

Попали в десятку

За время, что существует наш журнал, мир дизайна изменился до неузнаваемости. Все стили перемешались, новые технологии сделали невозможное возможным, а ироничность для предмета дизайна стала столь же необходима, как и функциональность. Десять главных знаковых вещей прошедшего десятилетия, которые лучше всего отражают эти изменения, — в нашем обзоре.

ТЕКСТ ОЛЬГА КОСЫРЕВА

2015

Стол Train Crash

Голландско-бельгийская парочка Studio Job в самом начале 2000-х стала родоначальницей движения по размыванию границ между дизайном и искусством. Они первыми сказали, что не знают, считать ли себя дизайнерами или художниками, да и не очень переживают по этому поводу. С тех пор дизайн-арт стал отдельным и очень востребованным направлением, Йоб Сметс и Нинке Тинагел успели обогатить его сотнями провокационных творений, а себя — круглыми суммами на счетах (цена некоторых их работ доходит до полумиллиона долларов). Стол «Крушение поезда» — непереуловленная стрелка, два покореженных паровоза, пышные клубы дыма — это образцовый дизайн-арт, который тем и отличается от просто дизайна, что символизма и концептуальности в нем больше, чем нужно для просто посидеть или полежать. А еще это символ окончания почти 20-летней лав-стори Йоба и Нинке: любовь прошла, но бизнес не завял — работать вместе они продолжают.

Фото: Adrien Millier for STUDIO JOB (2)

Фото: архив InStyle (2)

Стол Train Crash из полированной, патинированной и позолоченной бронзы, дизайн и изготовление — Studio Job для галереи Carpenters Workshop, www.studiojob.be.

2

Люстра Darkside, дизайнер Филипп Старк для Baccarat, www.baccarat.com.

Черный хрусталь в Baccarat изобрели еще в 19 веке, но секрет его хранится в тайне до сих пор.

2005 Люстры Darkside

Первую люстру из черного хрустала сделал Филипп Старк для новой штаб-квартиры Baccarat в Париже. Успех ее был настолько ошеломляющим, что черные люстры решили запустить в производство. Время было подходящее: торжественная мрачность и черный цвет в интерьерах как раз оказались на пике популярности. Благодаря Старку темы барочной готики и готического барокко оставались в моде до конца 2000-х — конечно, среди тех, кто может позволить себе люстру ценой в 75 тысяч евро (столько в данный момент стоит 24-рожковая люстра из этой серии).

2009 Комод Evolution

Ферруччо Лавиани проявил себя мастером в самой модной теме 2000-х — соединении «классического» с современным. В оформленных им бутиках Dolce & Gabbana Лавиани соединил люстры черного хрустала с черным листовым пластиком, в мебельных коллекциях для Fratelli Boffi — формы и отделку, характерные для 19 века, с сюрреалистическими дырами, окрашенными в яркие цвета. Его комод Evolution — ироничное развитие той же темы: слева традиционная резьба по массиву дуба и три ящика с технологически архаичными деревянными направляющими, справа — геометричные пластины в духе Баухауза из клееной фанеры.

Комод Evolution, дизайнер Ферруччо Лавиани для Emmobili, www.emmobili.it.

3

НОВЫЕ ЛИЦА

Еще 10 лет назад они были никому не известны, но именно их работы определяют лицо дизайна следующего десятилетия.

ЛУКА НИКЕТТО

Улыбчивый лысый викинг, родившийся на острове Мурано

в Венеции, а живущий в Стокгольме, в своих вещах объединяет итальянскую жизнерадостность, скандинавскую практичность, сегодняшнюю моду на модернизм середины прошлого века и стремление современного человека уйти от пафоса и сложности и жить просто, легко и достойно.

НИКА ЗУПАНК

Талантливая словенка эксплуатирует все стереотипы об излишней

женственности: бантики, ленточки, ягодки-цветочки, плиссе-гофре и прочие розовые розы — но в ее исполнении все эти атрибуты будоражат удивительно современно и неизбито. Именно за умение сделать женщинам красиво, не скатившись в пошлость, Нику и любят.

РОН ГИЛАД

Израильчанин уже более чем среднего возраста внезапно вынырнул

на поверхность лет пять назад одновременно в нескольких авторитетных компаниях — Flos, Salvator, Dilmos Gallery. Чувство юмора, оригинальность, парадоксальность идей быстро выделили его из толпы: в 2013 году сразу два журнала, Wallpaper и Elle Decor, назвали Гилада дизайнером года.

Подвесной светильник Skygarden, дизайнер Марсель Вандерс для Flos, www.flos.com.

2007

Подвесная лампа Skygarden

Один из знаковых дизайнеров первого десятилетия 21 века, голландец Марсель Вандерс известен тонким и острым юмором и любовью к сложносочиненным, витиеватым орнаментам. Его светильник-бестселлер Skygarden для компании Flos — это вещь с изнанкой, вещь-оборотень. Впервые он демонстрировался на выставке EuroLucce и висел ниже уровня глаз человека — в таком положении это была просто глянцевая полусфера. Красивый рельефный орнамент, спрятанный внутри, открывался только в лежавшем на полу зеркале. Это очень тонко и очень «по-вандерсовски» — красоту его работ нужно еще уметь увидеть.

Прозрачный излив можно легко снять и вымыть в посудомоечной машине.

Смеситель Axor Starck V, дизайнер Филипп Старк для Axor/Hansgrohe, www.hansgrohe.ru.

2014 Смеситель Axor Starck V

Первый в мире прозрачный водопроводный кран — вещь просто невероятная, разрыв всех шаблонов. Кто способен на такой креатив? Догадаться нетрудно — когда речь идет о чем-то очень простом и столь же необычном, то это почти наверняка работа неуязвимого Филиппа Старка. С помощью бренда Axor/Hansgrohe дизайнер реализовал очень простую идею — сделал прозрачным то, что никогда не было прозрачным, но при этом очень выигрывает от своей прозрачности: через кран постоянно льется вода, а смотреть на льющуюся воду можно бесконечно. Тем более что здесь она не просто льется, а взвивается в стеклянной воронке настоящим водоворотом.

2007

6 Светильник Fragile Future III

Середина 2000-х — время, когда дизайн-арт

уже оформился в отдельное направление, изготовление авторских дизайнерских предметов вручную только появилось на горизонте, а поиски новых материалов велись в области карбона и кориана, а не среди естественных даров природы. Поэтому лампа с живыми одуванчиками голландской студии Drift взорвала мир дизайна: в ней самый простой элемент окружающей среды, бросовый, ничего не стоящий пух, превращен в предмет искусства — благодаря гениальной идее и кропотливому ручному труду.

Светильник из серии Fragile Future III, дизайн и изготовление студии Drift, www.studiadrift.com.

Фото: Gettyimages.ru (1), www.hansgrohe.ru (2), архив InStyle (4)

Фото: studiadrift.com (3)

2006

Светильник Horse Lamp

Совместное творение шведской дизайн-студии Front и голландской компании Moooi вызвало много споров у профессионалов, но горячо любилось публике. Его обвиняли в китчевости, отсутствии смысла и стиля, плохом вкусе, но на самом деле, это разрушение стереотипов о том, каким должен быть предмет дизайна. Это не столько функциональный объект, сколько концептуальное заявление: да, лампа может быть настолько далека от вашего представления о ней.

Светильник Horse Lamp, дизайн студии Front для Moooi, www.moooi.com.

8 Шкаф Good Vibrations

Эта работа Ферруччо Лавиани для мебельной фабрики Fratelli Boffi — вещь, в существование которой невозможно поверить: то, что выглядит как поврежденная цифровая картинка, на самом деле является шкафом, вырезанным из древесины дуба на станке с числовым программным управлением. Отважный эксперимент, ставший возможным благодаря высочайшему мастерству и передовым технологиям, безусловно удался.

Шкаф Good Vibrations, дизайнер Ферруччо Лавиани для Fratelli Boffi, www.fratelliboffi.it.

2008

Кресло Crinoline

Испанка Патрисия Уркиола, живущая и работающая в Италии, — без преувеличения главный дизайнер последнего десятилетия. Она оплела мир кружевами, цветами и воланами, покорила его женственной хваткой и чувственным функционализмом. В ее плетеном кресле с цветами для B&B Italia есть та нотка душевности и романтизма, которая нечасто встречается в бизнес-ориентированном, продуманном и просчитанном мире функциональной дизайнерской мебели. При этом Уркиола умудряется не быть слащавой и сентиментальной, что совсем уж высший пилотаж.

Кресло Crinoline, дизайнер Патрисия Уркиола для B&B Italia, www.bebitalia.it.

Фото: www.bebitalia.com (1), www.moooi.com (1), www.rw.it (2)

Фото: www.neegrifirman.com (2), AnastasiaKobichneva (1), stephan siepermann (1), архив InStyle (2)

Кресло Nemo, дизайнер Фабио Новембре для Driade, www.driade.com.

10 Кресло Nemo

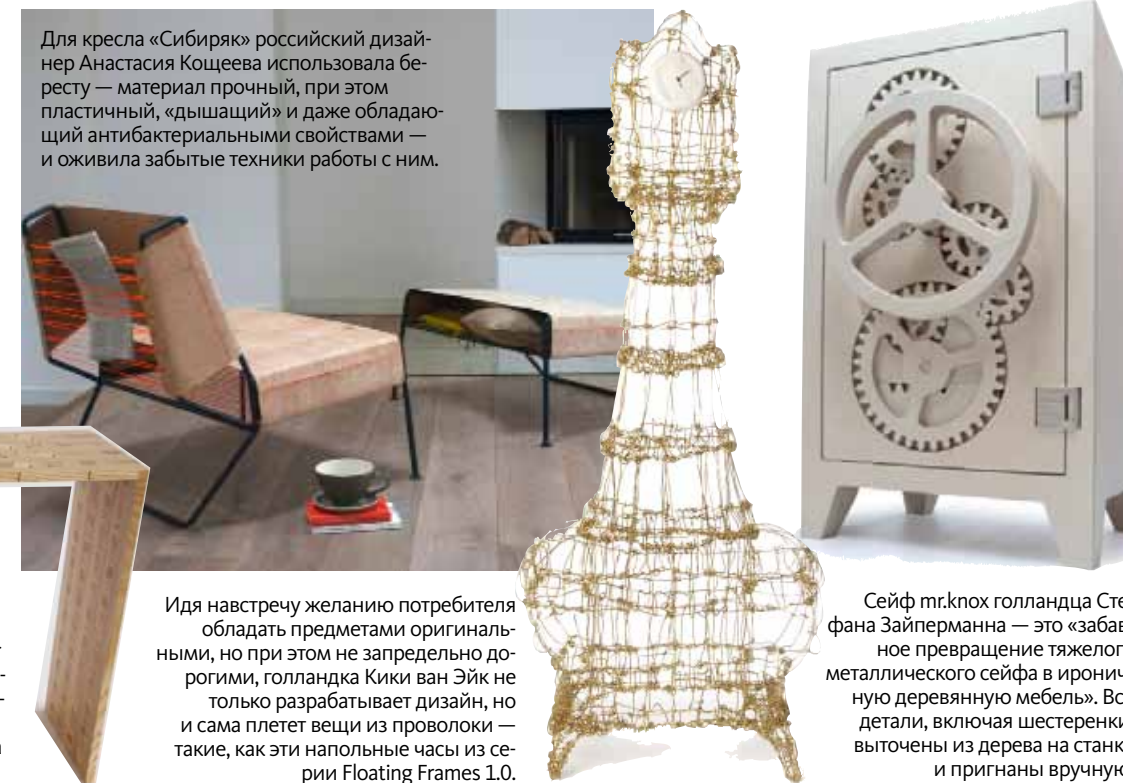
Фабио Новембре наделал много шума и пластиковыми стульями в форме задниц, и своими фотографиями голышом на собственном дизайне золотых диванов. Но среди всех этих эпатажных вещей кресло Nemo для Driade выделяется «лица необщим выраженьем». Это лицо-маска, лицомиф, это портрет лишнего индивидуальности человека по имени «Никто» — и еще одно напоминание о том, что дизайн — это нечто большее, чем удовлетворение повседневных потребностей.

СОВСЕМ РУЧНЫЕ

Изначально дизайн был лишь разработкой моделей для промышленного производства, однако в последние годы все большие обороты набирает крафтинг: дизайнеры делают серийные вещи вручную — плетут, режут, точат, а также с удовольствием используют старинные ремесленные техники для создания новых современных предметов.

Австрийки из бюро mischer+traxler применили арабскую технику изготовления узорных решеток-машраби из маленьких деревянных деталей для создания своего стола gradient mashrabiya.

Для кресла «Сибиряк» российский дизайнер Анастасия Кошечкина использовала бересту — материал прочный, при этом пластичный, «дышащий» и даже обладающий антибактериальными свойствами — и оживила забытые техники работы с ним.

Идея навстречу желанию потребителя обладать предметами оригинальными, но при этом не запредельно дорогими, голландка Кики ван Эйк не только разрабатывает дизайн, но и сама плетет вещи из проволоки — такие, как эти напольные часы из серии Floating Frames 1.0.

Сейф mr.knox голландца Стефана Зайперманна — это «забавное превращение тяжелого металлического сейфа в ироничную деревянную мебель». Все детали, включая шестеренки, выточены из дерева на станке и пригнаны вручную.