



УДК 747:725.71:7.011.26

Григорьева М.Б.

Крымский инженерно-педагогический университет

ПРОЕКТНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНО-ОБРАЗА В ИНТЕРЬЕРЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСТОРАНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ)

Григорьева М.Б. Проектные методы формирования этно-образа в интерьере (на примере ресторанов национальной кухни). В последние годы наблюдается растущий интерес к использованию этнических традиций при формировании образного решения интерьера. Трактовка компонентов традиционной культуры в дизайне интерьера может выявлять идеологические, социальные, культурные и образовательные аспекты, делая пространство своего рода космополитической единицей, способной объединять и интегрировать различные культурные течения. Цельное и законченное объединение всех компонентов среды, способствует произведению на реципиента яркого впечатления. Особо важной задачей становится выявление специфики проектных методов, используемых для решения этно образа в интерьерах кафе и ресторанов на территории Украины. Специфика исследований в данной области заключается в том, что используемые методы целесообразно анализировать с точки зрения культуры постмодернизма, а инновационный подход к формированию образа предметно-пространственной среды, специфика которого состоит в органическом сочетании проектно-технических и художественных начал, может стать одним из определяющих факторов решения поставленных задач.

Ключевые слова: проектный метод, этно-интерьер, кафе и рестораны.

Григор'єва М.Б. Проектні методи формування образу в інтер'єрі (на прикладі підприємств громадського харчування). В останні роки спостерігається зростаючий інтерес до використання етнічних традицій при формуванні образного рішення інтер'єру. Використання компонентів традиційної культури в дизайні інтер'єру може виявляти ідеологічні, соціальні, культурні та освітні аспекти, роблячи простір космополітичною одиницею, здатною об'єднати та інтегрувати різні культурні течії. Цілісне і завершене об'єднання всіх компонентів середовища, сприяє створенню на реципієнта яскравого враження. Особливо важливим завданням стає виявлення специфіки проектних методів, що використовуються при вирішенні етно образу в інтер'єрах кафе і ресторанів на території України. Специфіка дослідження полягає в тому, що ці методи аналізуються з точки зору культури постмодернізму, а результати дослідження підтверджують, що інноваційний підхід до формування образу предметно-просторового середовища, специфіка якого полягає в органічному поєднанні проектно-технічних і художніх начал, є одним з визначальних чинників вирішення поставлених завдань.

Ключові слова: проектний метод, етно-інтер'єр, кафе і ресторани.

Grigorieva M.B. Project methods of forming of ethno character are in an interior (on the example of restaurants of national kitchen). In recent years, there has been an increasing interest in the national traditions to remark the main principles of the formation an ethnic stylistic. The integral and completed join of all parts both details of a building and ethno interior in particular, can produce on the spectator an impression perfect. In article features of ethnocultural identity of subjects of utensils and craft are displayed on territory of Ukraine. The objectives of this study are to determine features of formation of the form of some subjects used during design of interiors are analysed, from the point of view of ecology of culture. The results of the research support the idea that project methods of forming of the image marked the signs of folk culture in the design of interiors of enterprises of public food consumption are educed. so the culture of post-modernism does actual a necessity to extend planning methods that at forming of image of modern enterprise of public food consumption a designer is expedient to involve the complete complex of facilities, taking into account and those that does not behave directly to planning of environment.

Key words: project method, ethno interior, cafe and restaurants.

Постановка проблемы. На сегодняшний день в городах Украины есть целый ряд кафе и ресторанов, дизайн которых несет черты определенных народных культур. Это связано прежде всего с актуализацией интереса к разнообразным традиционным кухням, а дизайн среды становится ярким фоном для целостного восприятия народного образа. В современном социуме ценится индивидуальный характер окружающего пространства и предметов, поэтому одной из задач дизайна интерьера является создание яркого образа, дающего своему потребителю эмоциональный заряд. Ис-

пользование традиционной культуры в интерьере отвечает задаче выявления данных характеристик. Тотальная урбанизация, наблюдающаяся в современном обществе, приводит к информационной перегрузке социума, а этнический характер среды дает возможность отвлечься от техногенной, перенасыщенной движением действительности. В отечественной искусствоведческой науке не выявлено целостного исследования по систематизации проектных методов, определяющих формирование этнического образа, как в рамках культуры постмодерна, так и в рамках копирования традиционных компонентов. Это приводит к тому, что дизайнеры зачастую интуитивно ищут пути реализации проектных идей, вследствие чего дизайн среды кафе и ресторанов имеет характер копии с аутентичного образца, либо дублирует созданные ранее интерьеры. Необходимость систематизации большого объема информации по проектным методам решений этнической тематики в дизайне интерьера предприятий общественного питания на территории Украины и по проблемам его современного воплощения, обосновывает актуальность заявленной темы.

Цель статьи: выявить и систематизировать основные проектные методы трансформации элементов традиционных народных культур в формировании дизайна современных предприятий общественного питания, выполненных на территории Украины.

Изложение основного материала.

В области этно дизайна долгое время ведутся дискуссии о характере его природы, о методах и границах его действия, связях с архитектурой и декоративно-прикладным искусством. Проблема влияния традиционных культур на формирование образа современного предприятия общественного питания освещается в работах не только теоретиков дизайна, но и культурологов, этнографов, философов. Так, например, в статьях Е. Жердева [4] автор касается вопроса эстетизации среды посредством создания яркого образа. Определяя этническую тематику в интерьере как современное стилевое направление, следует отметить, что проблема художественного образа находилась в центре внимания таких выдающихся ученых, как А.Лосев [7], Е.Устюгова [8] и многих других. При этом принципы решения проектной среды всегда осуществляются посредством определенных проектных методов. На современном этапе, область создания этно-образа не ограничивается только прямой ретроспективой компонентов традиционных культур. Эпоха постмодернизма, с ее проектными методами значительно расширяет рамки дизайна среды. В области исследований приемов, характерных для постмодернизма примечательны диссертации Н.Барсуковой [2], А.Краснобородкиной [5], в которых также рассмотрена семантика понятий «метафора», «готеск». Также стоит отметить работы В.Власова [3], в которых понятие «стилистика» тесно переплетается с понятием «художественный

образ» и в рамках нашего исследования дефиниция данных понятий играет одну из ключевых ролей.

В аспекте определения роли народной культуры в процессе формирования художественного образа современных дизайн-образцов особое внимание следует уделить выступлениям теоретиков на конгрессах ИКСИД (ICSID — International Council of Societies of Industrial Design), а особенно, выступлениям Карла Контора [6]. Выступив с докладом «Дизайн в противоречиях культуры и природы в различных регионах мира» в 1975 г., автор обозначил тенденцию взаимопроникновения народной культуры и современного дизайна. С течением времени данное взаимопроникновение только увеличивалось, что привело к созданию целого ряда объектов предприятий общественного питания, решенных в этническом направлении.

В рамках постмодернистской культуры используется широкий диапазон методов создания образа среды. Одним из наиболее выразительных является метод стилизации. В своем исследовании мы опираемся на типологию видов стилизации Е.Устюговой дифференцирующей стилизацию в рамках ретроспективы аутентичных деталей и в рамках постмодернистской культуры. «Идеологической установкой постмодернизма является отрицание наличия в современной культуре единой ценностно-смысловой основы и устойчивой структуры, а следовательно, и стиля... Стилизация выполняет роль провокатора, вызывая из прошлого оригинальные формы культуры, но пародируя их помещением в несовместимые с ними контексты и тем самым разрушая их смыслы. В качестве объекта деконструкции выступают стили, сюжеты, жанры, отдельные произведения искусства любых времен и культур» [8:232]. Опираясь на исследования автора выделим основные методы решения этно-образа в среде. Это оперирование аутентичными деталями и методы гротескной стилизации. И если по вопросу целесообразности первого ведутся дискуссии в научных кругах — одни ученые отмечают, что данный метод «обедняет» авторское решение, другие акцентируют на определенной «информативности» такого рода пространств, то в области гротескных стилизаций мнения во многом сходятся. «Стилизация вносит в культуру ироническую интонацию, показывая, что все в ней не более чем стилевые игры, что все искусственно возникает и так же искусственно может быть разрушено, что каждый участник этих игр — художник, творчество которого состоит в бесконечной комбинаторике, «смешивании карт» традиционной культуры и современного общества. Таким образом, в постмодернистской стилизации заключен центральный парадокс этой культуры: смысл современной культуры состоит в доказательстве отсутствия смысла, а демонстрация отсутствия определенности становится знаком собственной стилизованной определенности постмодернизма» [8:233].

Проблематика метода гротескной стилизации тесно переплетается с понятиями символа и метафо-

ры. Ссылаясь на исследования Е. Жердева, отметим, что метафора в дизайне — это средство выражения смысла предмета в виде определенного знака. «На уровне семантики метафора становится оригинальной, индивидуальной, личностной, кодифицируемой художественной концепцией, которая требует своего раскодирования, то есть раскрытия авторского содержания в форме изделия и прочтения его потребителем» [4:35]. Отметим, что метафора может выражать как определенное явление, так и живую или неживую («вторую») природу, общество или абстракцию. Так, метафору в проектной культуре можно назвать универсальным средством решения проектно-художественных задач, с точки зрения выражения образно-стилистической идеи, тесно переплетающееся с законами и средствами композиции.

Говоря о решении художественного образа предприятий общественного питания отметим, что для отражения этнических концепций ресторана недостаточно ограничиться только традиционными блюдами, поскольку некоторые национальные кухни «автоматически обуславливают определённые концептуальные решения, в частности, интерьер и экстерьер, форму персонала, даже посуду и приборы» [9]. Однако не все этнические концепции ресторанов, требуют дополнения в виде интерьера, оформленного при помощи стилизации компонентов традиционной культуры. Так, ресторан французской, итальянской или американской традиционной кухни может располагаться в интерьере, не обозначающем ярко специфику культуры, поскольку эти гастрономические предпочтения, благодаря своей популярности приобрели статус «интернациональных». С другой стороны, существует ряд традиционных кухонь, которые сложно воспринимать полноценно без определенной обстановки. Это связано, прежде всего, с традицией употребления пищи в ряде культур, поэтому перенос их на территорию другой страны обуславливает необходимость «театрализации» процесса приготовления и подачи блюд, что способствует большему «погружению» в среду, представляя культурную и образовательную ценность. Согласимся с мнением Н. Барсуковой, что «внедрение «сценографической» технологии в средовой дизайн стало стойкой тенденцией постмодернистской проектной культуры, что обусловлено стремлением к театрализованным, игровым формам общественной жизни, которые раскрепощают человека, снимают усталость и напряжение» [2:224].

При этом, анализ общего числа кафе и ресторанов, а также ресторанных комплексов в наиболее крупных городах Украины (Киев, Харьков, Львов, Донецк) выявил многочисленные объекты, выполненные в этно-направлении. Об актуальности данного направления говорит и то, что объекты наиболее крупной ресторанной сети Украины «Козырная Карта» в большинстве своем отмечены признаками определенной народной культуры. Все вышесказанное указывает на актуальность пове-

дения научного анализа с целью выявления методов трансляции в средовом дизайне особенностей украинской, ближневосточной, дальневосточной и южноафриканской культур, как наиболее используемых в дизайне среды предприятий общественного питания на территории Украины.

Как было отмечено ранее, формирование образа в этно-кафе, ресторанах происходит по двум принципам — копирования аутентичных образцов и авторской стилизации. По этим принципам решается образ всех проанализированных пространств, независимо от тематики стилизации. При этом проектные методы, благодаря которым решаются данные принципы глубоко индивидуальны. Выделим наиболее распространенные. Так первым выявленным методом формирования образной структуры предприятий общественного питания является оперирование аутентичными деталями. При этом отмечено, что данный метод чаще используется в решении украинской и ближневосточной тематики, чем в дальневосточной и южноафриканской. На наш взгляд это связано с относительной «доступностью» аутентичных украинских и ближневосточных образцов, а также с использованием обозначенных тематик для разработки ресторанов-музеев. Так, решая украинскую тематику при помощи обозначенного метода, авторы используют аутентичную мебель, элементы декора, текстиль, бытовую утварь. В решениях пространств ближневосточных ресторанов-музеев (в частности на территории Крыма) часто используются витрины, с расположенными в них компонентами аутентичного интерьерного наполнения. При решении дальневосточной и южноафриканской тематики единичность объектов, решенных данным методом позволяет говорить о его нехарактерности.

Вторым выявленным методом становится «**цитирование**». Особенность его в том, что он несет в себе черты и гротескной стилизации и прямого ретроспективизма. Суть данного метода заключается в том, что аутентичные образцы (орнаментика, текстиль и т.д.) стилизуются, приобретая новое современное звучание. Так, например, в ряде объектов, решенных в украинской тематике, аутентичный орнамент оформляется в виде мозаичных панно, при этом сама традиционная семантика сохранена.

Следующий метод формирования художественно-образного содержания объекта — **гротескная стилизация**, строится при помощи методов парадокса, аллюзии, коллажности, ассоциативности. При этом парадокс в решении художественного образа предприятий общественного питания чаще всего выражен в расположении деталей интерьера в несвойственной для него плоскости. Так, например, в фаст-фуде «Жили-Были» архитектор К. Бондаренко размещает собачью будку и колодец на потолке, подчеркивая тем самым тягу украинской народной культуры к юмору и самоиронии. Также «парадокс» как гротескный метод может быть обозначен алогичной стилизацией элементов обо-

рудования (краны в санузле в виде человеческих голов, утюги и ведра в виде светильников), окрашивание мебели и оборудования в нехарактерный для них цвет (синяя будка, колодец). Ярким методом гротескной стилизации является аллюзия, выраженная в полистилистическом соединении деталей, принадлежащих разным направлениям, но вызывающих ассоциации и почти неуловимые ссылки на культурную принадлежность. Она может осуществляться как посредством соединения компонентов, относящихся к разным историческим эпохам (компоненты народной культуры с классическими и современными деталями), так и в рамках объединения в одном объекте намекающих аллюзий и подсказок, позволяющих участнику среды домыслить проектную концепцию.

Особое внимание в гротескной стилизации уделено методу коллажности, обозначенной авторским компилированием деталей интерьера и экстерьера, соединением узнаваемых знаковых компонентов с ассоциативными, коллажностью в тематике росписей стен (вплетением в фрагменты традиционной орнаментики текстовых блоков из народного эпоса и портретов фольклорных героев) и методу ассоциативности, обозначенной в создании визуального ряда, рассчитанного на подсознательное считывание косвенных признаков традиционной культуры (выявленная фактура ограждающих поверхностей, использование природных материалов с подчеркиванием их тектоники, ассоциативно воспринимающейся как символ рукотворного народного интерьера).

Стоит отметить, что тонкость и иррациональность граней, разделяющих данные понятия, позволяет нам выявлять принадлежность к определенному методу решения пространства на уровне феноменологических оценок. В рамках данной культуры также выявлен «дизайнерский» принцип (по формулировке Е. Жердева), отличающийся ярким проявлением метафоричности. Образ в данных пространствах строится на отказе от стилизации привычных компонентов культуры и решается посредством таких модификаций метафоры как метаморфоза, эпитет, параллелизм, антитеза. В рамках данной разновидности принципа гротескной стилизации формирование проектного образа рассчитывается на подсознательное считывание заложенных модификаций, поэтому подразумевает определенный интеллектуальный запас реципиента. Исходя из этого, данную форму решения проектного образа мы обозначим как «интеллектуальный» дизайн.

Выводы. Обозначены основные принципы использования традиционных народных приемов в дизайне современного интерьера, которые заключаются в следующем:

- прямой перенос элементов традиционной культуры, позволяющий наполнить пространства аутентичными деталями, дающими исторически правдивое представление о специфичности культурных традиций;

- метафоричность в выявлении образно-стилевых характеристик через стилизацию знаковых объектов и приемов, характерных для традиционных культур.

Установленные принципы в большинстве своем реализуются посредством следующих проектных **методов**: работа с аутентичными формами посредством копирования, цитирования и гротескной стилизации. При этом для гротескной стилизации характерны приемы аллюзии, парадокса, коллажности, позволяющие воспринимать образно-стилистический строй пространства на подсознательном уровне, при помощи внесенных в интерьер метафор, что открывает возможности для включения полного спектра психофизиологических процессов при восприятии интерьера. Так как культура постмодернизма делает актуальной необходимость расширять методы дизайн-проектирования то при формировании художественного образа современного конкурентноспособного предприятия общественного питания дизайнеру целесообразно задействовать полный комплекс средств, учитывая и те, которые не относятся непосредственно к проектированию среды: видео и аудио-инсталляции, традиционные церемонии и т.д. Театрализация процессов, свойственная культуре постмодернизма, диктует необходимость включать в процесс дизайн-деятельности не только формирование пространства, но и другие компоненты, являющиеся слагаемыми мультисенсорного дизайна, такие как — обоняние, осязание, слух.

Литература:

1. Балдина О. Д. Предметно-материальный мир традиционной народной культуры в проектных формах прошлого и настоящего. Фольклор и фольклоризм в меняющемся мире / О. Д. Балдина. – М., 2010. – 184с.
2. Барсукова Н.И. Дизайн среды в проектной культуре постмодернизма конца XX-начала XXI веков: дис. доктора искусствоведения: спец.: 17.00.06 «Техническая эстетика и дизайн» / Н.И. Барсукова. – Москва, 2008. – 367с.
3. Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства В 8т.Т.1. – СПб.:ЛИТА, 2000. – 864с.: илл.
4. Жердев Е.В. Метафора в дизайне: теория и практика: дис. доктора искусствоведения: спец. 17.00.06 «Техническая эстетика и дизайн» / Е.В. Жердев. – Москва, 2002. – 253 с.
5. Краснобородкина А.Г. Дизайн как способ организации предметно-пространственной среды в культуре XX века: дис. на соискание уч. степени канд. культурологии: спец. 24.00.01. «Теория и история культуры» / А.Г. Краснобородкина. – Нижневартовск, 2004. – 128с.
6. Кантор К. Дизайн в противоречиях культуры и природы в различных регионах мира (текст выступления для конгресса ИКСИД в 1975г.) [Электронный ресурс] / К. Кантор. – Режим доступа: http://rosdesign.com//design_k.htm
7. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство / А.Ф. Лосев. – М.: Искусство, 1995. – 320с.
8. Устюгова Е.Н. Стиль и культура. Опыт построения общей теории стиля / Е.Н. Устюгова. – СПб.: Изд. Санкт-Петербургского университета, 2003. – 260с.
9. Чернявская Ю. Народная культура и национальные традиции [Электронный ресурс] / Ю. Чернявская. – Режим доступа: http://www.textfighter.org/raznoe/Culture/Chern/kultury_chernyavskaya_yu_narodnaya_kultura_i_natsionalnye_traditsii.php