

ЧТО ЖЕ ЭТО ДЕЛАЕТСЯ!

НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО СССР СФОРМИРОВАЛОСЬ ЦЕЛОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ МИРОВОГО УРОВНЯ. ТРИ ГЛАВНЫХ ИСТОЧНИКА ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ НИХ — РУССКИЙ АВАНГАРД, СТАРИННЫЕ НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ, А ТАКЖЕ СОВЕТСКОЕ ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ПРОШЛОЕ.

идея и текст **ОЛЬГА КОСЫРЕВА**

Кресло Apart Chair, Supaform — попытка осмыслить то, как чувствовали себя советские художники и дизайнеры, вынужденные в 1920-х эмигрировать. \$ 2500. 1stdibs.com

фото: ©Supaform Studio

СМЕЛО, ТОВАРИЩИ!

Характерные образы, типичная палитра, узнаваемая графика: как авангардные художественные течения конца 1910-х и 1920-х годов возникают в наших буднях.

В 2019-м мы отмечаем вековой юбилей дизайна: сто лет назад в Германии был основан первый в мире вуз для дизайнеров — школа «Баухаус». В те же годы в советской России новое, неакадемическое искусство получило невиданную свободу, ибо как нельзя лучше соответствовало задачам нового государства: художники, которые еще недавно были «ником», стали «всеми». Кандинский и Эль Лисицкий, Малевич и Родченко, Татлин и Степанова повелевали умами. Первые двое поехали сеять разумное, доброе, вечное туда же, в «Баухаус», прочие остались дома — придумывать мебель для рабклубов и веселенькие ситчики для работниц и крестьянок, проектировать небывалые дворцы нового типа и растить первых советских дизайнеров в школе ВХУТЕМАС. Уходит

с графикой тканей тех лет. Анна Титова переиначивает наброски театральных костюмов Малевича для пьесы «Победа над Солнцем» в восемь стульев-персонажей: «Рабочий», «Неприятель», «Злонамеренный», «Трус», «Новый человек», «Толстяк», «Забияка», «Многие и один». Семейный дизайн-дуэт Наси Коптевой и Саша Браулова (бренд 52 Factory) делают русский авангард лейтмотивом практически всех своих работ: у них есть канцелярский набор «Русский авангард 95», настенный органайзер «Невидимый авангард», вечный календарь «Неосуществленный авангард». А студия графдизайна из Литвы Baklažanas превращает рисунки и чертежи легенды конструктивизма — Дома Наркомфина — в ковер, который можно встретить в домах по всей Европе.

1. Коллекция из 9 игрушек «Красные куклы», 52 Factory, соединяет в себе славянские символы и принты-оммажи Родченко, Малевичу и Чашнику. От 3 000 р. за игрушку. 52factory.ru
2. Шерстяной ковер «Ячейка F», Baklažanas, сделан полностью вручную. 29 000 р. baklazanas.com

1

НОВАТОРСТВО ЭТИХ АВТОРОВ, ОБЪЕДИНЕНИЙ, НАПРАВЛЕНИЙ И КОНЦЕПЦИЙ ПО-ПРЕЖНЕМУ БУДОРАЖИТ ВООБРАЖЕНИЕ

в предметный мир, реализовывать творческие идеи и принципы не только на холстах, но и во вполне земных и функциональных предметах, было модно: Малевич одной рукой рисовал «Черный квадрат», другой — супрематические кофейники для Ленинградского фарфорового завода.

Новаторство этих авторов, объединений и направлений, концепций и произведений по-прежнему будоражит воображение дизайнеров. Максим Щербаков, основатель студии Supaform, напоминает нам о супрематизме и самим названием, и собственной выпущенной под этим брендом мебелью. Ольга Никич в платке «Трактористка» смешивает плакаты первых советских десятилетий

2

3. Шелковый платок «Трактористка» Ольга Никич выпустила тиражом в 100 экземпляров. Цена по запросу. olganikich.com

3

ДЕРЖАТЬСЯ КОРНЕЙ

Неформальный патриотизм, «импортозамещение» не по приказу сверху, а по велению души, обращение к истокам, поиски связи с предками — в актуальных работах сегодняшнего дня.

Важное движение происходит в дизайн-сообществе в связи с «русской темой» и поисками «русского стиля» — хотя эти поиски ведутся по-разному. Кто-то использует архаичные и архетипичные образы: коллекции ваз «Монастырь» Анны Слобожаниной и «Собор» дизайн-бюро 52 Factory, серия светильников «Лемех» Егора Юнгина и Екатерины Поваренкиной (марка Elnik), светильник «Кижичи» Глафиры Лебедевой говорят сами за себя. В рельефных формах керамической плитки «Кокош» Наталины Мельниковой видны не только формы кокошника, но и чешуя золотой рыбки, и сказочные «кисельные берега» — то

ПЕРВОБЫТНАЯ ЭСТЕТИКА ВОЗВРАЩАЕТ НЕ ПРОСТО К ИСТОКАМ, К РУКОТВОРНОСТИ, НО АССОЦИАТИВНО — ВО ТЬМУ ВЕКОВ

есть тут вам и Пушкин, и фольклор, и история, и ее интерпретация. Доски из обожженного дерева, которые Виталий Жуйков выпускает под маркой Made in August, получили название «Каганька», с ударением на первый слог (по-удмуртски «младенец»). Эти деревяшки, собранные в старых домах, рассказывают о заброшенных и исчезнувших деревнях, о потерях и рождении заново, а их первобытная эстетика возвращает не просто к истокам, к рукотворности, а ассоциативно — в тьмутаракань и во тьму веков.

Другие осваивают полузабытые материалы и приемы. Иван Басов и Семен Лавданский основали бренд Vasmaconcept и развивают басму — старинную технику тиснения на листовом металле, имеющую еще византийские корни. Тарас Желтышев из Томска привлек к себе внимание валяной мебелью — эти кресла, по замыслу молодого дизайнера, изображают лимфоциты, но напоминают скорее несуществующих персонажей детских мультфильмов. Андрей Будько экспериментирует с войлоком и фетром, соединяя их с высококачественной машинной вышивкой во вполне современного вида коврах.

А третьи связывают современность с традицией с помощью рисунков и орнаментов, в первую очередь в текстиле: у Светланы Катаргиной и Татьяны Бабковой (марка Peripne) принт на скатерти Lamba напоминает о традиционной карельской вышивке «Пудожский канон», а у Юлии Герасимовой на постельном белье из серого льна вышита Берения, или Макошь, — старинный русский женский оберег.

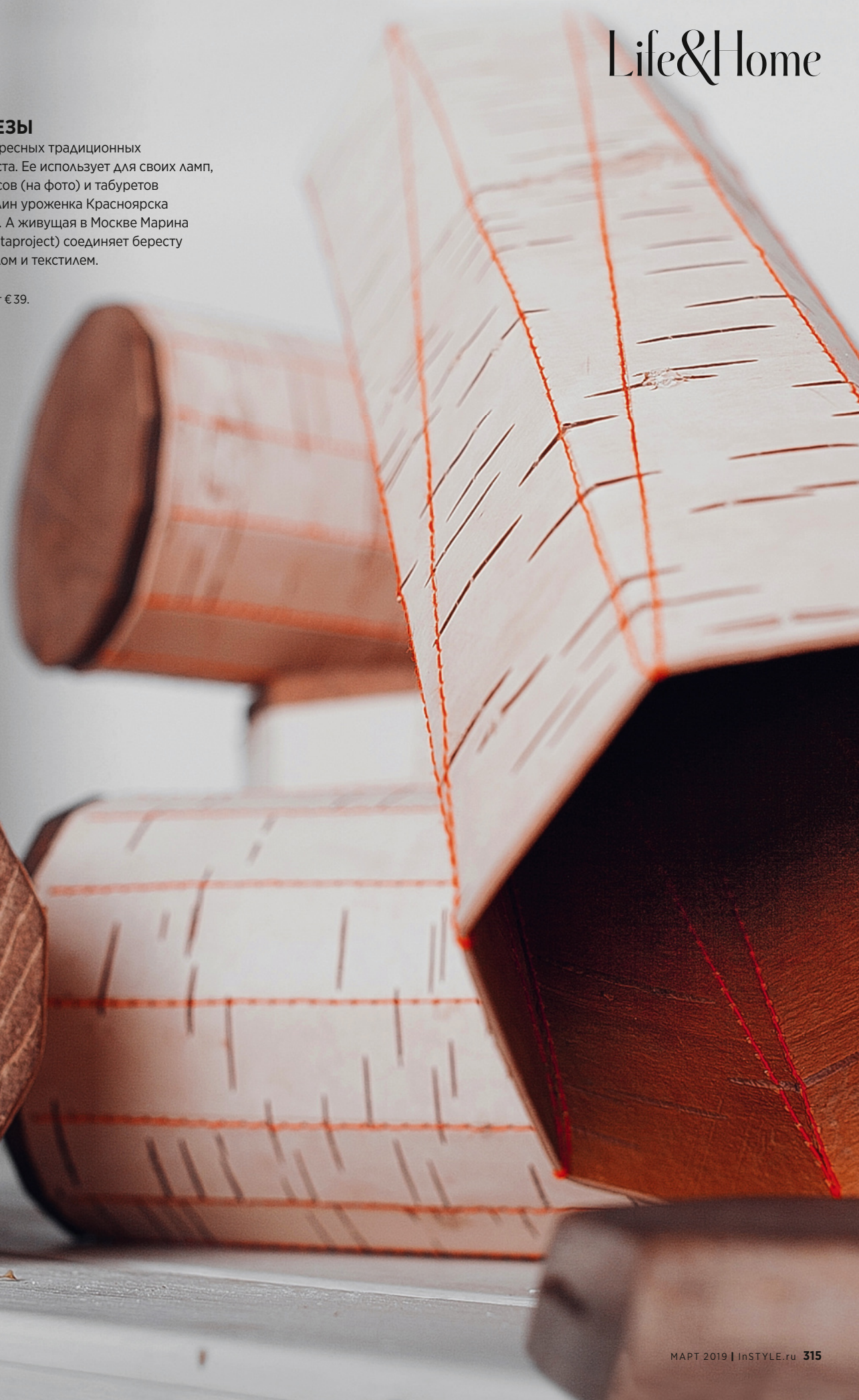
1. Кресло Lympho, Soma Interior, дизайнера Тараса Желтышева практично: войлочный чехол можно снять и постирать. 59 000 р. somainterior.ru
2. Журнальный стол Forest, Vasmaconcept, с позолоченной мельхиоровой столешницей Иван Басов сделал, задействовав старинную чеканную форму. Цена по запросу. [@vasmaconcept](http://vasmaconcept)
3. Светильник «Кижичи» Глафиры Лебедевой использует принцип соединения частей без гвоздей и другого крепежа, как и давший ему название архитектурный ансамбль. [Информация на vmdpni.ru](http://vmdpni.ru)

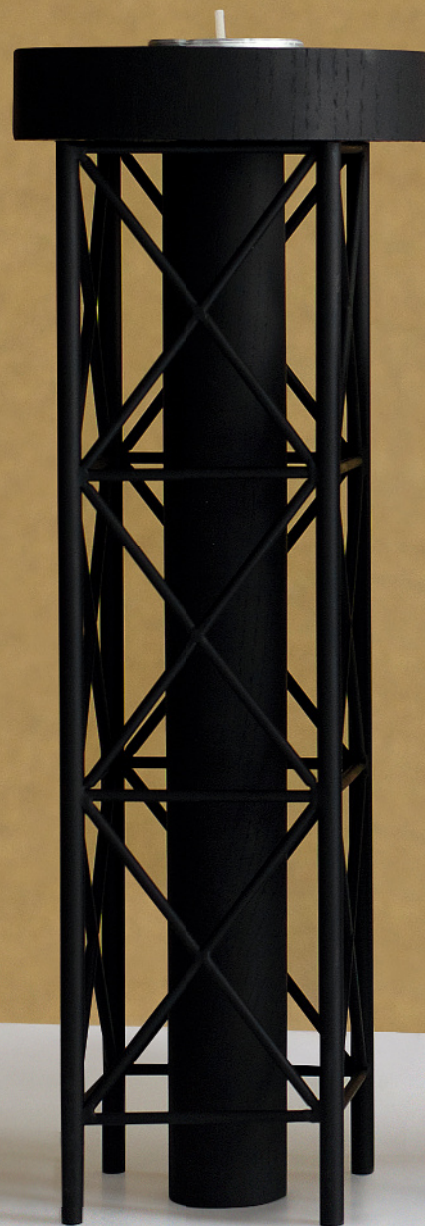
РОДНЫЕ БЕРЕЗЫ

Один из самых интересных традиционных материалов — береста. Ее использует для своих ламп, простроченных туесов (на фото) и табуретов переехавшая в Берлин уроженка Красноярска Анастасия Кошчева. А живущая в Москве Марина Турлай (марка Berestaproject) соединяет бересту с керамикой, металлом и текстилем.

Контейнеры Tuesa,
Anastasia Koscheeva, от € 39.
moya-birchbark.com

ТЕМНЫЕ БАШНИ

Сергей Готвянский из Днепропетровска (студия Nott Design) создавал свою красивую коллекцию подсвечников разной высоты, осмысляя окружающую его в родном городе индустриальную архитектуру, — которая в постиндустриальную эру становится архаикой и воспоминанием детства.

Коллекция подсвечников Dnipro, Nott Design, цена по запросу. nott.design

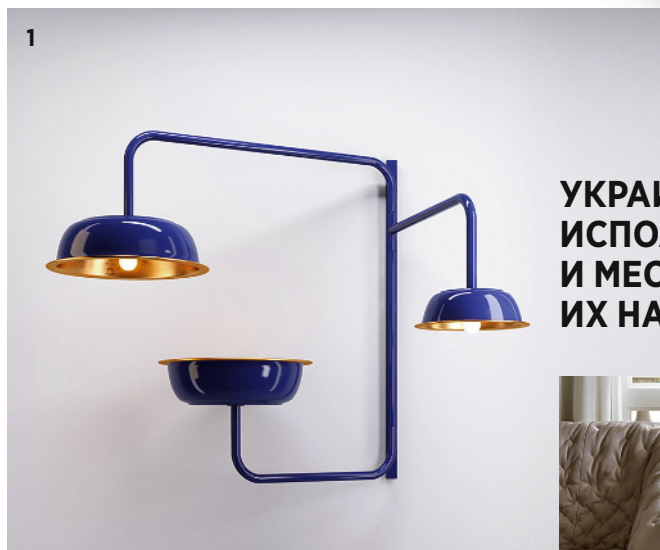
НОВАЯ МОДЕЛЬ

Мазанки и плетни с одной стороны, архитектурный постиндустриализм и общемировые тенденции с другой: как и почему современный украинский дизайн переживает настоящий бум.

Полтора года назад британский Elle Decoration напечатал на пять разворотов репортаж о киевской квартире украинского дизайнера Сергея Махно. Надо сказать, из его российских коллег такой чести пока не удостоился никто. История вышла показательная: Украина взяла не числом, а умением, и за последние годы предъявила миру дизайн очень самобытный, использующий местный колорит и местные же материалы и накладывающий их на почитаемую теперь повсюду японскую идею ваби-саби, красоты несовершенства.

2

1

УКРАИНСКИЙ РУСТИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ИСПОЛЬЗУЕТ МЕСТНЫЙ КОЛОРИТ И МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАКЛАДЫВАЯ ИХ НА КОНЦЕПЦИЮ ВАБИ-САБИ

3

Что касается предметного дизайна, здесь ситуация сложилась в целом похожая: самые известные у себя в стране и за рубежом авторы, среди которых, например, тот самый Сергей Махно (Sergey Makhno Architects), Виктория Якуша (Faina) и Юрий Рынтовт (Ryntovt Design) делают ставку на нарочито «простые», рустикальные, грубые поверхности из глины, прессованной земли, ржавого металла, дерева с небанальным рисунком волокон. Они работают с войлоком и ивовой лозой, используют многовековой давности приемы и материалы, которые применяли мастера на территории Украины.

«Мы прислушивались к голосу наших предков и мудрости земли,— говорит Якуша о своей капсульной коллекции мебели с использованием фактурной керамики, сделанной по той же технологии, что и мазанки. — Мы не искали новые формы и не придумывали будущее, мы просто «вспоминали» их, ведь все это интуитивно знакомо каждому».

Однако не глиной единой жив украинский дизайн. Молодежь работает во вполне общемировом русле, придумывая мебель, светильники, декор без яркой национальной окраски, и лучший пример — Катерина Соколова, которая запустила с крупным международным брендом Ligne Roset серии столиков Oxydation и светильников Suprematic, ничем не выдающих своего восточноевропейского происхождения. ■

1. Светильник Wall Sconce 3, Sergey Makhno Architects, выпускается под девизом «Ваше персональное солнце». €1500, makhno.shop
2. Комод Pechivo, Faina Design, недаром так называется: скользящие дверки из керамики похожи на печенья или лепешки из печи. Цена по запросу. faina.design
3. Столики Oxydation, Ligne Roset, по дизайну Катерины Соколовой состоят из ножки из тосканского камня и стальной оксидированной столешницы под лаком — поскольку процесс окисления металла всегда идет по-разному, каждый экземпляр уникален. Цена по запросу. sokolova-design.com