

Лондонский фестиваль дизайна

Анна Мухина
(Ижевск) — директор
дизайн-студии Muhina
Design, muhinadesign.ru

Девятый год подряд в сентябре Лондон превращается в выставочно-экспозиционную площадку, посвященную дизайну. Зрелища хватает и на тех, кто занимается модой, архитектурой, интерьером, рекламой, образованием, и на теоретиков, историков и просто любопытных. Если же ты прогуливающийся по улицам турист, то, встретив на своем пути «желтый тазик», можешь смело идти и смотреть. Очень часто бесплатно. На London Design Festival (londondesignfestival.com) примерно 100 событий в день. Поэтому сразу же делаешь нужный себе фильтр, например «графический дизайн». Тогда получается штук 20 событий. С чего начать?

Музей Виктории и Альберта (V&A)

Айдентика London Design Festival 2011 разработана известной дизайн-группой Pentagram (pentagram.com), основанной еще в 70-е годы. Думаю, год создания сыграл немалую роль в выборе студии, так как стилистика этого периода красной нитью проходит через весь фестиваль.

Для многих фестиваль начинается с Музея Виктории и Альберта (V&A) и впечатляющей инсталляции Timber Wave («Древесная волна»), созданной в компании ALA Agur, которая в виде трехмерной деревянной спирали окружает вход с Кромвель-Роуд.

V&A — совершенно потрясающий музей, который и сам является объектом дизайна. Это музей-эталон, куда приезжают учиться своему делу музейщики со всего мира. Здесь есть оборудованные мастерские и классы, где идут лекции и занятия со всеми желающими в течение года. Сюда приходят семьями на весь день. В музее вы можете не только увидеть «культурный срез эпохи» в предметах, но многое потрогать или даже примерить. Каждый зал оборудован компьютерами с подробными презентациями.

Power of making —

«Энергия созидания»

Во время фестиваля в V&A проходило несколько выставок, связанных с темой дизайна, например Power of making («Энергия созидания»). Выставка демонстрировала более чем 100 объектов, сделанных ремесленным способом: от вязанного крючком медведя в полный рост до мелких деталей для офтальмологии. Это настоящее исследование навыков и материалов, используемых самыми невообразимыми способами и создающими новое в медицине, сфере развлечений, спорте, социуме и в современном искусстве.

В различных залах V&A в постоянные экспозиции музея были тактично встроены

01 > Встретив на улице «желтый тазик», можешь смело брать из него буклет и идти смотреть выставку

02 > Айдентика фестиваля в 2011 году разработана известной дизайн-группой Pentagram

03 > Graphic design walk — так называлось мероприятие, дающее возможность посетить несколько дизайн-студий на выбор

04 > Инсталляция Timber Wave («Древесная волна») перед входом в Музей Виктории и Альберта создана в компании AL_A и Agur

05 > В Музее V&A вы можете не только увидеть «культурный срез эпохи» в предметах, но и многое потрогать или даже примерить

06 > Фрагмент инсталляции Industrial Revolution 2.0, встроенной в постоянную экспозицию музея. Создан с помощью 3D-принтера

07–08 > Эти «призрачные» туфли выстроились вокруг известного постоянного экспоната — кровати Bed of Ware. Куратор инсталляции Murray Moss

инсталляции дизайнеров. Например, 14 пар «призрачных» туфель, выстроившихся вокруг известного постоянного экспоната — кровати Bed of Ware. Или великолепное и вполне реальное платье, висящее рядом с барочным зеркалом. Практически каждый такой объект, сделанный с помощью 3D-принтера, вызывал бурю восторга у посетителей.

Немного поясню: 3D-принтер — это достаточно сложный станок, который по трехмерной компьютерной модели создает объемные макеты. «Скоро каждая семья сможет иметь 3D-принтер, чтобы изготовить какие-то сломавшиеся детали или нужные предметы обихода», — говорится в презентационном фильме выставки Power of making. И даже демонстрируются образцы такого принтера, и даже называется цена — поверьте, совсем не заоблачная, как можно было ожидать.

В рамках любой из выставок проходит множество мастер-классов, курсов и лекций. Например, открытая демонстрация процесса изготовления мебели, курсы по изготовлению тканевых сумок, тюнинг велосипедного сиденья с помощью кожи и тканей или серия занятий по изготовлению фантастических украшений из сахарной массы для тортов.

V&A вдохновляет на творчество, дает толчок фантазии, а еще шутя меняет точку зрения на многие вещи... Например, знаменитая галерея Рафаэля превратилась в огромное текстильное поле! Теперь ты можешь созерцать искусство лежа. Или лежа послушать лекцию.

Постмодернизм

На выставку в V&A «Постмодернизм. Стиль и провокация 1970 — 1990-х», скажу честно, мы пришли без особого интереса, просто понимали, что многое увиденное из современных работ дизайнеров имеет свои корни в этом периоде. Захотелось посмотреть истоки. И застряли на четыре часа, с восторгом складывая разрозненные пазлы личного опыта в единую систему уникального стиля.

Эта выставка — первый всесторонний обзор искусства, дизайна и архитектуры 1970–1990 годов, исследование одного из самых спорных явлений в недавней истории искусства и дизайна — постмодернизма. Критики уже назвали ее лучшей выставкой года.

Экспозиция показывает, как постмодернизм, берущий начало из провокационного архитектурного движения в начале 1970-х, быстро начал влиять на все области массовой культуры, включая искусство, фильмы,

01–02 > Эти модели, созданные с помощью 3D-принтера, вызвали бурю восторга у посетителей

03 > Такой 3D-принтер может изготовить сломавшиеся детали или нужные предметы обихода

04 > Посмотрите, во что превратилась галерея Рафаэля! Теперь ты можешь созерцать искусство лежа. Или лежа послушать лекцию. Работа Textile Field («Текстильное поле»), авторы Bouroullec brothers

литературу, музыку, графику, моду и даже философию. Выставка объединяет более чем 250 объектов из всех областей искусства и дизайна.

Разгадывая как загадку, почему тот или иной объект выставки можно отнести к постмодерну, мы с удивлением обнаружили, что учились профессии на образцах постмодерна, публикуемых в итальянском журнале DOMUS. Что наш любимейший архитектор Франк Гери, дизайнер Вивьен Вествуд, группа Commes des Garçons, не такой уж любимый, но известный Уорхол — это все чистейший постмодерн. Постмодернизму есть множество определений. Организаторы выставки считают его «разбитым зеркалом, которое отражает в себе поверхность, созданную из множества объектов». Еще одна точка зрения — «сочетание смехотворного и роскошного, театрального и умозрительного».

Пусть так. У нас появился собственный взгляд со всеми вытекающими выводами на современный дизайн и рекламу. Несколько дней ранее, бродя по залам V&A маршрутами Фестиваля дизайна, мы мешали впечатления от сменяющихся культурных слоев, выраженных в вещах и предметах, и ловили ощущение: в каком же красивом предметном мире жили люди предыдущих

веков! Роскошь форм, изящество исполнения, богатство материалов, безграничная фантазия в декоре рождали главное впечатление от экспозиций музея — огромное уважение к человеку и его мастерству.

Предметы XX века казались на фоне роскоши предыдущих веков простыми и безыскусными. И этому требовалось объяснение. Да, идет работа с формой, но куда пропала жажда красоты? Или почему понимание красивого стало таким схематичным? Наверно, мы стали стремиться к простоте, так как усложнился мир вокруг? Слишком большие информационные потоки, слишком много событий, очень быстро теперь происходят все процессы. Мы живем в обществе потребления и перерабатываем жизнь и события, создавая предметы для пользования, которые нам завтра уже не будут нужны...

Вот с таким ощущением мы и пришли на выставку «Постмодернизм». И получили культурное потрясение. У меня теперь есть свое собственное понимание происходящего в профессии.

Постмодерн ругают за вульгаризацию искусства. За смешение высокого и массового, за иронию над всем, что было до него. Постмодерн смеется над правилами и традициями, смешивает несочетаемое, составляет

05 >

06 >

07 >

08 >

05–06 > Постмодернизм в архитектуре: Филип Дюжарден создает комбинированные фотографии вымышленных зданий

07 > Death by Hamburger (Смерть от гамбургера) — известная работа короля фотопостмодернизма Дэвида Лашапеля

08 > Оказывается, наш любимейший архитектор Франк Гери — постмодернист

09 > Работа Вивьен Вествуд, британского дизайнера, которая основала стиль панк в высокой моде

невероятные коктейли из предшествующих стилей. Сотни лет люди жили по правилам, постепенно развивая и преобразовывая окружающий мир. Были правила игры. Что же это такое — явление вне всяких правил и вкуса, которое было названо постмодернизмом? Мне кажется, это искусство, спустившееся в массы, а значит, к людям. Искусство, которое перестало быть элитарным, потеряло поэтику, но приобрело гигантскую энергию. Энергию разрушения и созидания одновременно.

Глядя на некоторые объекты экспозиции, в голову приходят мысли о конце света. Но со временем тебя настигает волна творческой энергии созидания — ты видишь, что жизнь растет из всего, даже из мусора, и что она бесконечно разнообразна. Художники, музыканты, дизайнеры, поэты используют весь опыт человечества как материал для своего творчества. И даже не оглядываются на правила или авторов. Это можно назвать ужасным. И это прекрасно в своей смелости и жажде творчества.

Мне нравится эта смелость. Я не ожидала потрясений и личных открытий от посещения выставки, я ведь уже большая. Но сейчас мне стало понятнее, что происходит с окружающим миром, с дизайнерами, худож-

09 >

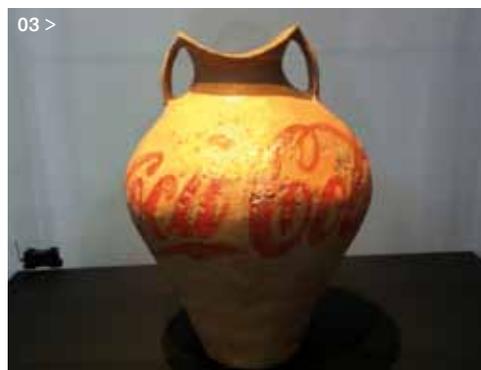

никами, рекламистами, с теми людьми, которые входят в сферу моей профессии. Идет становление какого-то нового стиля, мы в переходной фазе, но мы в самом эпицентре творческого процесса. Поэтому творить и развиваться можно абсолютно в любую сторону.

100% Design

Выставка 100% Design проходила в экспозиционном комплексе Earl's Court на юго-западе Лондона.

Самое приятное, по нашему опыту, это живое общение с дизайнерами — авторами работ. Вот, например, Сара Келе из Венгрии.

01–03 > Художники постмодерна смело смешивают стили, заражая творческой свободой зрителей

04–05 > Сара Келе из Венгрии показывает свою вешалку-конструктор и маленькую пристенную тумбочку, сложенную как мозаика из разных пород древесины

06–07 > Другие предметы мебели с венгерского стенда: стул и табурет с сиденьем-хамелеоном

08 > 11-метровый стол от английского производителя мебели Benchmark

Она показывает свою вешалку-конструктор и маленькую пристенную тумбочку, сложенную как мозаика из разных пород древесины. На рекламных материалах Сары указаны только ее электронный адрес и сайт, нет никакого посредника.

Практически везде, где бы ты ни притормозил, можешь поговорить с автором работы. «Вам интересен этот стульчик? — Сара увидела, что мы заинтересовались соседними объектами. — Я позову дизайнера, он вам все расскажет».

А теперь — картинки, тенденции, обобщения.

Тренд «Экологичность»

Недаром самый используемый в проектах материал — дерево. Точнее, дерево + стек-

ло, металл, войлок, стекло, кожа, все, что угодно...

Это может быть длинннннннющая столешница из цельного ствола дерева, которую вообще неизвестно как транспортировали и обрабатывали, или мебель, собранная из отходов деревообработки.

Стол и стулья из фанеры, используемой самыми различными способами, светильники из кокоса, деревянная велосипедная рама...

Тренд «Переосмысление»

Это наиболее широко представленный тренд. Переосмысление происходит, если взглянуть на материалы или функцию по-новому. Этот тренд, конечно же, пересекается с экологией: Recycling («переработка») — это тоже переосмысление.

09 >

10 >

11 >

12 >

13 >

14 >

09 > Мебель, собранная из отходов деревообработки, — коллекция столов и стульев Wake от Ubico design

10–13 > Мебель из фанеры, используемой самыми различными способами

14 > Coffee bench — стол-скамейка для уличных кофеен

15 > Деревянная велосипедная рама от Gary Galego из Австралии

16 > Светильники из дерева — материал раскрывается совершенно по-разному

15 >

16 >

Мебель студентки Университета Англии Сьюзи Баттон сделана из газет и цветного латекса. Старые газеты с их скандальными новостями возвращаются к человеку в виде сиденья и приносят ему отдых и расслабление — замечательная идея!

А как вам чудесные цветочные горшки из переработанного каучука? Или светильник из грубого папье-маше? Или мебель из гофрокартона с китайского стенда?

К этому же тренду я отношу увиденную в Лондонском музее дизайна экспозицию, посвященную изготовлению мебели из перемолотого ДВП и цемента. Немного похоже на обустройство быта после Третьей мировой, но как это изобретательно, экономично и чисто по стилю!

Новинка года — Typographic lounge от французской компании Tabisso. Вполне комфортабельные кресла-буквы легко выстраиваются в сиденья-слова. В ассортименте компании весь латинский алфавит, включая знаки пунктуации в виде светильников.

Ироничность постмодернизма иногда становится совсем явной и выражается в дизайн-приколах. Дизайнеры, как дети, играют с окружающими предметами. Стайка настольных светильников, которые, по-моему, должны дружно твякать. Настольная лампа с чашкой вместо плафона. Использование водопроводной трубы и вентилей в качестве вешалки. Трогательный столик Vambi от Каролин Олссон, опустившись на «коленки», превращается в журнальный.

01 > Мебель студентки Университета Англии Сьюзи Баттон сделана из старых газет и цветного латекса

02 > Как вам эти чудесные цветочные горшки Випа из переработанного каучука?

03 > Вам нравится этот светильник из папье-маше? В окружении некрашенных бетонных стен он будет смотреться органично

04 > Мебель на китайском стенде сделана из гофрокартона, материала вторичной переработки

05 > Экспозиция в Лондонском музее дизайна, посвященная изготовлению мебели из перемолотого ДВП и цемента

06 > Typographic lounge от французской компании Tabisso. В ассортименте компании весь латинский алфавит, включая знаки пунктуации в виде светильников

07 > Сборная конструкция полок Cracked Shelf и комплекс Suple, из деталей которого можно собрать различные комбинации стола, стульев, табурета, скамьи и т. д. Работа Digital Crafting Collection

08 > Ироничность пост-модернизма иногда становится совсем явной и выражается в дизайн-приколах

09 > Явно прослеживается тенденция одушевления окружающих предметов

10–11 > Водолаз и рыбки для домашнего чаепития от корейца Yoon Sungmun

Кстати, о стиле. Это постмодернизм или авангард? Нет, все-таки постмодернизм — формы здесь достаточно узнаваемые. Да и по концепции это постмодернизм: берем старое, перемалываем, смешиваем, получаем новое. Очень многие экспонаты говорят, что этот стиль жив и процветает.

Пусть растут все цветы!

Дизайн пронизывает жизнь Лондона стежками насквозь. Не зря Соединенное Королевство считает дизайн своим конкурентным преимуществом и продуктом экспорта. Этому очень способствует фестиваль: общение с коллегами создает мощный поток энергии, который поддерживает и направляет в течение года.

Мы живем в очень творческое время. И это творчество не из области созидания, а из области смешения всего и вся. Человечество как будто дорвалось до творческой кухни, которая стала доступна каждому. Да, мы ведем себя как дети, которые, не зная правил и запретов, творят что-то невообразимое. Но такое творчество, впитывая все направления и стили, создает почву для разнообразия. Из этой почвы появятся новые адекватные эпохе формы искусства, которые станут основой будущих культур.

Да, кстати, вот наблюдение, чтобы уйти от пафоса в финале: логотип студии Muhina Design — тоже постмодернизм. И наша фразочка: «Пусть растут все цветы» — тоже он. Вот такая самоидентификация. ®

МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ
И ВЫРАЩИВАЕМ

www.muhinadesign.ru
info@muhinadesign.ru
+7 (3412) 52-56-80

БРЕНДЫ **Muhina**
DESIGN