.ru

На сайте «Искусство Живописи» существует «Библиотека статей для художников», с помощью которой вы обязательно найдёте ответ на любой интересующий вопрос, касающийся живописи и других видов изобразительного искусства.

5. Make-Self.net

Ресурс посвящён людям, у которых бурлит креатив и желание сделать уникальные вещи своими руками. Подписывайтесь на новости, чтобы не пропустить ни одну интересную идею.

6. shnyazhka.com

Сайт с ироническим названием «Шняжка» окунёт вас в мир творчества благодаря многочисленным рубрикам, в которых представлены самые последние новости о любых направлениях современного искусства.

7. polezreniya.ru

На ресурсе «Поле Зрения» представлен широкий спектр информации об отечественных и зарубежных архитекторах и дизайнерах, а также о проектах и новостях из мира строительного искусства.

8. say-hi.me

Довольно популярный проект «Сей-Хай» собрал в одну статью полезные ресурсы для художников (и для тех, кто хочет им стать). Здесь вы сможете найти множество полезных обучающих видео, уроки рисования, полезные плагины и многое другое.

9. hudozhnikam.ru

«Коллекция книг о живописи и искусстве» стремится собрать редкие книги, которые будут полезны студентам в художественных учебных заведениях. Данный ресурс отдаёт предпочтение старым и редким книгам, которые сложно найти в библиотеках и интернете.

10. flickr.com

Если Вы любите черпать вдохновение от окружающего мира, тогда этот сайт для Вас. Захватывающие фотографии начинающих и профессиональных фотографов никого не оставят равнодушными перед красотой нашей планеты.

11. free-lance.ru

Сайт для внештатных дизайнеров. На данном русскоязычном сайте заказчику можно найти исполнителя для реализации идеи, а дизайнеру работу по - душе.

12. behance.net

Популярнейший сайт, который включает в себя творчество талантливых дизайнеров и художников со всего мира. Коллекция потрясающих работ часто пополняется и дарит посетителям сайта бурю эмоций и вдохновение. Это полезный сайт для тех, кто хочет, чтобы его работы увидели.

13. designiskinky.net

Австралийский сайт, в котором публикуются свежие новости из мира дизайна.

14. designyoutrust.com

Ежедневный дизайнерский журнал, в нём публикуют информацию о новшествах и продвижениях в сфере искусства и дизайна. Здесь можно найти творческие проекты дизайнеров со всех уголков Земли.

15. bookcoverarchive.com

Сайт включает в себя огромное собрание книжных обложек, а также примеры их оформления.

16. logopond.com

Большое собрание разнообразных логотипов на любой вкус.

17. logodesignlove.com

Сайт с регулярными новостными лентами и пополняющимися ресурсами дизайнерских логотипов.

Анонс следующих номеров:

1. «Буква»

В выпуск войдет все, что связано с написанным каким-либо образом текстом. Рассмотрены всевозможные виды, история и развитие рукописных, печатных, а так же электронных носителей информации, в том числе размещенных в сети. Принципы организации их пространства, эргономики и композиции. Рассказано о психологических ходах современного дизайна информационных носителей, применяемых для привлечения и удержания внимания читателя.

2. «Парус»

В данном выпуске будет рассказано обо всем, что связано с тканями, полученными как из традиционных видов сырья, так и о новых нетканых материалах, полученных благодаря современной науке. О всевозможных сферах и особенностях применения тканей, традиционных и новейших технологиях их изготовления.

3. «Стакан»

Номер посвящён всевозможным видам сосудов для питья, когда-либо использовавшимся человеком, в том числе всевозможных фужеров, кубков, стаканов, чаш, рюмок и т.д. Будет рассмотрена история их развития, особенности их формообразования и разработки современных дизайнеров в этой области. Рассказано о традиционных и современных технологиях и материалах, использующихся при их изготовлении.

4. «Колесо»

Номер будет посвящён всевозможным техническим приспособлениям человечества, начиная от колеса, гончарного круга и заканчивая новейшими техническими достижениями, их эргономике и принципами формообразования. Будет рассмотрена история отношений человека и механизмов, их развитие до современной, привычной нам техники, и то, как они меняли и до сих пор меняют нашу жизнь.

**Присоединяйтесь, Господа студенты,
магистранты, аспиранты, преподаватели!**