

Мощная традиция датского дизайна: взлетная полоса или оковы для дизайнеров XXI века?

Ольга Косырева — к. фил. н., организатор и руководитель «Дизайн-лектория Ольги Косыревой», преподаватель истории дизайна РАГС при президенте РФ и Школы дизайна интерьера «Детали»

Любой фирменный магазин известной датской дизайнерской марки, будь то Fritz Hansen, Louis Poulsen или Normann Copenhagen, выглядит примерно одинаково: зал с полом светлого дерева, светлый и просторный настолько, что там можно спокойно прогуливаться под ручку. Точно так же оформлены и магазины скандинавского дизайна вроде Skandium в Лондоне и зачастую мультибрендовые салоны современного дизайна в целом. Ирония в том, что большая часть их ассортимента, по крайней мере то, что выставлено на главных местах и в витринах, — это иконы датского модернизма, вещи родом из 1950-х и 1960-х годов, периода расцвета датского дизайна. Это то же кресло «Яйцо» Арне Якобсена, те же стулья «Вилочковая косточка» Ханса Вегнера, та же лампа-тарелка от Louis Poulsen. Картина такая, как будто целый мир замер где-то во времена холодной войны.

Хорошая наследственность

«Большая часть датского дизайна нашего времени по-прежнему базируется на тех же ценностях, что модернистский дизайн середины прошлого века, — говорит Нюся де Гиер, эксперт в области дизайна и вице-президент по брендингу и коммуникациям датской компании Kvadrat. — Это высокое качество изготовления, ясная концепция, характерная колористическая модель и уважение к окружающей среде. Я голландка, но росла сразу в двух странах, обе с очень сильной культурой дизайна, и живу в Копенгагене. Вы можете здесь войти в любой дом и увидеть с порога, что люди воспитаны на дизайне. Они его высоко ценят и понимают. Он крайне демократичен, потому что он повсюду».

То есть, с одной стороны, «датский дизайн» для многих звучит не как «дизайн родом из Дании», а как дизайн функциональный, лаконичный, повседневный и буднично-скромный и незаметный. Такой, как деревянные кресла Вегнера и нежно окрашенные меляминовые кухонные миски Margrethe bowls авторства Сигварда Бернадотта, принца датского королевского дома и первого датского промышленного дизайнера. Истоки этого подхода лежат в практичности и житейской мудрости народа, мощной ремесленной традиции работы с деревом, доступности дерева как материала (откуда было взяться металлическим трубкам в неиндустриальной стране) и естественной склонности к органическим формам, позаимствованным у природы и комфортным для человека как визуально, так и тактильно. Это общечеловеческие ценности, во многом актуальные до сих пор, и именно они привели к успеху предыдущие поколения дизайнеров и сделали Данию великой дизайнерской страной.

С другой стороны, из этой тени великих предков не удалось выбраться никому из состоявшихся датских дизайнеров нашего времени. Больших имен, подобных Якобсену или Пантону, в современной Дании нет. Самые авторитетные местные профессионалы известны за пределами страны лишь специалистам — будь это Оле Йенсен, автор бестселлеров для масс-маркета вроде резинового тастика; или Луиза Кэмпбелл, прославившаяся своими высокотехнологичными и в то же время женственными ажурными креслами, сделанными с помощью лазерной резки; или Сесиль Манц, тонкий и вдумчивый проектировщик незаметных, но продуманных до мельчайших деталей вещей, от посуды до акустической системы. Проблема в том, что персональные и отличные от привычных манера и стилистика с большим трудом претворяются в коллекции товаров для массового выпуска. Очень немногие производители берут на себя такие риски. Они, разумеется, думают о востребованности своих изделий, о будущей прибыли,

Пі42
Культура
повседневности
14
15

Магазин Normann Copenhagen в Копенгагене занимает здание в 1700 кв. м, бывшее дистилляционным цехом, театром, студией звукозаписи, кинотеатром. Экспозиция постоянно меняется, представляя ассортимент в контексте меняющихся трендов

В марте 2016 года в Музее дизайна Дании в Копенгагене открылась постоянная выставка «Датский дизайн сегодня», которая представляет публике работы XXI века — всего около 300 экспонатов. Экспозиция будет ежегодно пополняться >

Пі42
Культура
повседневности
16
17

что оборачивается сильным давлением коммерческих соображений на дизайнеров. Если магазины, журналы, а вслед за ними и потребители с таким удовольствием реагируют на стилистику в духе скандинавского модернизма середины XX века, то кто захочет сбежать из постоянно выигрывающей команды?

«Я не хочу сказать, что старые вещи нехороши, но они выпускаются уже так давно, что для них даже разработаны специальные станки и инструменты, и их выпускать легко и приятно», — Мортен Кьяер Стовегард, партнер дизайн-студии FurnID, намекает на модели типа Wishbone chair Ханса Вегнера, процесс изготовления которых совершенствовался десятилетиями. «Если вы сейчас соберетесь сделать подобную штуку, она обойдется вам минимум в пять раз дороже. И с этим трудно конкурировать. В том числе поэтому некоторые производители скорее перевыпустят старые модели, с ними риски намного меньше».

Борьба между традицией и современностью

«В каком-то смысле от этого не убежишь, — говорит дизайнер о дизайнерском наследии своей страны. — Но на самом деле мы не очень стремимся убежать. Сильное прошлое с корнями в 1950–1960-х гг. — это часть нашей истории. Мы учимся той детализации и проработке соединительных узлов, которая была в те времена. Но стараемся делать по-другому. Каждый раз, когда мы приступаем к проектированию,

мы начинаем заново». Как пример можно привести стул Frost, который студия FurnID разработала для датской компании Stouby, соединив футуристичную скульптурную форму сиденья из формованной пены в текстильной обивке и тонкие деревянные ножки, которые напоминают работы Финна Юля из 1950-х годов. «Мы одновременно идем двумя путями, — говорит Кьяер Стовегард о подходе своего дизайнерского дуэта. — Процентом 80 потребителей ищут старого, классического дизайна. Они не особенно прогрессивны. Чтобы выжить, вы должны удовлетворить их ожидания, в то время как вам самим больше бы хотелось идти в ногу с оставшимися 20 процентами».

Датские школы и академии дизайна (а их в Дании не одна и не две; самые известные — Высшая школа дизайна при Датской королевской академии изящных искусств, Копенгагенская школа дизайна и технологий, Школа дизайна в Колдинге) ежегодно выпускают сотни новых дизайнеров. Молодые специалисты, несмотря, например, на 140-летнюю историю самой авторитетной дизайн-школы при Датской королевской академии изящных искусств, не застревают в этой истории, изучают новые концепции, передовые технологии, современные бизнес-подходы в области дизайна, становятся профессионалами, смотрящими в будущее, а не в прошлое. Они изобретают лампы-неваляшки, как Ева-Мария Матиесен-Флай, и электрические мопеды, как Каспер Йенсен, разрабатывают новые приложения для смартфонов, помогающие изучать и обсуждать искусство, как Тина-Элизабет Дэвис, и шьют новую одежду из приготовленных на выброс старых вещей, как Джули-Амалия Свенссон. Однако датской дизайнерской молодежи нередко бывает так же трудно выбраться из-под давления своих великих предшественников, как состояться и прославиться детям великих родителей. Мощная образность и дух датского дизайна середины XX века — это бремя для молодых. Многие из них хотели бы дистанцироваться от своего скандинавского наследия — в разумных пределах — и поработать в другом ключе, посмотреть на мир через другую перспективу.

Модель Norm Flip Around – это одновременно поднос, столик и табуретка. Дизайн студии Norm Architects для Menu A/S ¹
Светильник Collage, дизайнер Луиза Кэмпбелл для компании Louis Poulsen (Дания) ²

Кувшин для воды из коллекции «Объекты», дизайн студии OeO (Дания) для компании Kaikado (Япония) ³
Кресло Prince, дизайнер Луиза Кэмпбелл для компании Hay (Дания) ⁴

Пі42
Культура
повседневности
18
19

Светильник Terroir, изготовленный из водорослей и вторично переработанной бумаги, дизайн и изготовление Йонаса Эдварда (Jonas Edvard) и Николая Стенфатта (Nikolaj Steenfatt) ⁵

Кофейник-термос Geo, дизайнер Николай Виг Хансен (Nicholai Wiig Hansen) для Normann Copenhagen ⁶
Столик Micado, дизайнер Сесиль Манц для Fredericia Furniture (Дания) ⁷

Кресло About A Chair, дизайнер Хи Веллинг (Hee Welling) для компании Hay (Дания) ⁸
Шкатулка из коллекции «Объекты», дизайн студии OeO (Дания) для компании Kaikado (Япония) ⁹

Прототип электрического велосипеда с тач-панелью на рулевой колонке и встроенной GPS-навигацией, дизайнер Каспер Йенсен (Kasper Jensen), 2015

Инновации и внимание к окружающей среде

Некоторым это удастся, и тогда миру предъявляются необычные, инновационные решения, идеи и вещи XXI, а не XX века. Достаточно вспомнить уже упоминавшиеся ажурные кресла Луизы Кэмпбелл для компаний Hay и Zanotta, сделанные посредством водной и лазерной резки еще в начале и середине 2000-х гг., а также целый ряд высокотехнологичных продуктов, получивших международное признание и распространение: надувной шлем для велосипедистов Hövding, практичный и эргономичный, действующий по принципу автомобильной подушки безопасности; персональный фильтр для воды Life Straw, позволяющий пить непитьевую воду; уличные светильники SunMast компании Scotia, которые не только работают от солнечного света, но еще и отдают излишки выработанного электричества в локальную энергосистему; тканые панели SunTiles Астрид Крог из фиброоптической нити, светодиодов и солнечных панелей, аккумулирующие энергию солнца, превращая ее в электрическую энергию.

Последние три примера также показывают, какое значение для дизайнеров в Дании имеет так называемая устойчивость — sustainability — деятельность с учетом безопасности и охраны окружающей среды, экологически безопасное и рассчитанное на долгосрочную перспективу социально-экономическое развитие. Это не просто ограничения и призывы к бережливости: «давайте будем экономить воду» или «уходя, гасите свет». Это и модный светильник на солнечных батареях, и отказ от использования пластиковых пакетов, и очистка водопроводной воды углем, которая снижает необходимость использования фасованной воды в пластиковых бутылках. Это миска на столе, сделанная из дерева, чье происхождение не нарушает

Пі42
Культура
повседневности
20
21

SunTiles, «Солнечные плитки» — эксперимент по соединению текстиля с оптическим волокном, светодиодами и панелями солнечных батарей, в результате которого штора может аккумулировать энергию солнца и отдавать

ее, когда это необходимо, для обогрева и освещения помещения. Совместная работа дизайнера Астрид Крог (Astrid Krogh) с компаниями Risø DTU, Esbensen Consulting Engineers, Kvadrat и Schmidt Hammer Lassen Architects, 2009 год

Платье Face, дизайнер Хенрик Вибсков (Henrik Vibskov), 2015, в постоянной экспозиции Музея дизайна Дании. Платье-кокон сделано из хлопка, и его складки образуют очертания лица

принятые международные стандарты и не наносит ущерба лесным массивам планеты. Это мебель высокого качества, которая прослужит долго и не потребует замены. Это, в конце концов, движущая сила прогресса, мотив для экспериментаторства, поиска новых материалов и умных решений. Пусть решением будет модный велосипед, который заставит оставить дома машину, или электрический автомобиль, который избавит мир от выхлопных газов. Для этого есть все возможности: датская компания Lync разработала самый мощный в мире электромобиль, 950 лошадиных сил, скорость в сто километров, развиваемая за три секунды, и притом совершенно бесшумно.

Другая сфера, где результаты могут быть крайне впечатляющими, — это «умный текстиль». Представьте себе белое летнее платье, с которого можно просто смахнуть следы травы или вина. Или детский подгузник, который подает сигнал, когда его требуется заменить. Носки, которые никогда не запахнут потом. Или одежду, которая говорит стиральной машине, когда ее пора стирать. Все это возможно с сенсорными технологиями и интерактивными тканями, собирающими тактильную информацию с кожи человека (температуру, влажность, мурашки и так далее), то есть соединением одежды с электроникой, делающей ее умной и полезной. Другая идея — работа с функциональностью текстиля, добавление дополнительных качеств, таких как устойчивость к загрязнениям и статическому электричеству, водонепроницаемость, регулирование температуры и стойкость к измятию. Все это достигается пропитками и другими манипуляциями, в том числе с использованием энзимов. Эксперименты ведутся сейчас в научном центре «умного текстиля» в VIA, крупнейшем датском университетском объединении колледжей. Конечно, такие разработки дают новые, небывалые перспективы для всего человечества.

Совок и щетка для сметания крошек со стола, дизайн Оле Йенсена (Ole Jensen) для Normann Copenhagen, 2002 ¹
Резиновый тазик, дизайн Оле Йенсена для Normann Copenhagen, 2002 ²

Вешалка для одежды Waltz, дизайн студии GamFratesi (Дания) для Gerbruder Thonet Vienna (Австрия), 2016 ³
Tea Egg, «Чайное яйцо» — ложка для заваривания чая, дизайн студии Made by Makers +

для Normann Copenhagen, 2012 ^{4,5}

Пі42
Культура
повседневности
22
23

Персональный фильтр для воды Life Straw, позволяющий пить непитьевую воду, 2005 ⁶

Столик DLM, дизайнер Томас Бенцен (Thomas Bentzen) для компании Hay ⁷

Раскладная лестница Compass, дизайн студии GamFratesi (Дания) для Casamania (Италия), 2013 ⁸

Новые интерьерные бренды, формирующие стиль жизни

Новые датские дизайнеры, а с ними — и даже зачастую впереди них — и новые датские мебельные и мебельно-интерьерные компании стремятся нарушить сложившиеся каноны, развивать собственное видение, культивируют в себе оригинальность взгляда и подхода. Достаточно посмотреть на выставочные стенды, шоу-румы и каталоги таких фирм, как &tradition, Gubi, Hay, Muuto, Normann Copenhagen. Все это весьма популярные в европейском масштабе марки, хотя часть из них была основана уже в XXI веке. В их исполнении скандинавский интерьерный дизайн уже не сдержанный и скромный, он бывает и вполне «богатым», декоративным, сложным, глубокомысленным. Это не только березовая фанера, но и орех, не только скромные лампочки для рыбацких хижин, но и эффектные люстры для парадных апартаментов, не только белые стены, но и сложные темно-синие, темно-красные, густо-зеленые, горчичные, бордовые, и так далее. «Hay и Muuto предложили дизайнерскую мебель и домашние аксессуары для среднего ценового сегмента, где до этого момента была дыра, — рассказывает Нюся де Гиер из Kvadrat. — Они сделали дизайн доступным для более широкого круга людей и тем самым подрастили интерес и благосклонность к дизайнерским товарам в целом. Особенно это касается Muuto, компании, которая хорошо работает с молодыми дизайнерами из скандинавских стран и строит большую платформу для продвижения нового поколения талантливых профессионалов». Названные бренды не узкоспециализированные, они производят не только мебель или, например, светильники, а широкий ассортимент товаров, который формирует свой образный ряд и в конечном итоге — свой стиль жизни.

Среди быстро развивающихся датских компаний с международной репутацией стоит назвать и ту, которая работает в основном не с конечным потребителем, а в сегменте «бизнес для бизнеса» и, безусловно, влияет на облик частных и общественных интерьеров в интернациональном масштабе. Это производитель интерьерного текстиля, в том числе для обивки мебели, компания Kvadrat. Нюся де Гиер из Kvadrat говорит, не преувеличивая: «Все высокие мебельные бренды (от Cassina, Moroso и Fritz Hansen до крошечных вроде смешного Please wait to be seated — Прим.ред.) работают с нашими тканями — потому что коллекции для нас создают сливки международного дизайнерского сообщества, и в них нет ничего специфически датского, они космополитичны. Люди ценят превосходное качество тканей, наше особое отношение к цвету, дух цвета и широту коллекции».

Пі42
Культура
повседневности
24
25

Столики TS-Tables, GamFratesi для Gubi. Название модели — сокращение от The Standard, названия здания в Копенгагене постройки 1937 года, памятника ар-деко, линии и материалы которого вдохновили авторов <

Компания &tradition открыла первый шоу-рум в 2014 году в центре Копенгагена, в здании бывшего склада площадью около 1000 кв.м. Ее хиты: люстра Blown, Самуэль Вилкинсонс, 2013; ковер Another Rug, студия All the way to Paris, 2014;

светильники Light Forest, студия Ontwerpduo, 2015; светильники Marble Light, Studio Vit, 2014, и диван Mayor, Арне Якобсен и Флемминг Лассен, 2013/1939

Датская компания Kvadrat приглашает звезд первой величины не только для разработки тканей, но и для создания выставочных стендов. Так, ее экспозицию Pilotis для Лондонского фестиваля дизайна 2016 г. придумали дизайнеры известной британской студии Doshi Levien <

Фрагмент экспозиции «Датский дизайн сегодня» в Музее дизайна Дании. Модульные стеллажи, на которых выставлены предметы, сами по себе являются экспонатами — это модель New Order немецкого дизайнера Штефана Дица для компании Hay

(Дания). На первом плане — сервировочный столик Chariot, который дизайнеры датской студии GamFratesi разработали для компании Casamania (Италия) в 2012 году

Интернациональность

Датские дизайнеры середины XX века — такие как Арне Якобсен, Финн Юль, Ханс Вегнер, Кааре Кlint и многие другие — внесли важный вклад в модернистское движение и повлияли на дизайн в мировом масштабе. Многие их предметы стали архетипичными и типологичными для современных дизайнеров по всему миру, которые неизменно черпают в них вдохновение. «Сейчас мы снова интернациональны, как никогда раньше, — говорит Ларс Дибдаль, глава библиотечного и исследовательского отдела Музея дизайна Дании. — Датские фирмы нанимают международных дизайнеров, а зарубежные компании вовсю работают с датчанами».

Примерам несть числа. Упомянутый Kvadrat сотрудничает с французами братьями Буруллеками и фэшн-звездой Рафом Симонсом, с англичанином Полом Смитом, Патрицией Уркиолой из Италии, с голландкой Хеллой Йонгерhuis и британцами Doshi Levien. Британец Бенджамин Хуберт и звезда из Барселоны Хайме Айон работают для патриарха датского дизайна компании Fritz Hansen. Итальянец Лука Никетто и тот же Хайме Айон сочиняют диваны для компании &tradition, а хитовую осветительную систему Light Forest ей разработали молодые голландцы из студии Ontwerpduo. Немец Стефан Диец спроектировал для Hay стеллажи New Order system, голландцы из дизайн-дуэта Scholten & Baijings наполнили каталог этой компании текстилем и посудой в нежных, но флюоресцирующих цветах.

Достаточно и примеров обратного рода. Например, фурор в дизайнерском сообществе произвело кружевное кресло Veryround Луизы Кэмпбелл для Zanotta. В 2014 году Кэмпбелл была названа дизайнером года на выставке imm в Кельне, где по традиции как дизайнер года оформила свой идеальный дом — в виде масштабной инсталляции Das Haus. Международный успех имеют дизайнеры Сигне Хенриксен и Питер Рюцу из дизайн-бюро Space Copenhagen, которые успешно проектируют интерьеры ресторанов в таком избалованном идеями и дизайном городе, как Лондон.

Другая студия из Копенгагена, GamFratesi, образованная датчанкой Стине Гам и итальянцем Энрико Фратези, архитекторами по образованию, с 2006 года занимается дизайном мебели. Критики признают, что дуэт удачно объединил в себе холод севера и жар юга. Их вещи одновременно по-скандинавски практичны и универсальны и по-итальянски эффектны. Их сервировочный столик Chariot для Casamania, рабочий стол с мягким колпаком Rewrite и столик-тумбочка Picnic для Ligne Roset, выпущенные в 2012 году, быстро привлекли внимание специалистов и публики. Они берутся проектировать из гнутого дерева для Gebrüder Thonet Vienna — и получается танцующая вешалка для одежды Waltz. Их приглашают сделать такую прозаичную вещь, как смеситель, — и у компании Axog появляется деревянный фонтан с желобком для стока воды, по японскому образцу. Дизайн такой свободы, гибкости, разноплановости — безусловно, международного уровня.

Пі42
Культура
повседневности
28
29

Примеры интернационализации датского дизайна. На странице слева: Датчане работают на компании из других европейских стран: например, рабочий стол Rewrite с мягким «капюшоном» сделан датской студией GamFratesi для Ligne Roset (Германия) <

Датские компании, в том числе с богатым историческим прошлым, охотно приглашают иностранцев: новое кресло, которое, по замыслу маркетологов, должно стать в один ряд со знаменитой моделью Egg Арне Якобсена, для компании Fritz Hansen

разработал каталонский дизайнер с мировой славой Хайме Айон

Промежуточные итоги

«Современный датский дизайн отличается качеством, сильной узнаваемостью и особой способностью соединять локальные дизайнерские традиции с международной перспективой, — так описывал предмет музейной выставки «Датский дизайн сегодня» ее куратор Ларс Дибдаль. — Датский дизайн в последние десятилетия шел по тому же пути, что и остальная Европа. В 1980-е произошел взрыв постмодернистских тенденций, в 1990-е появилась новая тема — ответственное потребление, устойчивое развитие — и новый взгляд на продукты дизайна, учитывающий взаимоотношения дизайнера и потребителя и рассматривающий потребителя как центральную фигуру этого процесса». Эта тенденция до сих пор актуальна, и на нее работают новые материалы, производственные методы и технологии.

Сама выставка, открывшаяся в музее весной 2016 года и являющаяся постоянной экспозицией, составлена так, чтобы отразить разнообразие новых идей. На ней представлены мебель, светильники, интерьерные аксессуары, одежда, примеры графического дизайна от пивных этикеток до уличных указателей — всего около 300 экспонатов, демонстрирующих дизайн первых 15 лет нового тысячелетия. Не обошлось без элегантных чистых форм, продолжающих увлеченность страны эстетикой функционализма: таковы кресло About a Chair Хе Веллинга и лампа Caravaggio Сесиль Манц. С ними соседствуют экстравагантные Face Dress Хенрика Вибскова, в чьих плиссировках должно угадываться человеческое лицо, и инкрустированный драгоценными камнями крест с револьверной ручкой Bless You Кима Бака. Есть как дорогие повседневные предметы — вакуумный термос Geo дизайна Николая Вига Хансена, стоящий на сайте компании-производителя Normann Copenhagen 68 евро, или ее же силиконовое «Чайное яйцо» для заваривания чая за 15 евро, так и отдельный раздел «Суперобъектов» — керамики, стекла, ювелирных изделий и прочих фантазийных предметов на грани дизайна и искусства, сделанных в единственном экземпляре и с высоким градусом креативности и концептуальности. Выбор музейщиков наглядно характеризует датский дизайн XXI века: разнообразный и зачастую непривычный, происходящий из сильной национальной традиции и изо всех сил стремящийся оторваться от своих корней и изжить в себе сдержанную и сдерживающую национальную специфику.

Пі42
Культура
повседневности
30
31

Фрагмент перегородки Clouds, братья Буруллеки (Франция) для Kvadrat (Дания). Инновационное покрытие из текстиля и термополиуретана <

Ваза работы датского дизайнера Мортена Лёбнера Эсперсена (Morten Löbner Espersen), которая

вошла в постоянную коллекцию «Датский дизайн сегодня» в Музее дизайна Дании <

Один из «суперобъектов», представленных в экспозиции «Датский дизайн сегодня» в Музее дизайна Дании: крест Bless you Кима Бака (Kim Buck)

Авангардные лампы из окисленных металлов, которые продолжают окисляться всю жизнь, придумал голландский дизайнер Лекс Потт (Lex Pott), а взялась производить датская компания Naу

© Kim Buck (Kim Buck)

