УДК 72.012.8: 72.017.9: 7.05 **Триколенко С. Т.[[1]](#footnote-1),** *кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри ОАД ННІАП НАУ*

*м. Київ, Україна*

**СТИЛЬ СТІМПАНК В ОФОРМЛЕННІ ІНТЕР’ЄРІВ**

*В статті розглядається втілення філософії субкультури стімпанк, сформованої уявою письменників-фантастів кінці ХІХ – сер. ХХ ст., в архітектурі, дизайні інтер’єрів та створенні окремих предметів інтер’єру. Автор розкриває осмислення цієї нової для України субкультури представниками творчих професій і її подача за допомогою характерних матеріально-технічних засобів у предметах інтер’єру.*

***Ключові слова:*** *дизайн, мистецтво, архітектура, декор, оформлення інтер’єру, субкультура, стімпанк.*

**Постановка проблеми.** Сучасний техногенний світ сповнений філософсько-культурними концепціями, які базуються на давніх вченнях та новітніх, продиктованих медійно-віртуальною добою міркуваннях. Поява численних субкультур наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. стимулювала появу специфічних стилів та напрямів у мистецтві, моді, архітектурі й дизайні. Огляд особливостей архітектурних й художніх виявлень культури стімпанку – одного з наймаштабніших віянь початку ХХІ ст. – важлива складова сучасних теоретичних архітектурних, мистецтвознавчих і філософських досліджень.

**Мета статті.** Завдання даної статті полягає в огляді основних принципів концептуального та візуального вирішення інтер’єрів споруд в стилі стімпанк; вивченні основних напрямів цього стилю і знайомстві читачів з українськими майстрами, які втілюють концепцію стімпанку в своїх виробах.

**Публікації за темою дослідження.** Архітектурні планування та концепції інтер’єру знаходять виявлення в численних статтях і фундаментальних дослідженнях. Зокрема, в роботах О. Трошкіної, О. Олійник, І. Кузнєцової розглядаються новітні дизайнерські рішення. Безпосередньо стиль стімпанк в інтер’єрах вивчають такі дослідники, як Д. Філіпова, М. Корольова, А. Верна.

**Основна частина.** Як відомо, зовнішній вигляд та помешкання людини ілюструє її стан душі – мінливий або постійний, натхненний чи сонливий, сповнений радощів або скорботи. Пошук свого стилю, який би ідеально ілюстрував внутрішній світ, набув неабиякої актуальності на початку ХХІ століття. Практично необмежені технічні можливості, величезний арсенал виражальних засобів і матеріалів надали змогу архітекторам та дизайнерам інтер’єру втілювати найсміливіші ідеї. Чимале значення у створенні концепції помешкання та подальшому його облаштуванні відіграє філософська складова, яка, у свою чергу, відображає захоплення власника. Популярність сучасних субкультур зумовила появу нових стилів оформлення приміщення. Художні пошуки оформлення інтер’єру значно полегшила робота письменників-фантастів кінця ХХ – початку ХХІ століття. Саме в цей період виникають численні субкультури, які ґрунтуються саме на створених їхньою уявою світах, які часто описані до найменших дрібниць, таких як вбрання, прикраси, аксесуари, зброя [1].

Саме на початку нинішнього століття в світі набуває популярності стімпанк – потужна субкультура, зовнішніми атрибутами якої стали елементи техніки вікторіанської доби, такі як: парові та часові механізми, захисні окуляри, прототипи робототехніки, захисні обладунки працівників індустрії, та ін.. Світи формуються довкола уявних суспільних устоїв, залежних від досягнень індустрії. Мандруючи шляхом, прокладеним знаменитими творцями ХІХ століття, такими як Герберт Уеллс, Жуль Верн, Альбер Робіда, сучасніші майстри жанру подали своїм шанувальникам потужні моделі альтернативної реальності, докладно описуючи зовнішній вигляд й побут своїх персонажів. Безпосередньо термін «стімпанк» належить письменнику К. У. Джетеру, який в 1979 р. використав його у своїй книзі «Ніч морлоків». Змодельовані в уяві письменників фентезі, альтернативної історії, наукової фантастики події та герої знайшли відображення у всіх галузях моди, ставши невичерпним джерелом натхнення для модельєрів, дизайнерів аксесуарів і прикрас, архітекторів й дизайнерів інтер’єрів. Стімпанк знайшов своє потужне вираження у предметах інтер’єру – дизайнери використовують елементи індустріального побуту, масштабні промислові механізми для своїх виробів. Для України проявлення стімпанку не таке характерне, як для країн Заходу, проте він має своїх поціновувачів на вітчизняних теренах, і низка творчих майстерень обрала його своїм основним напрямом. У даній статті я хочу розглянути прийоми оформлення інтер’єру за допомогою авторських аксесуарів: світильників, меблів, різноманітних підставок, дрібного декору.

Для архітектурних споруд, розроблених в стилі стімпанк характерне еклектичне поєднання елементів різних епох, здебільшого вікторіанської доби та 40-х років ХХ ст.. Також важливу роль відіграють поєднання структур житлових й індустріальних приміщень: використання металевих баків, парових котлів у якості елементів споруд; формування житлового, торгового, клубного приміщення за принципами індустріального, тощо. Демонстрація відкритих металевих балок, труб, технічних комунікацій в якості функціонального декору також є одним з виявлень стімпанку. Для декорування вже готового приміщення активно залучають авторські предмети інтер’єру, виготовлені з різноманітних шестерен, машинних і годинникових механізмів, тощо. До оформлення інтер’єрів всіх типів залучають специфічні розписи й класичні ретро елементи: меблі в стилі вікторіанської доби, масштабні інтер’єрні годинники, стилізовані торшери і люстри, друкарські машинки та інші технічні засоби кінця ХІХ – початку ХХ ст.. Стімпанк-напрям у дизайні поділяється на окремі стилі, які відрізняються за принципом заглиблення в тематику й кількісним складом застосовуваних елементів. «Ортодоксальний стімпанк» демонструє найповніше використання індустріальних та механічних конструкцій в архітектурі й подальшому оздобленні. Застосовується здебільшого для оформлення тематичних закладів, для житлових приміщень цей стилістичний напрям не типовий. «Легкий стімпанк» – більш простий в плані втілення, знаходить своє виявлення у використанні окремих предметів інтер’єру, тематичних розписів, шпалер, фотографій. Для напряму «Мотиви стімпанку» характерне застосування поодиноких предметів інтер’єру, фотографій, дрібного побутово-декоративного приладдя.

Серед найяскравіших прикладів виявлення стімпанку в архітектурному плануванні та подальшому оформленні інтер’єрів варто назвати низку відомих у всьому світі закладів. Румунський паб Joben Bistro, що розташований у місті Клуж-Напока, створений студією «6th Sense», яка черпала натхнення з класичних фантастичних романів. Оформлення цього закладу являє собою еклектичне поєднання класичного і ортодоксального стімпанку: тут псевдо старовинні меблі, що імітують вишукану розкіш вікторіанської Англії чергуються з механічними структурами; світильники оформлені у вигляді циліндрів та ламп для підводного плавання; стелю увінчує величезний дирижабль. Численні труби й вентилі виступають предметами декору, стіни додатково оформлені тематичними розписами, фотографіями й інсталяціями. Ця ж студія створила паб «Submarine», в якому поєдналася стилістика ортодоксального стімпанку й індустріальних мотивів. Цей об’єкт представляє більше заглиблення в тематику: архітектурна концепція розроблена відповідно до інтер’єрного оформлення. Приміщення зсередини нагадує трюм субмарини, що повністю відповідає назві та ідейному наповненню закладу: безліч приборів, трансформаторів, різноманітних освітлювальних приладів доповнюють змістовне рішення. Для кінетичного стімпанк-бару «Enigma» дизайнери «6th Sense» використали прийоми ортодоксального та класичного стімпанку. Синтетичне поєднання грубого індустріального інтер’єру з його численними робочими механізмами із класичними дерев’яними меблями та вичурними вітражними деталями утворює атмосферу перебування в паралельній реальності й фантастичних пригод.

Як вже зазначалося, в Україні стімпанк не набув такої популярності, як в країнах Західної Європи, проте окремі його виявлення спостерігаються і у комплексному оформленні інтер’єрів, і у створенні окремих предметів. Хочеться докладніше розглянути діяльність двох вітчизняних авторських майстерень, які виготовляють предмети інтер’єру в стилі стімпанк.

Серед майстрів, які обрали для своєї творчості названу стилістику, особливо виділяється майстерня Loft Prime, яка спеціалізується на виготовленні функціональних предметів інтер’єру з автомобільних деталей. Годинники, лампи, торшери, столики, підставки під пляшки, папір, візитівки – все формується з різномасштабних елементів механізму. Крупні шестерні чергуються з меншими, майстри вдало комбінують різні кольори металу, додатково використовують тонування. Незвичність виробів, їх широка тональна гамма роблять їх оригінальним доповненням до інтер’єру.

Особливої уваги майстрів удостоєні годинники: стилістика стімпанку передбачає використання великої кількості механічних годинникових деталей, тому представники Loft Prime «вивернули» механізм назовні. Масштабні автомобільні шестерні виконують функцію каркасу, менші – оздоблюють зовнішню частину та підставку. Декорування зовнішньої поверхні елементами внутрішньої – оригінальний творчий хід, який демонструє значущість механізму. Варто зазначити, що годинники з відкритим або частково відкритим начинням, які отримали назву «скелетони», мають досить давню історію: ще в XVI–XVII століттях майстри-годинникарі почали шукати способи продемонструвати всю складність й ювелірну точність своєї роботи. «Точкою відліку» скелетонів вважаються 1540-ві роки, коли протестантський реформаційний рух охопив центральну Європу. Тоді ж була прийнята низка законів, що обмежували носіння коштовностей. Годинники завдяки своїй функціональності не потрапили під заборону, тому стали основним заробітком механіків та ювелірів, які, об’єднавши зусилля, стали створювати унікальні шедеври. У виконанні майстрів Loft Prime годинники нагадують потужні індустріальні конструкції – підбір матеріалів забезпечує надійність та міцність, а також незвичайне естетичне сприйняття виробу.

Окремо слід розглянути форми виробів – здебільшого вони абстрактні, позбавлені асоціативних силуетів; проте іноді – навпаки, нагадують фігури машин, тварин, споруд. Майстри не так орієнтуються на форму, як на функціональність й міцність, віддають перевагу лаконічності.

Натомість майстерня Stalker та її творець Володимир Гагарін орієнтується саме на форму: більшість виробів антропоморфні, втілюють ідею синтезу людських організмів з механікою – живої і неживої матерії. Майстерня спеціалізується на виготовленні світильників у стилі ортодоксальний стімпанк, постапокаліпсис та лофт. Структури виробів надзвичайно складна – натуралістичні скульптурні каркаси у вигляді людських голів, черепів, захисних масок доповнені численними деталями, які додатково стилізують образ. Перед глядачами постають персонажі з фантастичних світів, втілені в міцних й витривалих матеріалах. Творчість Stalker демонструє естетику матеріальності – поєднання різнокольорових металів, надання їм специфічної фактури, залучення шайб, гайок, шлангів – підносить звичайні побутові моменти виготовлення виробу на новий рівень. Зовнішні риси масок нагадують костюми хімічного захисту кінця ХІХ – початку ХХ ст., відсилаючи глядача в ілюзорний світ псевдовікторіанської епохи. Є в арсеналі майстерні світильники у вигляді високого циліндра, зібраного з мідних клаптиків й захисних окулярів. Окремі світильники не мають сюжетного каркасу – вони створені на основі вигнутих трубок і вентилів, нагадують освітлення із старовинного потяга. Кожен світильник особливий – авторський підбір форми і матеріалів якнайкраще розкривають заданий зміст, подаючи функціональний предмет інтер’єру як досконалий витвір мистецтва.

Важливою складовою мистецьких пошуків та освоєння ринку збути готової продукції є участь в різноманітних виставках, фестивалях, конференціях. В Україні стилістика стімпанку приваблює своїх поціновувачів завдяки проведенню спеціалізованих заходів, найкрупнішим з яких є щорічний Kyiv Steam Con, який проводиться за ініціативи [Kyiv Steampunk Community](https://www.facebook.com/KievSteampunkCommunity/). Саме там традиційно представляють свої вироби більшість майстрів, які працюють в даному напрямі.

**Висновки**. Оглянувши прийоми застосування стилю, породженого уявою письменників-фантастів та художників-ілюстраторів, можна констатувати його надзвичайну синтетичність і схильність до еклектизації. Увага архітекторів, дизайнерів, художників й майстрів до індустріальних конструкцій, елементів механіки, історичних технічних засобів пояснюється прагненням продемонструвати естетику «внутрішнього світу» машин, який є своєрідним відображенням людського світу. Глибока філософія субкультури, зумовлена історичними й сучасними фантастичними романами, а також увагою до еволюції техніки знаходить виявлення в сьогоденному комп’ютеризованому світі, який базується на досягненнях вікторіанської доби. Саме на підґрунті цієї технічно революційної епохи постали новітні здобутки науки і техніки, які не лише служать людству для утилітарних потреб, а й задовольняють культурно-естетичні прагнення.

**Список використаних джерел:**

1. Триколенко С. Iren Fox – ювелірний стімпанк [Електронний ресурс] / Софія Триколенко // Український готичний портал. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30862.

**Аннотация**

*В статье рассматривается воплощение философии субкультуры стимпанк, сформированной воображением писателей-фантастов в конце XIX − сер. ХХ века, в архитектуре, дизайне интерьеров и создании отдельных предметов интерьера. Автор раскрывает осмысления этой новой для Украины субкультуры представителями творческих профессий и ее подачу при помощи характерных материально-технических средств в предметах интерьера.*

***Ключевые слова:*** *дизайн, искусство, архитектура, декор, оформление интерьера, субкультура, стимпанк.*

**Annotation**

*The article deals with the embodiment of the philosophy of the steampunk subculture formed by the imagination of science fiction writers at the end of the 19th century. Twentieth century in architecture, interior design and the creation of individual interior items. The author reveals the comprehension of this new subculture for Ukraine by representatives of creative professions and its filing with the help of characteristic material and technical means in interior objects.*

***Key words****: design, art, architecture, decoration, interior design, subculture, steampunk.*

*Стаття надійшла до редакції у листопаді 2017р.*

1. © Триколенко С. Т. [↑](#footnote-ref-1)