М.В. ГОРЕЛОВ
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры рисунка МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: MG-1968@yandex.ru

M.V. GORELOV
Candidate of Art History, department of drawing of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: MG-1968@yandex.ru

ПОИСКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И КОНСТРУКТИВНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В МЕБЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ ФИРМЫ «ТОНЕТ» И ЕЕ ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

THE SEARCH FOR ARTISTIC AND CONSTRUCTIVE EXPRESSION IN THE FURNITURE INDUSTRY OF THE COMPANY «TONET» AND ITS CREATIVE HERITAGE

В данной статье рассматривается история создания мебельной продукции фирмы «Тонет», ее стилистические и конструктивные черты, ставшие всемирно узнаваемым брендом под названием «венский стул». Определяется наиважнейший фактор технологического процесса в совокупности с поисками простой, но, в то же время, выразительной художественно-пластической формы вещи при создании образцов продукции для широкого массового производства. В приведенном материале указывается, что сам процесс производства промышленных товаров в большом количественном масштабе, основоположником которого был М.Тонет, немыслим без синтеза авангардного проектного мышления, неустанного поиска новых технологий и выразительности художественной формы. В статье показана трансформация проектных идей Тонета на примерах наиболее известных дизайнеров мебельной индустрии.

This article discusses the history of the creation of furniture products of the company «Tonet», its stylistic and design features, which have become a world-famous brand called «Viennese chair». The most important factor of the technological process is determined in conjunc-

tion with the search for a simple, but at the same time expressive artistic and plastic form of a thing when creating product samples for wide mass production. In the given material it is indicated that the process of production of industrial goods on a large quantitative scale, the founder of which was m. Sinking, unthinkable without the synthesis of avant-garde project thinking, relentless search for new technologies and expressiveness of art form. The article shows the transformation of Tonet ideas. That is not present but on the examples of the most famous designers of the furniture industry.

Ключевые слова: дизайн мебели, «венский стул», кресло-качалка, технология изготовления, промышленное производство.
Keywords: furniture design, «Viennese chair», rocking chair, manufacturing technology, industrial production.

До сих пор не создано ничего столь элегантного по форме, столь качественного по разработке и столь целесообразного по конструкции, как венский стул [7].

Ле Корбюзье

Дизайн многогранен. И если произведения дизайна входят в жизнь, то с момента своего появления на авансцене мирового технологического процесса, они сразу же производят фурор у публики, принимающей их с достоинством, почтением и неимоверным стремлением к обладанию таким совершенством формы и функций, которые создают революцию в той или иной сфере человеческого бытия. Со временем общество привыкает к этим новшествам, они, эти «авангарды» художественно-конструкторской мысли, становятся повседневными служителями в деятельности человека, до такой степени, что порой перестают быть замеченными, они как бы органично «вливаются» в его жизнедеятельность, не переставая периодически удивлять своей функциональностью и эстетикой.

Всем известны так называемые «венские» стулья. Они настолько распространены, что стали обыденностью, и настолько лаконичны, что органично смотрятся в любом пространстве. Удивительным оказывается факт, что венский стул — выдающийся шедевр индустриального дизайна.

Двести лет назад гениальный столяр Тонет внес в мебельное производство поистине эпохальный по своему значению вклад: он спроекти-

ровал гнутую мебель, разработал технологию ее изготовления и первым освоил массовое производство недорогих, но очень качественных предметов домашнего интерьера. Гнутая мебель, с ее здоровой, рациональной основой и относительно сильным «иммунитетом» против капризной моды и формализма, остается одним из важных факторов развития современного мебельного искусства.

Рис. 1. Фото одного из «Виндзоровских» стульев — прообраза венских стульев

Идея создания стульев из гнутой древесины к началу XIX века была не новой. Еще в XVII веке в Англии как основоположнице европейского, да мирового мануфактурного производства, проводились эксперименты по созданию подобных образцов. Неподалеку от Виндзора — резиденции британских монархов, местные мастера-колесники начали массово гнуть дерево для изготовления стульев. Делали стулья из подручных материалов — спиц для колес и седельных заготовок, сделанных из вяза. В Виндзоре долгое время действовала ярмарка, на которую ремесленники из окрестных графств свозили свою продукцию — именно здесь дилерами формировались партии для поставки в Лондон. Первый достоверно известный контракт на поставку «виндзоров» датируется 1724 годом [2, с.174]. На протяжении всего XVIII века Виндзор оставался основным поставщиком этого типа — именно поэтому кресла и стулья такого типа именуются до сих пор Windsor Chair (рис. 1). Виндзорский стул в большой степени явился прообразом знаменитой тонетовской мебели, что подтверждается сходством внешнего облика виндзорского стула и некоторых изделий Тонета.

Михаэль Тонет (1796–1871), освоив столярное мастерство, в 1819 году приступил к самостоятельной проектной работе. Первые опыты по гнутью толстой фанеры, сначала для соединительных планок спинок стульев и кресел, он выполнил в 1830 году. В эти годы мастер начал проводить первые эксперименты — производство мебели для сидения из клеёной слоистой фанеры взамен привычных столярных изделий из массива дерева. Целиком выгибать древесину тогда еще не получалось, и прошло 10 лет, прежде чем на основе многочисленных экспериментов в 1841 году Тонет запатентовал свое изобретение. На выставке его мебели в Коблен-

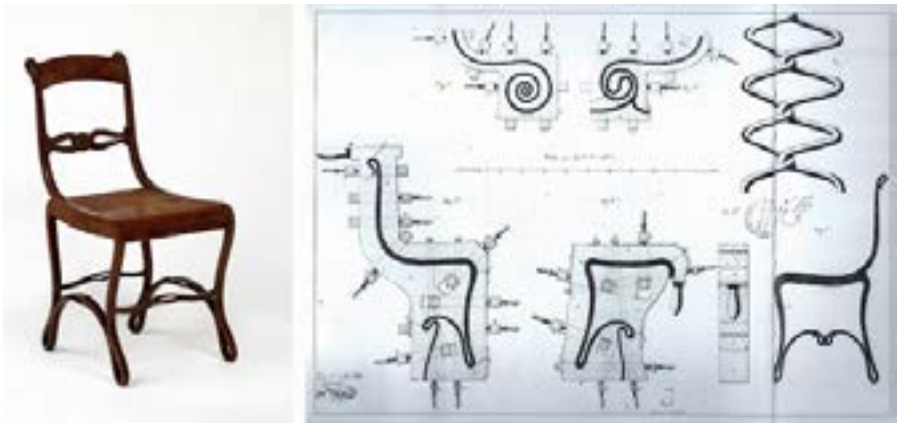

Рис. 2. Фото стула Тонета и чертеж с технологией его изготовления, 1836 г.

це мастер был представлен князю Меттерниху, который предложил ему переехать в Вену (Тонет родился в Германии — прим.). Именно в Вене он основал фирму по производству мебели. Деятельность проектировщика, направленная на совершенствование техники гнутья, по-настоящему развернулась, когда была найдена подходящая по своей технологичности порода дерева. Этой породой оказался прочный, но в то же время очень пластичный бук. Его обрабатывали горячим паром, с целью придания большей пластики и возможности корректировать форму. Эта операция была ключевой в разработанной Тонетом технологии. Тонет использовал для гнутья листы фанеры, которые он разрезал на полосы одного размера параллельно направлению волокна. Затем он варил их в клею и складывал связками в шаблоны для гнутья. Для того чтобы обеспечить по возможности более быстрое и экономное производство, он сконструировал шаблоны для широких связок полос, которые после гнутья разрезались в продольном направлении, тем самым обеспечивался процесс одновременного гнутья нескольких одинаковых сегментов [3, с. 51–52]. Это положило начало серийному производству в ограниченных масштабах. Однако подобная технология позволяла гнутье лишь в одной плоскости. Такие полосы из фанеры Михаэль Тонет использовал для своих первых «Стульев с боковым обрамлением». Несколькими годами спустя Тонету удалось наладить более быстрое, ра-

циональное, с точки зрения расхода материала, и тем самым более дешевое изготовление стульев, кресел и канапе (рис. 2).

Параллельно своей экспериментальной работе, автор проектировал мебельное убранство интерьеров апартаментов дворца Лихтенштейна. Именно для обустройства уюта комнат и залов его территории художник выполнил партию частично гнутых стульев, тогда еще в стиле неорококо. Первые целиком выполненные гнутьём стулья, собранные из четырехугольных или круглых в сечении брусков, он изготовил в 1850 году для одного венского кафе. Эти стулья находились там в эксплуатации до 1876 года. В тот же год будапештская гостиница «England Qween» закупила у фирмы Тонета 400 стульев [1, с. 85]. Уже летом 1850 года Тонет начал готовиться к Первой Всемирной выставке. Он представил на выставку 6 моделей стульев, 2 кресла, 1 канапе, 2 стола, 1 столик для шитья, а также 2 столика для чтения и 2 этажерки. Это были экземпляры дорогой роскошной мебели из палисандрового дерева с латунной отделкой. Выставленные экспонаты нашли большое признание как со стороны публики, так и со стороны критиков. На Всемирной художественно-промышленной выставке в Лондоне (1851) продукция Тонета была отмечена большой бронзовой медалью. Экземпляры стульев, продемонстрированные на ней, отличались довольно сложным, замысловатым рисунком [1, с. 92]. Спинки кресел напоминали диковинный орнамент, повторить который в промышленном, массовом производстве было бы затруднительно. И это являлось насущной проблемой для художника, поскольку массовое производство предполагало не только технологичность процесса производства, но и простоту изготовления вещи. Заказ из четырех сотен единиц продукции для одной гостиницы — уже не мало, поскольку потребовал расширения цеховой территории. А если говорить о более глобальном масштабе производства, о котором, несомненно, мечтал автор, то надо было проводить серьезную маркетинговую политику и искать новую художественную форму.

Последующие годы Мастер посвятил дальнейшему усовершенствованию и упрощению мебели. В 1859 году появляется самый известный из стульев Тонета — Model № 14, состоящий из шести стандартных элементов, скручиваемых металлическими винтами [3, с. 180]. Стулья поставлялись дилерам в разобранном виде по 36 штук в ящике и собирались на месте. Это значительно сократило издержки на хранение и транспортировку. Мебель Тонета была не только самой легкой и дешевой

на мировом рынке, но еще и самой прочной: тонетовский стул оставался невредимым и после падения с Эйфелевой башни. Свои изделия он демонстрировал на всех крупных промышленных выставках. На Парижской выставке 1885 года, уже после кончины художника (дело продолжили сыновья Тонета), его стулья уже экспонируются как товары массового промышленного производства. Заказы на мебель поступают из Франции, Южной Америки. Дешевые, изготовленные из цельногнутых элементов, стулья быстро завоевывают европейский рынок. Некоторые из сложившихся в это время простых, пригодных для массового производства форм стульев предвосхитили начинания, предпринятые в этом направлении мебельной промышленностью XX века. Стоимость одного стула была равна трем австрийским форинтам, а количество реализованных изделий достигло 40 миллионов штук [4, с. 117]. Большим спросом пользовалось и другое изделие, производство которого было налажено в 1860 году, — кресло-качалка (рис. 3). Ежегодный выпуск этого сегмента продукции достигал в те годы ста тысяч единиц [4, с. 119]. В 1862 году в Лондоне был открыт дополнительно к венскому торговому филиалу первый торговый филиал за границей. Вскоре после него появились такие филиалы в Париже, Берлине, Гамбурге, Роттердаме и Брно. Всемирная выставка в Париже (1867) принесла «Братьям Тонет» (так теперь называлась фирма) большой успех. «Братья Тонет» представили на ней дорогую роскошную мебель и бытовую мебель из клееной древесины. На этот раз их модели завоевали серебряную медаль. Сам Мастер, вплоть до своих последних дней, занимался продвижением продукции на рынок, выступая в роли маркетолога. Его мебель изготавливалась по массовым заказам для общественных помещений, таких как кафе, рестораны, залы ожидания или конторы. Но недорогая мебель из гнутой древесины составляла самый большой объем сбыта. В 1878 году на Всемирной выставке в Париже мебель «Thonet» получила золотую медаль, а Август Тонет, сын Михаэля Тонета, стоящий в то время во главе фирмы, получил награду от австрийского императорского двора, стал рыцарем ордена Франца Иосифа. Фирма поставляла мебель не только дому Габсбургов, во дворцы многих знаменитых родов Европы, но и в Россию, к Царскому Двору [3, с. 215].

Во второй половине XIX века в условиях полного засилья эклектики мебель Тонета была своего рода маяком, указывающим дорогу в будущее. Красноречивым показателем огромных темпов развития служат следующие данные: в 1896 году мебель производится уже на 60 фабриках,

Рис. 3. Фото кресла-качалки. Серийный образец 1860-х гг.

Рис. 4. Фото одного из серийных стульев Братьев Тонет, 1880-е гг..

принадлежащих 52 предприятиям; древесина поставляется с лесных угодий, где специально выращивают бук, суммарная площадь их составляет 150 000 га. Ежегодно в различные в различные страны мира вывозится до 100 000 центнеров гнутой мебели [5, с. 198]. На рубеже XIX–XX вв. уже все общественные места, места отдыха не мыслились без должного атрибута. Венскими стульями пестрели всевозможные интерьеры — кабаре и кинозалы, кафе и театры. Затем — залы Государственной Думы, конторы и учреждения, учебные заведения и даже вагоны-рестораны. В 1889 г. фирма «Братья Тонет» становится поставщиком Двора Его Императорского Величества, и гнутая мебель появляется в загородных резиденциях, на верандах и балконах летних дворцов [3, с. 263]. В дворянских усадьбах, в дворцовых залах она соседствовала с дорогими старинными изделиями и украшениями. Без венской мебели уже не могли обойтись в богатых домах, когда надо было принять большое количество гостей на домашних концертах и вечерах, столь популярных на рубеже XIX–XX вв. Многочисленные стулья, кресла-качалки и прочие гнутые изделия вписались и в купеческие интерьеры, и в жилища аристократов, и в скромные квартирки простых горожан, оказались очень кстати на дачных верандах и в садах имений. Венский стул, запечатленный на страницах книг, на множестве картин и фотографий, был молчаливым спутником и свидетелем человеческой жизни (рис. 4).

В начале XX века, вследствие поисков нового стиля, вследствие излишней упрощенности, порой доведенной до абсурда, формы массовой мебели Тонета попросту не замечаются. Чуть позже, в 1920-е гг., многие архитекторы охотно включают в обстановку возводимых ими домов облегченные, свободные от декора, стулья Тонета. Однако рядом с появляющимися в это время современными формами большинство типов мебели фирмы кажутся уже устарелыми. Новым представлениям об удобной мебели отвечали иные формы гнутой мебели. Приход нового стиля, который создавали молодые и харизматичные художники, компания Тонет все же упустила. Ее основной конкурент Jacob & Josef Kohn перехватил лидерство, начав сотрудничество с именитыми архитекторами венского Сецессиона, и превратил гнутую мебель из анонимного массового продукта в модный дизайнерский тренд [2, с. 170]. Фирма «Тонет», пытаясь поправить положение, объявила международный конкурс на более совершенные формы гнутой мебели для сидения. Конкурс спонсировался крупными промышленными предпринимателями, но, тем не менее, он не дал положительных результатов. Впрочем, от проектов, зародившихся «на стороне», вне тесной связи с производством, многого ожидать не приходилось. И все же ведущим европейским проектировщикам удалось разработать несколько новых моделей.

Так, достаточно эстетический, с точки зрения художественной формы, стул представил немецкий дизайнер по мебели Фердинанд Крамер. Несколько удачных и новых типов стульев и кресел разработал А.Г.Шнек. Отталкиваясь от форм Тонета, он пошел по пути упрощения рисунка и выпрямления линий, проявляя при этом большой художественный такт и, главное, не вступая в противоречие с характером изогнутости. Шнек явился автором немецкой разновидности «виндзорского кресла». Наконец, знаменитое кресло-качалка, уже порядком устаревшее, также было заменено современной, лаконичной по рисунку моделью [5, с. 220].

В период 1930-х гг. производством гнутой мебели занимались и другие производители и предприятия, благо технология была уже отработана и не представляла сложностей. В Вальдсхуте (Южная Бавария) фабрика А.Штолля, специализировавшаяся на производстве стульев, освоила выпуск изготовленного из гнутых элементов элегантного, нового по линиям, офисного стула, прототипами для которого послужили «виндзорское кресло» и американский вращающийся офисный стул. Частично

гнутым был новый вариант складного стула. Еще в 1928 г. П.Бюкинг (БАУХАУЗ) сконструировал стул с гнутыми и упругими сиденьем и спинкой. Кресло Э.Дикмана, с прихотливо изогнутыми деревянными брусками прямоугольного сечения, выполнявшими функцию опорных конструкций, было, в известной мере, шагом назад, проявлением формалистического увлечения сложной игрой линий [5, с. 221]. Совершенно иной конструктивный принцип положен в основу предметов мебели для сидения, сконструированных финским архитектором и дизайнером Алваром Аалто (рис. 5). За художественный образ он взял первые стулья Тонета, вернее, даже саму технологию, его первые эксперименты: деревянные элементы конструкции формируются путем склеивания нескольких полос или листов фанеры, затем, в процессе гнутья, им придают желаемую форму. Рама, полученная таким способом, становится упругой, подобной металлу, так же, как и прикрепленное к ней изогнутой фанерное сиденье [5, с. 222].

Рис. 5. Фото одного из серийных кресел А.Аалто, 1970-е гг.

Помимо упомянутых, в различное время предпринималось и немало других, подчас кажущихся фантастичными, попыток найти оригинальное решение сложной и интересной задачи, выдвигавшейся перед проектировщиками техникой гнутой мебели. Наряду с адекватным, реалистическим подходом к проблеме, было и много ирреальных, максималистских решений. К таковым можно отнести, например, формы, изготовленные штампом из листов фанеры или искусственного материала.

В 1953 году фирма была переименована в «TON» («Továrna na Ohýbaný Nábytek» — фабрика гнутой мебели). Это название фирма носит до сих пор, но изменилась организация. С 1994 года это акционерное общество. Как в послевоенное время, так и сейчас фирма занимается гнутой мебелью, поставляя ее в разные концы мира. Кстати, сейчас стулья фирмы «TON» (рис. 6), совместно с прекрасными кухнями «HANÁK», сделанными в Кромержиже (Чехия), стали опять появляться на российском рынке. Сейчас, конечно, дизайн мебели изменился, но технологии

остались такими же, какими их запатентовал Михаэль Тонет в XIX веке. Сначала нарезаются буковые бруски или делается буковая фанера для «закрытых» поверхностей. Далее заготовки отправляются на водяную баню 100°С. Длительность бани зависит от объема бруска. На каждый сантиметр дерева требуется час пребывания в бане. После этого дерево гнут на станках, закрепляя специальными зажимами. Потом сушат, обрабатывают морилкой, шлифуют и отправляют на конечную обработку, в зависимости от заказа клиента, — обрабатывают олифой или лакируют [6, с. 246]. Вот и все, казалось бы. Но на каждом этапе производства есть множество нюансов и своих секретов, позволяющих делать продукцию уникальной и даже изготовить настоящее произведение искусств, как когда-то изготавливал свою прекрасную мебель Михаэль Тонет.

Рис. 6. Фото одного из серийных стульев фирмы «TON», 2010-е гг.

Гнутая мебель совершила долгий и сложный путь развития. Однако последняя ее глава в ее истории еще не дописана. На наших глазах совершается революция в области синтетических и полимерных материалов, что, несомненно, откроет новые перспективы и перед этой отраслью мебельного производства.

Список литературы:

1. *Бхаскаран Л.* Дизайн и время. — Москва: Арт-Источник, 2006.

2. *Гацура Г.* Мебельные стили. — Москва: Моск. гор. орг. Союза писателей России, 1997.

3. *Гацура Г.* Мебель Тонета. — Москва: Моск. гор. орг. Союза писателей России, 2001.

4. *Гацура Г.* Мебель и интерьеры Модерна. — Москва: Моск. гор. орг. Союза писателей России, 2009.

5. *Кес Д.* Стили мебели. — Будапешт: Издательство Академии наук Венгрии, 1981.

6. *Миллер Дж.* Все стили мебели от древности до современности. — Москва: АСТ, 2011.

7. *Ренато Де Фуско.* Ле Корбюзье — дизайнер. Мебель, 1929. — Москва: Советский художник, 1986.