

Разум И ЧУВСТВА

Сто лет назад, в момент рождения, хорошему дизайнеру достаточно было хорошо выглядеть и хорошо работать (works well, looks good). В 21 веке этого мало. Удобных вещей у нас уже и так достаточно, а хороший дизайн должен обогащать жизнь, дарить новые ощущения, решать эмоциональные проблемы.

ТЕКСТ ОЛЬГА КОСЫРЕВА

РАДОСТЬ ЕСТЬ
Направление «eating design» развивается ускоренными темпами. Это не всегда дизайн самой еды, хотя и он тоже. Чаще это дизайн, закрученный вокруг еды как процесса. Суть всех проектов в этой области — превратить повседневный, рутинный процесс в особый, уникальный опыт.

ИЗРАИЛЬСКО-АМЕРИКАНСКАЯ дизайн-студия Studio Appétit совместно с голландцами из Studio Lenneke Wispelwey предлагают превратить фуршет в эксперимент. Провокационные приборы-пирамидки позволяют еду накалывать или слизывать, а маленькие зеркала, которые входят в коллекцию, — еще и наблюдать за процессом.

фото: collaboration by Studio Lenneke Wispelwey & Studio Appétit/Photography Masha Bakker Matijevic (1)

**ЛОЖКИ
КАК АФРО-
ДИЗИЯК**

ЛИДЕР Studio Appétit Идо Гарини воспринимает предметы сервировки как сексуальные объекты и средства для возбуждения желаний разного рода. Название его первой коллекции — Aphrodisiac — говорит само за себя.

КОРЕЯНКА Джинхюн Джеон предлагает участвовать в «Чувственном ужине»: есть его надо специальными ложками, которые усиливают и изменяют вкус еды, а также ее восприятие.

фото: Studio Appétit (1) Spazio Pontaccio (2) Jinyun Jeon (1)

МИЛАНСКАЯ галерея Spazio Pontaccio устроила у себя в витрине ужин-перформанс: звезды дизайна наслаждались весьма дизайнерскими блюдами, сидя за специально сделанным по такому случаю дизайнерским столом с дизайнерской сервировкой.

Еще пару лет назад на старых, советского дизайнера, гигантских воротах при входе в Парк Горького красовалась скромная надпись: «Самые главные вещи в жизни — это не вещи». Сейчас нет уже ни той надписи, ни тех ворот: вещи исчезают бесследно и быстрее, чем идеи и мысли. Наверное, в этом и состоит одна из главных причин того, что в странах с развитым и демократичным, то есть общедоступным, дизайном люди все меньше интересуются вещами и все больше — идеями, а также способами обогатить и украсить свою жизнь через дизайн. Это понятно: вещей стало слишком много, и все вакантные места в доме уже заняты: есть на чем сидеть, есть, писать, спать. Менять старые вещи на новые просто так, от скуки, в Европе не особенно принято, а вот получать новые впечатления — это очень востребовано и модно.

Самый доступный и понятный путь к обогащению повседневной жизни средствами дизайна лежит, как нетрудно догадаться, через желудок. Так, Джинхюн Джеон, молодая кореянка, живущая в Голландии, придумала и предлагает всем интересующимся необычный гастрономический опыт под названием «Стимулы. Чувственный ужин». Она утверждает, что форма, цвет и неровная, объемная или пузырчатая поверхность ложек способны изменить вкус поедаемых блюд. Не менее важна и обстановка, в которой вы получаете этот гастрономический опыт. Как говорит владелица миланского дизайнерского шоу-рума Spazio Pontaccio Элеонора Негри, «жизнь и дизайн должны постоянно пересекаться, и мы хотели изучить отношения людей и предмета их увлечения, и все это — на глазах у изумленной публики. Кроме того, прекрасная тарелка — это важный ингредиент любого блюда, а хорошо спроектированный стул — такая же часть обеда, как и еда». Чтобы доказать это, Элеонора со своим мужем и бизнес-партнером Альберто

Пеллини в апреле 2014 года устроили торжественный ужин SupperScene прямо в витрине своего магазина. Среди гостей были Патриция Уркиола, Том Диксон, Джей Осджерби, Пьер Гандини и три десятка других важных деятелей дизайнерского мира (в том числе, скромно замечу, и автор этой статьи). По такому случаю специально разработали и изготовили мебель, тарелки, бокалы, столовые приборы, не говоря уже о шестнадцати переменах блюд от мишленовского шефа Матиаса Пердомо. Ощущения от присутствия на таком ужине, где все сделано специально для тебя, абсолютно уникальные. А дополнительный бонус — это возможность почувствовать себя частью перформанса или участником реалити-шоу: ты сидишь за стеклом, болтаешь, жуешь, смеешься — и одновременно являешься объектом разглядывания, фотографирования, обсуждения.

Современные дизайнеры обращаются к другим органам чувств, задействуя в процессе восприятия своих произведений слух, зрение, обоняние. Так, дипломной работой выпускницы Академии дизайна Эйндховена Йелле Мاستенбрук стал «музыкальный автомат», состоявший из старинного шкафа со стеклянными дверцами и фарфорового сервиза. Любой желающий мог кинуть внутрь один евро (дежурная монета прилагалась) и услышать очаровательную мелодию,

2 ЗВОН В УШАХ

Просто смотреть на дизайнерские объекты теперь недостаточно — их надо слушать! Предметы, которые издадут звуки — будь то шуршание бумажных вертушек или звон монетки, бегущей между фарфоровыми чашками, — это отчасти игрушки, отчасти инструменты для получения новых ощущений и впечатлений.

В МУЗЫКАЛЬНОМ шкафу голландки Йелле Мастенбрук старинный сервиз нацан на металлические держатели и настроен как музыкальный инструмент. Это одновременно изящная шутка и музейного уровня концептуальный объект дизайна.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Еще в 1960-е дизайнеры поняли, что нужно делать вещи не только «для нужды», но и «для души», как сформулировал знаменитый британец Теренс Конран. Функциональность отходит на задний план, а весь дизайн этого периода — сплошное веселье и чистое удовольствие: яркий пластик, круглые формы, оп-артовые рисунки, бумажная и надувная мебель.

СДЕЛАННАЯ из мягкого упругого пластика «трава» — это на самом деле лежанка Pratone. Дизайн туринской группы Strum, 1966—1970. Производитель — компания Gufam.

КАЧАЮЩАЯСЯ табуретка Sella (1957) с эффектом неваляшки — достойный вклад Акилле Кастильони в решение задачи «постоянно смешить», которую он перед собой ставил.

TUBE CHAIR (1969) мастера поп-арта Джо Коломбо наверняка не очень удобен, зато притягивает взгляды, а четыре его трубы можно еще и самому менять местами.

Фото: Gufam holds (1), Design Academy Eindhoven (2), архив InStyle (2)

THE WIND PORTAL ливанского дизайнера Найлы Эль Зейн, пару недель гостивший в лондонском Музее Виктории и Альберта, — это ворота из 5 000 бумажных вертушек, которые начинали вращаться и шуршать от движения людей вокруг и просто от малейшего ветерка. Громкость звука зависела от количества проходивших через ворота людей.

3 ЛАСКАЮТ ВЗОР

Конечно, дизайн — это прежде всего визуальное впечатление. Но если раньше оно было статичным, то теперь дизайнерские объекты радуют движущимися изображениями. И тут фантазии дизайнеров нет границ — они используют и игру света, и видеопроекции, и сложные технические приспособления, заставляющие двигаться разные фрагменты объекта.

СВЕТИЛЬНИКИ Ripple с медленно вращающимися плафонами вызывают на окружающих поверхностях игру световых бликов, похожую на водную рябь. Дизайн студии Poetic Lab, изготовитель — старинная австрийская компания J. & L. Lobmeyr.

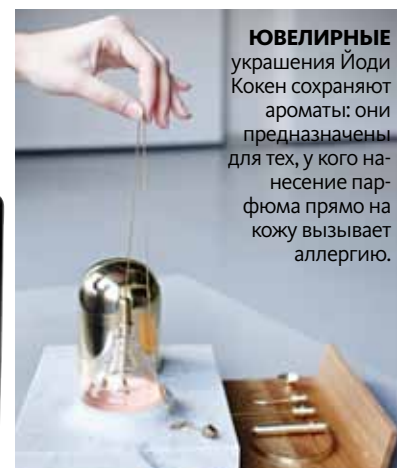
фото: courtesy by LOBMEYR/K.Fritsch (2)

4 СИЛА ДУХА

Еще одна зона до сих пор непознанного — это задействование запахов в дизайн-проектах. Пока это только единичные эксперименты, но судя по тому, насколько популярны сейчас ароматерапия, конструирование собственных ароматов и разная нишевая и интерьерная парфюмерия, бум «запаходизайна» не за горами.

ТВЕРДЫЕ ДУХИ из Silhouette Collection Лизы Витте, которые ароматизируют воздух в помещении, сделаны в форме старинных флаконов. Для каждого «флакона» дизайнером создан оригинальный аромат. Кроме того, их можно использовать и как мыло.

ФЛАКОН — ЭТО И ЕСТЬ ДУХИ!

ЮВЕЛИРНЫЕ украшения Йоди Кокен сохраняют ароматы: они предназначены для тех, у кого нанесение парфюма прямо на кожу вызывает аллергию.

ГОЛЛАНДЕЦ

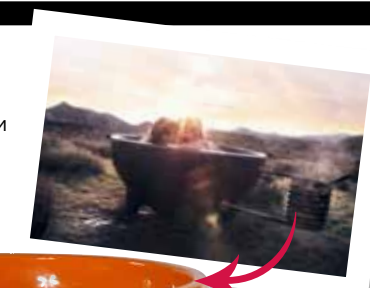
Барт Эйсинк Сметс полагает, что такой «обычный» пластиковый мужчина, похожий на родственника или соседа, мог бы составить компанию за обедом или у постели больного — если другой компании нет.

ЛУЧШИЙ ДРУГ ИЗ ПЛАСТИКА

фото: Photography Suzanne Valkenburg/Pegures /Brigitte Kroone (2), Design Academy Eindhoven/Bart Eysink Smeets (1), photographer Patrick Cooper/ courtesy Silhouette Collection by Liza Witte (1), Design Academy Eindhoven/Photography René van der Huist (1), архив InStyle (1)

ЭЛЕКТРОННЫЙ рояль дизайна Дирка Винантса из бельгийской компании Extremis — еще и обеденный стол. Что очень неожиданно — и неожиданно весело.

В УЛИЧНЫХ ваннах от Weltevree можно, конечно, и помыться. Но их главная функция — доставлять чистую радость общения друг с другом и с природой.

5 ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ

С одной стороны, дизайн объединяет — любой, кто был на дизайнерских выставках, охотно это подтвердит. Но современный человек, даже окруженный многочисленными и разнообразными вещами и объектами, испытывает зачастую невероятное чувство одиночества. Дизайнеры пытаются решить эту проблему, помогая найти новые пути и способы для коммуникации в мире, где люди так разобщены.

получавшуюся во время бега монетку по проложенному между фарфоровых тарелок и супниц металлическому желобку. Гости выставки бросали и бросали монетку, как заведенные, и каждый раз расплывались в улыбках, явно получая детское, незамутненное удовольствие. Но этот дизайн имеет еще и глубокий смысл: в былые времена такие шкафы и такой фарфор были нужны, чтобы продемонстрировать статус и богатство, а теперь они словно говорят нам: «Богатство — это лишь одна из ценностей, и не самая главная. Удовольствие гораздо важнее».

Собственно, современный дизайн таков и есть: не только радует глаз, но и зачастую ласкает слух, греет, увлажняет, выполняет желания и даже решает проблемы. Для России такой подход пока в диковинку, но и нам, наверное, надо учиться воспринимать дизайн по-новому и видеть в нем не результат, которым все стремятся обладать, а процесс и впечатление, новый опыт и эмоциональное обогащение. И не забывать, что самые главные вещи — это не вещи. ■