

Варианты экспериментального дизайна в СССР на примере дизайн-проекта бытовых светильников

В. В. ВИНОГРАДОВ

НИТУ «МИСиС», Москва
E-mail: vladimir@vinogradov.us

Аннотация

В статье представлены некоторые перспективные образцы осветительных средств для жилища. Приведены пластические характеристики и идеи творческих решений светильников, разработанных в середине 1980-х годов. Описан проектный подход и творческие методы эксперимента в дизайне. Показан вариант видения и поисковые модели ведущих художников-конструкторов СССР. Вскрыты методики проектного эксперимента. Отмечены наличие и потребность в расширении нетрадиционного дизайнерского подхода к проектированию (использование методики эксперимента). Именно в стенах ВНИИ технической эстетики (ВНИИТЭ) существовали для этого подходящие условия.

Ключевые слова: ВНИИТЭ, методики формообразования, бытовые светильники, световые технологии, образ и воплощение, стайлинг и функционализм, эксперимент в дизайне.

В рамках программы разработки светильников для ВНИСИ им. С.И. Вавилова во ВНИИТЭ в середине 1980-х годов были разработаны оригинальные модели светильников с нетрадиционной композицией и световой схемой [1].

Для описания разработок изделий в статье применяется специфичная профессиональная лексика, свойственная именно коллективу разработчиков. Её ассоциативные послышки позволяли дизайнерам того времени нетривиально подходить к генерации проектного образа [2]. Коллекция светильников создана для комплексного обеспечения потребностей жилища в освещении.

На архивных фотографиях-иллюстрациях представлены модели светильников, спроектированные творческим коллективом. Его состав – Владимир Виноградов, Ирина Преснецова и Алексей Хауке [3]. Дизайнеры этого альянса делали проектную установку на перспективу – разрабатывали проекты, не обеспечивающие мгновенный материальный успех. Обычно задавались художественно-конструкторские работы концептуального и экспериментального характера. При этом учитывались эргономические факторы, технологические закономерности производства и соответствие тенденциям времени. Так проявлялась проектная фаза.

Демонстрировались специфичные проектные алгоритмы, ставка на нестандартную компоновку, конструкцию и активный игровой проигрыш потребительской ситуации [4], а в идеологии проектов – исключение «украшательства» принципов стайлинга, заимствований и плагиата. Возможно, так стирается технократическое и косное восприятие [5].

Кажется, что данный проектный подход бутафорский и непродуктивный? Но такой театральный подход генерирует нетривиальные конструкции и формы. Полагает-

ся новое формообразование и расширяется бытовая потребительская ниша.

Показанные ниже светильники изготовлены на Опытном производстве ВНИИТЭ (базирувавшемся на территории ВДНХ СССР). В них использовались дюралюминий, сталь, ткань, оргстекло и краска. Модели выполняли токари и фрезеровщики, а подгонку деталей – опытные слесари и макетчики.

При создании светильников творческий альянс дизайнеров создал самые неожиданные образы, использовал чудные и смелые ассоциации, задавая яркие ипостаси света. Рабочие девизы, зачастую иррациональные и метафоричные, формируют световую картину, создавая диффузный (рассеянный), направленный, «интеллектуальный» или «разумный» свет.

Особенным направлением разработок стали фантазийные объекты с метафорической образной посылкой. У каждой модели светильника проявлен своеобразный почерк авторов. В формировании концепции светильников дизайнерами использованы имена известных персонажей древнегреческих мифов. Такой принцип творческой фабулы специфично проявился в дизайне светильников.

Некоторые модели созданы для декора, утверждения так называемого пластического ключа в интерьере. Примечательно, что функциональные и эргономические качества объектов-светильников не всегда доминировали в проектных установках.

Выбранный цвет большинства моделей радикальный – «строгий чёрный». Это соответствовало входившему тогда в моду минимализму, резко выделяя объекты дизайна среди прочих аналогов. Объекты оборудования жилища получались контрастными к окружающей среде интерьера жилища. Дешёвая позолота исключалась как свиде-

Рис. 1. Люстра кинетическая «Галактика» двойного света

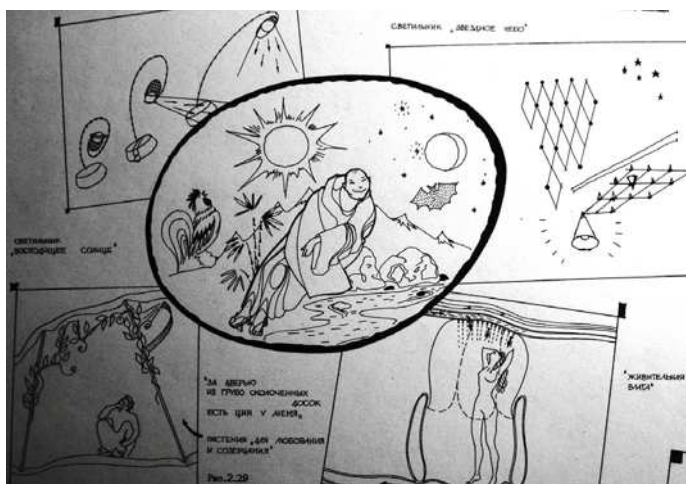

Рис. 2. Графический эскиз применения и осмысления дизайн-идеи светильника «Галактика»

тельство низкопробного украшения или простейший маркетинговый ход.

Расширить ассортимент по формированию световой среды в квартире должен был потолочный светильник «Галактика» (рис. 1), конструктивно предусматривающий два режима освещения пространства – общего и местного. При этом в полости чёрного металлического отражателя конической формы установлена мощная лампа, и создаётся направленный вниз световой пучок. Световое пятно от светильника можно регулировать, опуская или поднимая его светоизлучающую часть. Художественная структура композиции светильника – ажурный параллелограмм с коническими шарнирами; в узлах конструкции размещены мерцающие миниатюрные лампочки. Сжимая или растягивая решётку можно легко компоновать конфигурацию

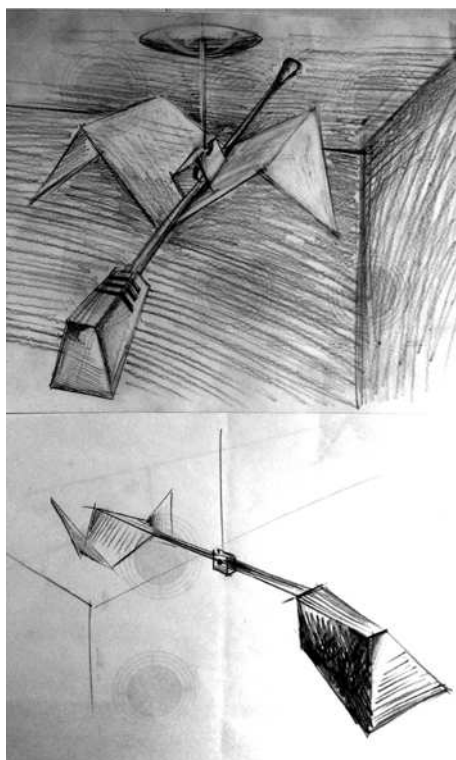

Рис. 4. Мобильный потолочный светильник «Аист» (архивный рисунок)

Рис. 3. Модель потолочного кронштейна «Малевич» для подвесного светильника

каркаса. К примеру, в одном варианте выстраивается созвездие «Большая медведица», а при некотором растяжении и сдвиге ромбов её каркаса составляется новая астральная комбинация. Светильник-инсталляция создаёт на потолке комнаты своеобразный, романтично сверкающий парад планет. Можно создавать и вспомогательное мягкое (рассеянное) освещение.

На рис. 2 показана потребительская ситуация применения светильника «Галактика»: в эскизной графике, проектный поиск по созданию образа фантазийной жилой среды.

В только что входившем в моду того времени стилевом направлении «Арт-дизайн» [6] решено устройство динамического подвеса светоизлучающей части светильника (рис. 3) – «обнажённая» конструкция как принцип формирования образа. Кронштейн, устанавливаемый на потолке кухни, назван звонко «Малевич» и предназначен для перемещения светильника в нужное место пространства. В пластической концепции дизайна устройства заложена идея воссоздать плоскостные графические композиции русских авангардистов в объёмном, трёхмерном виде.

Рис. 5. Настольный светильник «София» (действующий макет)

Рис. 6. Модель комнатной люстры «Медя» (варианты раскрытия абажура)

Силуэт кронштейна являет строгую конструктивистскую композицию. Несомненно, его внешний вид навеян картиной Эль Лисицкого «Бей красным клином». Стилистику можно отнести к супрематизму, без декора барочных загогулин. Очевидны параллели между произведениями станкового искусства и реальными дизайнерскими устройствами для освещения пространства.

Конструкция кронштейна проста и надёжна. На круглой монтажной площадке размещено стальное кольцо для перемещения штанги в горизонтальной и вертикальной плоскостях. На кольце посредством двух цилиндрических втулок выдвигается несущая штанга. Диск основания обеспечивает вращение конструкции вокруг вертикальной оси на 360°. Это позволяет устанавливать светоизлучающую часть в нужную зону пространства и менять точку подвеса светильника. Секрет конструкции в том, что при свободном вращении штанги на кольце, её заклинивает от приложенной нагрузки. Так фиксируется положение подвеса плафона в нужной точке. Причём диаметр поворотного кольца рассчитан так, чтобы при максимальном выдвигении штанги компенсировать крутящий момент.

Подобную задачу – установки в нужном месте пространства светоизлучающей части светильника – «решает» и светильник «Аист» (рис. 4). Его изящный силуэт напоминает парящую в небе птицу. Композицию состав-

ляет стержень с коробчатым отражателем и «уравновешивающий» элегантный белый лист-отражатель, сложенный как в оригами. Конструкция подвешивается на потолке за крюк и может перемещаться посредством шнура со скобой-ручкой дельтовидной формы¹.

Переносной светильник «Соня» (рис. 5) создаёт «вечерний» свет в спальне. Внешне похож на кувшин. Ручка-дуга, на задней поверхности, позволяет как из лампы Алладина разливать свет в удобные закоулки. В нижней части светильника расположен электронный будильник. Следует отметить, было модно расширять возможности бытовых предметов дополнительными опциями: например, встроить радиоприёмник, будильник или др. устройства, повышающие комфорт.

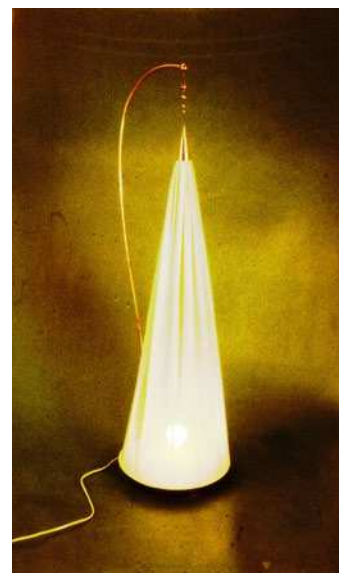
Отличительная черта люстры «Медя» (рис. 6) – изменение площади поверхности затеяющего абажура. Сферический абажур выполнен из шёлка – лёгкого роскошного материала с богатым культурным шлейфом. Его светопроницаемость позволяет создавать мягкую светотеневую картину в интерьере и оптимальное освещение. Люстра хороша для создания театрального «уютного» пространственного эффекта в интерьере.

¹ Светильник, кстати, напоминает культовый артефакт 1920-х годов «Летатлин», созданный Владимиром Татлиным.

Рис. 7. Настенный светильник «Данко»

Рис. 8. Волшебная лампа «Шахерезада»

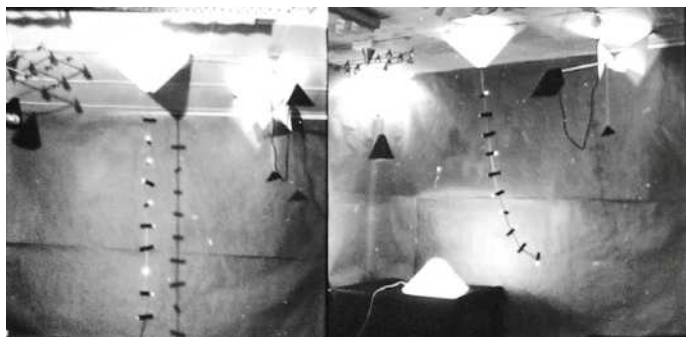

Рис. 9. Размещённые на потолке светильники «Воздушный дракон» и «Аист» (архивное фото)

Для декоративного украшения интерьера был разработан настенный светильник «Данко» (рис. 7). В нём заложена пластическая идея «Гранула света». Интрига дизайнера достигнута использованием 3D-технологий того времени (середина 1980-х годов). В светофильтре из оргстекла выфрезерованы пирамидальной формы призмы (под углом в 120°). Благодаря этой особенности рельефа светофильтр светильника создаёт многоцветный световой эффект (радужный цветной перелив).

Краткое описание конструкции прояснит эстетику напольного светильника («лампы») «Шахерезада» (рис. 8). Поэтично названное дизайнерами устройство вполне подходит для создания театрального пространственного эффекта в интерьере. Металлические детали его выполнены из медного сплава. Ведь, воссоздавая исторические мотивы в экзотическом образе мавританской стилистики, уместен красный оттенок [7]. В центре основания расположена лампочка, излучающая «волшебный свет». В тарелке основания укреплен стержень, его длина около 1,5 м, и он имеет плавный лекальной формы изгиб. Пружинные свойства несущего стержня позволяют растягивать шёлковый шатёр и тем самым создавать гармоничную световую

Рис. 11. Напольный светильник «UFO»

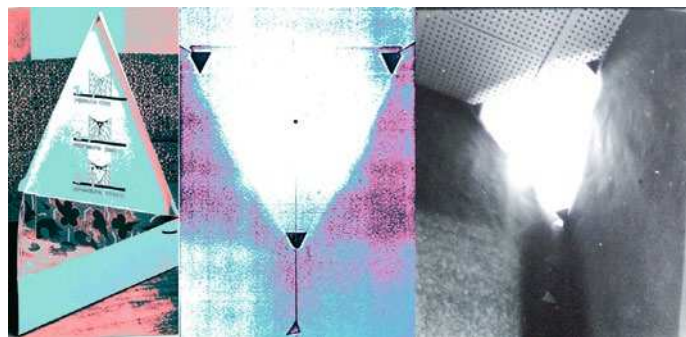

Рис. 10. Угловой светильник «Грань» и упаковочная коробочка для него

ую форму. Купол светильника фиксируется конической втулкой и завязывается на кромке основания шнурком со стильной кисточкой. Для него использован белый шёлк, лёгкий и роскошный. Создаётся мягкая светотеневая игра без бликов. Высвечивается изысканное действо света, символизируя богатую культурную традицию Востока.

Оригинально композиционное решение модели светильника «Воздушный дракон» (рис. 9). Свисающий «хвост Дракона» состоит из гирлянды лампочек. Можно раскладывать его произвольно и как лианой обвивать пространство. В качестве мини источников света применены ГЛН, размещённые в цилиндрических трубках.

Светоизлучающая панель светильника «Грань» (рис. 10) выполнена на основе треугольной стеклянной пластины лунного цвета и крепится на трёх пружинных защёлках. Достоинства конструкции – простота и возможность освещения труднодоступных углов интерьера.

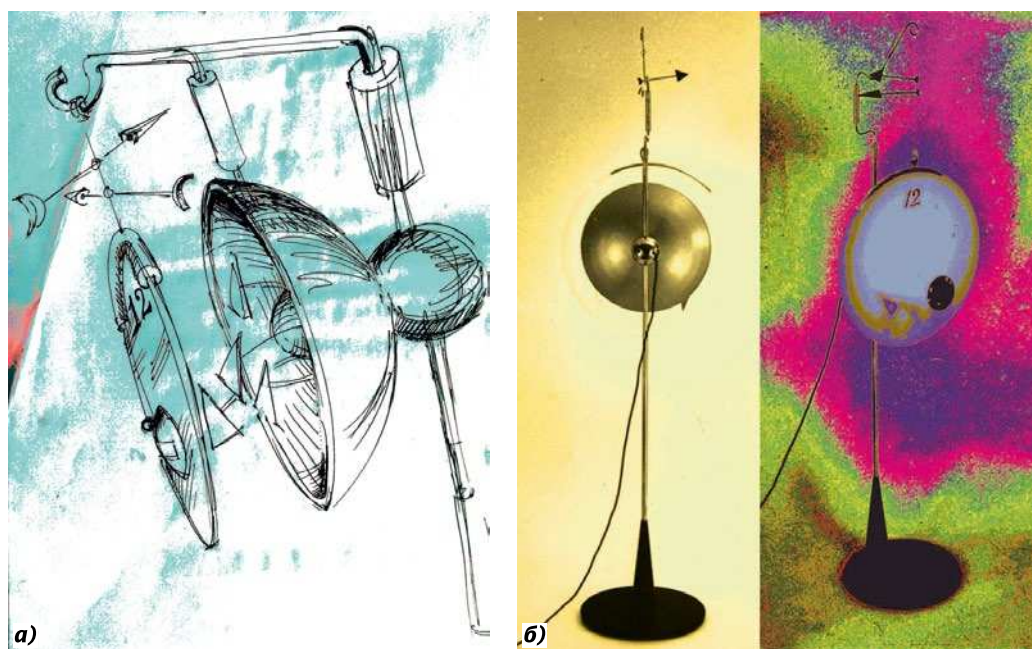
Конструкция напольного светильника «UFO» (рис. 11) состоит из белого конуса с отверстиями-иллюминаторами. Композиционным завершением светильника служит плавно изогнутый стержень с диоралевым конусом наверху, отполированным до зеркального блеска. Соль проекта – создание артефакта как некоего светового фантома в жилой среде.

Необычный, на первый взгляд, напольный светильник «Эол» (рис. 12) устроен следующим образом. На массивном устойчивом чёрном диске основания светильника укреплены ручка и крюк с затейливым изгибом. На стойке размещена большая параболическая серебряная полу-сфера. В точке её фокуса установлена лампа накаливания. Она подсвечивает витражные стеклянные треугольники. На дисковый экран проецируются «волшебные видения» и приходят оптические иллюзии! Цветное марево света, ощущение романтики, тонкие реминисценции – идея светильника. Но это не все его особенности. На стальной проволоке перед отражателем подвешен диск и прикреплены изящные часовые стрелки. По задумке авторов, повинувшись зефиру, стрелки свободно, как в динамичной авангардной композиции, вибрируют.

Эту модель светильника можно уподобить кинетическим скульптурам, так называемым мобилиям. Прослеживаются аналогии с произведениями модного американского скульптора 1960-х годов Александра Кальдера. Стирается грань между промышленным дизайном и другими видами искусства, отечественной школой дизайна и западными образцами культуры.

Примечателен внешний вид светильника «Нимб» (рис. 13). Он выполнен в стилистике минимализма. Ко-

Рис. 12. Эскизы конструкции (а) и виды (б) напольного светильника «Эол»

нус в центре матового диска – ключевой акцент композиции. Источник света – кольцевая люминесцентная лампа. (Кстати, тогда редко использовавшаяся в быту.) Авторы полагали, что этот световой объект органично впишется в интерьеры хай-тека, популярного в те годы.

Для профессиональной полноты проекта все модели светильников комплектовались специально разработанной промграфикой и упаковкой (рис. 10).

В данном коротком очерке отражено стремление дизайнеров нетрадиционным способом создавать новые формы, а не подгонять внешний вид изделий к распространённым стереотипам и стилям. Методику проектного поиска можно заслуженно отнести к экспериментальному дизайну. Думается, и сегодня разработки данных светильников могут представлять не только исторический, но и практический интерес. Их можно легко модернизировать (оснащать современными источниками света – КЛЛ и светодиодами).

При этом модели этих светильников успешно экспонировались на выставках в ЦДХ СССР, на ВДНХ СССР и в Центре технической эстетики ВНИИТЭ (на Пушкинской площади), вызвали повышенный интерес посетителей, но в серию не пошли.

Рис. 13. Натурная модель потолочного светильника «Нимб»

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Промдизайн. Каталог работ дизайнера Усовой С.А. и студентов ГПИ МЭИ. – М.: Буки Веди, 2017. – С. 16–19.
2. Проектирование и промдизайн светильников. URL: <https://klo-na.ru/blog/promyshlennyu-dizayn/proektirovanie-i-promdizain-svetilnikov> (дата обращения: 15.07.2020).
3. *Виноградов В.В.* Экспериментальный дизайн ВНИИТЭ: от идеи формы к конструкции и материалу / Строгановские чтения 2018: Материалы Межд. научн. конф. «Материал-технология-форма как универсальная триада в дизайне, архитектуре, изобразительном и декоративном искусстве» [составители: А.Н. Лаврентьев и др.]. – М.: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2018. – С. 312–317.
4. *Виноградов В.В.* Световой объект как тема формообразования в дизайне XX века: эксперименты и образы / Материалы Межд. научн.-проектн. конф. «Искусство света: дизайн, архитектура, художественное и проектное творчество» [составители: А.Н. Лаврентьев, и др.]. – М.: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2019. – С. 199–204.
5. *Ефимов А.В., Колейчук В.Ф.* Эксперимент в дизайне. – М.: ВНИИТЭ, 1987. – 67 с.
6. *Виноградов В.В.* Проектирование предметов быта и альтернативные проекты в Советском дизайне 1980-х годов / Материалы Международной научн. конф., посвящённой 150-летию Музея декоративно-прикладного и промышленного музея искусства при МГХПА им. С.Г. Строганова – «*Museum-Stroganov-2018*. Музеи декоративного искусства, художественной промышленности и дизайна: вчера, сегодня, завтра». – М.: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2018.
7. *Lavrentiev A.N., Nazarov Yu.V.* Russian Design: Traditions and Experiment 1920–1990: Academy Editions, ISBN10: 1854904264 / ISBN13: 9781854904263; Academy group, 43 Leinster London W2 3AN, Berlin, 1995.

Виноградов Владимир Васильевич, художник-дизайнер. Доцент кафедры автоматизированного проектирования и дизайна НИТУ «МИСиС». Ведёт курс «Основы теории дизайна». Рассматривает проектные методы художественного конструирования как информационно-коммуникативную структуру, включающую культурные архетипы и новейшие массовые технологии. Член Союза дизайнеров России