

Шведский дизайн

Многообразие – новое ключевое слово шведского дизайна. Эмоциональные ценности сейчас так же важны, как функциональность. Все проверяется и перепроверяется: как эстетические нормы, так и традиционные методы работы.

Новое шведское декоративно-прикладное искусство

Сегодня шведское декоративно-прикладное искусство как никогда полно жизни, а спектр его выразительных средств как никогда широк. Объяснений тому много. Одно из них – вопросительное отношение к общепринятым нормам в области декоративно-прикладного искусства, которое получило благоприятную почву в художественных вузах лет шесть-семь назад. Все больше студентов и вчерашних

выпускников стали отходить от глубоко укоренившегося традиционного мышления в области техники, материала и функциональности в сторону нарративности, желания что-то рассказывать своими вещами, комментировать современность и свою собственную творческую деятельность посредством предметов. В то же самое время коммерческая культура и ее выразительные средства поднялись в сфере шведского декоративно-прикладного искусства до уровня более тради-

Публикатор: Шведский институт
Апрель 2008 OD 111 с

Другие инфобюллетени
см. на www.sweden.se (по-русски)

Si.
Svenska institutet

ционной эстетики, куда можно отнести, например, поиски чего-то подлинного и безыскусного. Границы между дизайном, изобразительным искусством, модой и прикладным искусством становятся все более размытыми.

Лампа, Сандра Аль. Фото: Сандра Аль.

Предметы рассказывают

В развитии этого явления едва ли можно переоценить роль художника-прикладника Сандры Аль. Вместе с журналисткой Эммой Ольссон она в 2001 году издала книгу «Шведский вкус – Миф о современной форме» (*Svensk smak – Myter om den moderna formen*), получившую очень большой резонанс. В этой книге поднимается вопрос о том, какие нормы – и какие люди – управляют сейчас и управляли ранее нашими представлениями о высоком качестве в области формы и дизайна. В частности, ставится под сомнение шаблонное представление о том, что шведский дизайн обязательно должен быть выдержан в светлых тонах и чистых линиях. Керамика и стекло самой Сандры Аль выглядят совсем не так. В своих работах она пользовалась атрибутами, которые ранее, в XX веке, в более престижном контексте зачастую рассматривались как банальные или мишурные – понятия

довольно провокационные для приверженцев концепции «форма следует за функциональностью». В керамике и стекле Сандры Аль используются бантики, пластмассовые цепочки, аллегории из комиксов. Она вдохновила ряд последователей, главным образом молодых, обратиться к художественному языку, критикующему общепризнанные нормы. Она также подлила горячего в огонь дискуссии о декоративно-прикладном искусстве, которая все более оживленно ведется как внутри художественной среды, так и публично.

Еще один подвижник прикладного искусства, поднимающего вопросы об окружающем нас мире – это серебряных дел мастер Андерс Лjungберг. Его крупные изделия из серебра, такие как блюда и кувшины с гладкой, блестящей, отполированной поверхностью, выполнены в модернистской ювелирной традиции. В то же самое время эти предметы выявляют наши предвзятые представления

о том, как должны выглядеть предметы потребления и как они должны соотноситься со своим окружением; кувшины, например, стоят под столом, а не на столе. Лjungбергу принадлежит важная роль в развитии искусства шведского серебра последних лет, которое характеризовалось постепенным отходом от эстетики строгой элегантности и ремесленной виртуозности в сторону более широкого спектра выразительных средств.

Бунт против техники

Унаследованные представления о том, что является показателем «хорошего ремесла», также подверглись ревизии со стороны шведских художников-прикладников в последние годы, что в свою очередь привело их к новым средствам выражения.

Почему считается, что эмаль нельзя пережигать, а серебро не следует нагревать так, чтобы оно собиралось складками, если такое выразительное средство по вкусу художнику и он хочет его добиться, – этот вопрос подняла, например, художник по серебру Йенни Эдлунд. Она подвергла испытанию свой собственный вкус, порвав с традиционными ремесленными представлениями, и пришла к убедительной и выразительной эстетике.

Между тем художник-керамист Густаф Нурденшельд, поставив во главу угла наши подспудные представления о том, что керамическое изделие должно выглядеть добротным и хорошо сделанным, сознательно пытался не демонстрировать, что вещь является продуктом ручной, кустарной работы. Вместо того чтобы формировать глину рукой, он прибег к помощи разного рода инструментов и, кроме того, использовал не традиционно керамическую, а альтернативные виды ремесленной техники, например,

Jug looking for new views, Андерс Юнгберг. Фото: Хоканссон/Маннберг.
Simulacra, оксидированное серебро, Йенни Эдлунд. Фото: Йенни Эдлунд.
Grena, Густаф Нурденшельд. Фото: Густаф Нурденшельд.

сварку и технику отливания свечей. Конечный продукт часто выглядел сделанным как бы наскоро и энергично, а не виртуозно и ремесленно – и тем самым привлекал к себе внимание. Такие предметы несут в себе также некий актуальный тренд, что раньше было редкостью в шведском декоративно-прикладном искусстве.

Возвращение утраченной изобразительности

Мысль о вещах практичной формы, сделанных без особых выкрутасов, уходит своими корнями в идею шведского народного дома XX века о «красоте будничной вещи», о рациональных, качественных предметах потребления для широкого населения. Эти идеи в течение многих лет были определяющими для развития шведского прикладного искусства. Однако в последние годы декоративные и изобразительные элементы вернулись обратно и сосуществуют сейчас параллельно с более нивелированной и очищенной эстетикой. Примером изобразительного дизайна являются украшенные десятисантиметровыми силиконовыми птицами кольца ювелира Шарлотт Синдинг, которые привлекли к себе внимание в начале XXI века. А на выставке в Сток-

гольме в 2007 году она представила украшения, напоминающие трясущиеся части тела. Подобно другим ювелирам сегодня, ее работы бросают вызов шаблонным представлениям о том, что можно считать украшением. Украшения, которые носят их смелые владельцы, становятся своего рода фигурками в социальной коммуникативной игре.

На службе традиции

Наряду с тем, как молодые дипломированные художники-прикладники ищут новые способы самовыражения и творческой деятельности, другие художники работают более традиционным образом, тщательно изучая материал, разные виды техники и средства художественной выразительности. Так, например, художник-керамист Юсси Ойала поистине с подходом исследователя работает с экспрессивной расплывчатой пепельной глазурью, а его коллега Эллен Эк, занимающаяся предметами потребления, стремится создавать вещи в классическом азиатском духе, которые несут атмосферу покоя в наше суетное время.

Спектр выразительных средств современного декоративно-прикладного искусства чрезвычайно богат.

Ссылки

blås&knåda
www.blasknada.com

Галерея Konstepidemin
www.konstepidemin.com/hnoss

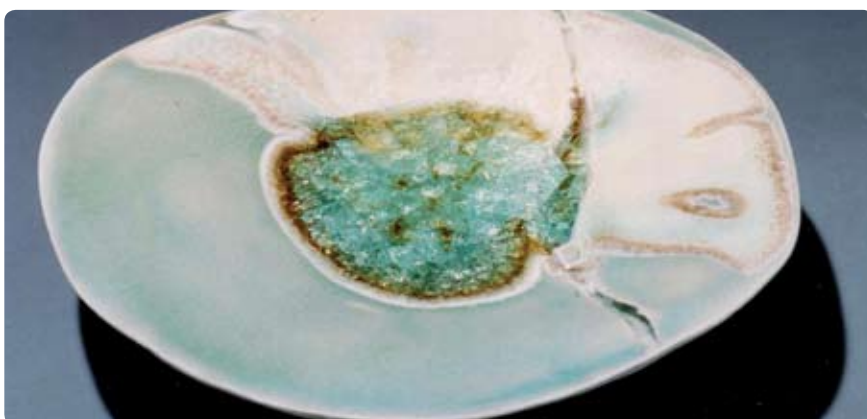
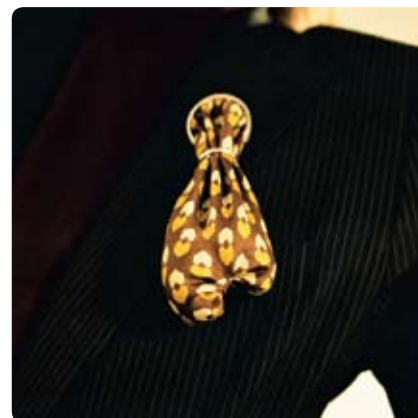
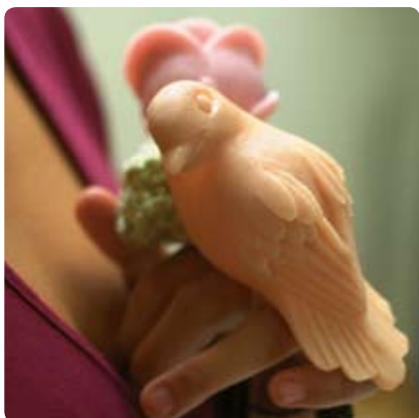
Густавсбергский выставочный зал
www.gustavsbergskonsthall.se

Kaolin
www.kaolin.se

Современное шведское серебро
www.nutida.nu

Platina
www.platina.se

WWIAFM
www.weworkinafragilematerial.com

Кольцо-птица, силикон, серебро и материал, Шарлотт Синдинг. Фото: Платина. Изделие из керамики, Юсси Ойала. Фото: Нино Монастра. Брошь из галстука, Аули Лайтинен. Фото: Платина. Блюдо, Ханна Эрлехед Хювинг. Фото: Томас Д Юханссон. *Within*, Эллен Эк. Фото: Фредрик Хеннинг.

Сотовый телефон 02 Cocoon,
Syntes Studio. Фото: Syntes
Studio.

Автовоз E/S Orcell, No Picnic.
Фото: No Picnic.

Стул Hood, Бруберг/Риддерстрале.
Фото: Юхан Риддерстрале.

Moon Cactus, Моника Фёрстер/Нина
Йобс. Фото: E&Y.

Шведский промышленный дизайн на высоте

«Состояние шведского дизайна хорошее, если не самое лучшее в мире», – утверждает международное дизайнерское жюри в статье, опубликованной на страницах крупнейшей ежедневной шведской газеты «Дагенс Нюхетер» в январе 2007 года. Искусство шведского дизайна сегодня, как никогда, полно энергии и жизненных сил. В 90-е годы все еще царил неомодернизм, и для шведского дизайна были характерны такие традиционные ценности, как простота, функциональность, светлые тона дерева. Но вдруг что-то произошло. Молодое поколение художников-прикладников и дизайнеров во главе с Сандрой Аль и группой Uglycute поставило под вопрос сложившийся порядок и стало горячо ратовать за более грубоватый, менее безупречный, более человеческий дизайн. По их мнению, благая идея о «красоте бытовых предметов», согласно которой форма следует за функциональностью, со временем утратила всю

свою идеологическую сущность. Своими грубо выполненными предметами они хотели создать демократический дизайн нового толка, источником которого является повседневное творчество. Вдохновленные идеями феминизма и постмодернизма, они пропагандировали нарративный дизайн, рассказывающий истории о той современности и той материальной культуре, в которой мы существуем.

Шведский плюрализм

Если можно выделить какую-то черту, характерную для шведского дизайна сегодня, то это многообразие. Мягкая минималистская мебель Моника Ферстер соседствует с дерзкими экспериментами группы Фронт. Шведскую базовую одежду Филиппы К дополняют экстравагантные вязаные изделия Сандры Бакклунд. Строгий графический дизайн группы Stockholm Design Lab сосуществует с артистичным стилем Andreas & Fredrika, а такое признанное бюро промышленного дизайна как No Picnic работает парал-

лельно с только что образованным бюро Syntes Studio, которое специализируется на нарративности – том, что сейчас принято называть «сторителлинг». Все это важные события для такой страны, как Швеция, где, по традиции, в каждый исторический отрезок времени существовало место только для одного идеала.

Дизайн без границ

Сегодня границы между дизайном, изобразительным искусством, модой и декоративно-прикладным искусством почти стерлись. Хорошим примером тому является международно-признанная дизайнерская группа Front, которая состоит из четырех женщин – художников промышленного дизайна. В 2004 году они впервые выступили перед изумленной публикой, представив на ее суд обои, узор которых был проеден крысами, и звуковую колонку в виде стеклянной вазы. После нескольких лет серьезной работы с концептуальным дизайном они, параллельно с этим, сейчас все более занимают

Кресло *Boxer*, Ула Рюне. Фото: Skandiform.
 Коллекция *Don't Walk*, Сандра Бакклунд. Фото: Дениз Грюнстайн.
Horse Lamp, Front. Фото: Front.

ся массовой продукцией. Так, например, для голландской мебельной фирмы Moooi группа Front создала лампу в форме лошади как художественный паравраз XXI века на керамических балерин, украшающих ножки светильников в конце XIX столетия.

Шведский дизайн в мире

Многие шведские дизайнеры работают сегодня на международной арене. Зачи-

нателями этого процесса в конце 90-х годов прошлого века стали архитекторы Томас Сандель и Томас Эрикссон, а позже благодаря заслугам тройки архитекторов Клаессона, Койвисто и Рюне (SKR) началось широкое продвижение шведского дизайна в мире. Группа SKR, начавшая свое существование в 1944 году, спроектировала как дворец культуры в Киото и виллы в Уругвае, так и мебель для таких фирм как Cappellini,

Boffi и Living Divani, и стала важным источником вдохновения как для группы Front, так и для других шведских дизайнеров, получивших международную известность.

Дизайн и политика

Со стороны шведских политиков в последние годы также наблюдается повышенный интерес к вопросам формы и дизайна. Прошлой правительством

Швеции провозгласило 2005 год Годом дизайна и выделило на его проведение средства как из бюджета Министерства промышленности, так и Министерства культуры. Результатом Года дизайна стала выставка «Концептуальный дизайн» (Konceptdesign) в Национальном музее Стокгольма. Согласно некоторым критикам, она в какой-то мере возымела эффект разорвавшейся бомбы и, как оказалось позже, внесла свой вклад в то многообразие, которое мы наблюдаем сейчас. Идея была созвучна молодому поколению: «Современная шведская форма давно носила отпечаток идеологии функционализма, где приоритет отдавался простоте и целесообразности предмета. Но сегодня шведский дизайн направлен на создание ценностей, которые простираются за пределы функциональности и эстетики продукта. Речь идет о коммуникации и качестве жизни. О том, чтобы через продукт рассказывать истории».

Сторителлинг присутствует сейчас во всех дисциплинах дизайна. Даже в сфере шведского промышленного дизайна, который издавна характеризовался функциональностью и инженерным подходом, все больше говорят о том, чтобы привносить в продукты эмоциональные и гуманистические ценности. Это особенно важно для того, чтобы найти свое самобытное место в том «океане однообразия», в котором существует весь западный мир.

Когда, например, несколько лет назад фирма Электролюкс разрабатывала дизайн своего знаменитого пылесоса Эрго-рапидо, одним из главных критериев было то, чтобы потребителю настолько понравился пылесос, что его захотелось бы держать на виду.

Исследования в области дизайна

В сотрудничестве с Годом дизайна 2005, тогдашнее шведское правительство решило ассигновать средства на создание национальной школы по исследованию и изучению дизайна. Восемнадцать кафедр высших учебных заведений объединились в сеть Swedish Design Research Network и осенью 2007 года совместными усилиями основали научно-исследовательский институт на базе Королевского технологического института в Стокгольме.

Но и до этого в Швеции велись интересные исследования в области дизайна. Пример тому – проект Static!, организованный по инициативе Интерактивного института и при финансовой поддержке

Лампа Foto, Томас Бернstrand и Матиас Стольбум. Фото: Йоаким Бергстрём.
Лампа PXL, Фредрик Маттссон. Фото: Поль Алан.

шведского ведомства по энергетике (STEM). Смысл этого проекта состоял в том, чтобы посредством дизайна способствовать энергетической сознательности общества. Руководствуясь принципом: «Абстрактные рассуждения легче понять, если их материализовать», было разработано большое количество прототипов. При помощи подсвеченного шнура, контролирующего электропитание, наглядно демонстрировалось, сколько энергии потребляет тот или иной предмет: чем больше расход энергии, тем более интенсивно свечение шнура. В рамках проекта были предусмотрены даже формы вознаграждения сознательного потребителя. Так, например, лампа-цветок «распускалась», когда потребление электроэнергии уменьшалось.

Можно привести еще немало примеров тому, как шведский дизайн действует во благо будущего: в 2009 году Швеция будет принимать у себя международный воркшоп «Moving a City», который привлечет к себе глобальный интерес. В качестве объекта выбран северный шведский город Кируна, где эксплуатация местной шахты повлияла на образование трещин в почве. Согласно новому градостроительному плану, центр города постепенно

будет перемещен и со временем станет экологически приспособленным районом будущего. За это мероприятие отвечает международный совет International Council of Societies of Industrial Design (ICSID) – объединение предприятий, организаций и институций, целью которого является работа, направленная на улучшение состояния дизайна.

Ссылки

Объединение «Шведская форма»
www.svenskform.se

Шведский фонд промышленного дизайна
www.svid.se

Центр формы и дизайна
www.formdesigncenter.com

Национальный музей
www.nationalmuseum.se

Музей Pèca
www.designmuseum.se

Скандинавский дизайн
www.scandinaviandesign.com

International Council of Societies of Industrial Design (ICSID),
www.icsid.org

Хотите поделиться Вашим мнением об этой публикации Шведского института? Пишите нам по адресу info@sweden.se

Этот текст опубликован Шведским институтом и размещен на сайте www.sweden.se. Он не подлежит воспроизведению без предварительного согласия Шведского института. За разрешением на использование этого текста просим обращаться по адресу: webmaster@sweden.se. Использование фотографий и иллюстраций в других контекстах не допускается.

Шведский институт (Svenska institutet, SI) — это государственное учреждение, стимулирующее интерес к Швеции в мире. Институт способствует сотрудничеству и поддержанию устойчивых отношений с другими странами путем стратегической коммуникации с окружающим миром и обмена в области культуры, образования и науки.

Дополнительную информацию о Швеции можно получить на сайте www.sweden.se, в посольстве или консульстве Швеции в вашей стране или в Шведском институте по адресу: Svenska institutet, Box 7434, SE-103 91 Stockholm, Sweden | Телефон: +46-8-453 78 00 | si@si.se, www.si.se, www.swedenbookshop.com.