А.А. БУТИНА
Доцент кафедры «Художественное стекло» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: anna_butina@mail.ru

A.A. BUTINA
Associate professor of department «Art glass» of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: anna_butina@mail.ru

МАРККУ ПИРИ — МОДА И ДИЗАЙН В СТЕКЛЕ

MARKKU PIRI — FASHION AND DESIGN IN GLASS

Финский дизайнер и художник Маркку Пири обладает уникальной способностью изъясняться на многих языках искусства. Стекло, текстиль, графика — вот области искусства и материалы, с которыми работает Пири. В своем творчестве Пири соединил финский дизайн и темперамент с традицией и технологиями венецианского стеклоделия.

Finnish designer and artist Markku Piri has a unique ability to express himself in many languages of art. Glass, textiles, graphics — this is art and the materials that Peering. In his work Piri combined Finnish design and temperament with the tradition and technology of Venetian glassmaking.

Ключевые слова: финский дизайн, стекло, графика, текстиль.
Keywords: Finnish design, glass, graphics, textiles.

Как и многие зарубежные художники, он любит свою Родину, в то же время — очарован искусством Италии за то, что оно было и есть до сих пор в мире искусства.

Пири — это особые отношения с природой, ярко выраженный Нордический характер, культурно благодатная черта, которую лирически описал один из великих финских дизайнеров Тапио Вирккала: «Возьмите кусок льда в руки и найдете в нем нашу культуру: найдете

ее в камне, который сглажен потоком воды или в песке, где ветер образует волны».

Пири имеет глубокие знания финского художественного стекла и питает великое уважение к его традициям. В начале своей карьеры, в 1990-х годах, он был заинтересован в продолжении этой традиции по-своему. Он открыл для себя этот уникальный материал — стекло, с его волшебными свойствами света, цвета и объема. Конечно, для новичка искусства стекла он был хорошо осведомлен о грандиозности задачи, которую он поставил перед собой. Однако Пири не был бы Пири, если бы он не принял этот вызов. Он взялся за изучение секретов стеклоделия, со смирением, но с любопытством и амбициями. Как Сарпанева и Виркkала, Пири решил, что он тоже должен был найти способ работать с лучшими специалистами в этой области. В конце 90-х он создает свое первое произведение в стекле, сотрудничая с Яакко Ликанен, финским мастером-стеклодувом, который оттачивал свое мастерство с помощью многочисленных визитов в студии мастеров острова Мурано. Маркку Пири стремится расширить свой кругозор и немного отстраниться от преобладающего влияния финского дизайна. Традиция функциональности с ее идеалом четких форм и скудными цветами, для которой даже самый малюсенький намек на украшение почти преступление не устраивает художника. Маркку Пири называют искателем красоты с открытой душой. Он черпает свое вдохновение в многочисленных путешествиях, которые очень любит и которые занимают в его жизни большое место и, конечно, питают его творчество.

За годы работы со стеклом Пири постепенно приобрел более глубокое понимание этого темпераментного материала, который иногда может победить даже самых опытных мастеров.

Начиная с 2011 года, Пири работает с кооперативом Lasismi — молодое поколение талантливых финских стеклодувов: Йоонас Лааксо, Каарро Ляхдесмяки и Киммо Reinikka. С ними Пири создал инновационную серию скульптурных объектов со сказочной палитрой. Представленные на международных выставочных турах работы Пири пронизаны духом «райского небытия» (2011–2012), объекты, как правило, содержат от двух до четырех различных форм, которые можно свободно составлять в пары, создавая новые комбинации различной формы и оттенков.

Блестящим завершением работ Пири в стекле стали уникальные или малосерийные стеклянные скульптуры и объекты, созданные

специально для итальянского тура 2017 года. В Мурано они производятся с лучшими венецианскими мастерами: Пино Синьоретто, Гамбаро & Тальяпьетра, и Simone Cenedese и Джанни Сегузо.

Его мощные произведения говорят о современной финской идентичности и создают увлекательный диалог между традиционной простотой финского дизайна и более яркой итальянской экспрессией.

Рисунок 1. Серия «Часовые пояса»

Давайте рассмотрим эти шедевры необыкновенной красоты с их чистыми линиями и формами. Они открыты к богатству интерпретаций, и они являются замечательным выражением транскультурного таланта Маркку Пири.

Коллекция художественного стекла Маркку Пири сочетает в себе старые традиции и совершенно новые инновационные технологии: лучшие стеклодувы из Мурано и Финляндии создали эти уникальные шедевры.

Познакомимся ближе с экспонатами выставочного проекта 2017 года.

«Часовые пояса» — Малая серия разработана Маркку Пири в сотрудничестве с мастером Яакко Лииканен. Это новый вид выдувного скульптурного объекта, который можно варьировать, однако в нем сохраняется функция вазы и чаши. Находится в постоянной коллекции Museo del vetro, размер по высоте — 41 см.

Отправной точкой для объекта стали песочные часы, которые напоминают нам о скоротечности времени.

Каждый раз объект собирается из пяти стеклянных элементов: две чаши с тремя дисками, вариантами является цвет элементов. Серия «Часовые пояса», кажется, бросает вызов законам физики. Прозрачный свет создает блики цвета, которые перетекают друг в друга, как цвета в акварели: игра света — с зеленовато-бирюзового цвета, глубокие тона синего, бирюзового и зеленого цвета, с мягким аметистовым цветом чаши сверху. Несомненно, это гимн красоте Венеции и Мурано.

В этом варианте сборки скульптура «Часовые пояса» бросает серьезный вызов гравитации. Два эмоциональных оттенка синего явля-

Рисунок 2. Ваза «Лучи солнца»
Рисунок 3. «Фонтаны» — серия предметов в технике Reticello

ются образами воды и воздуха; небо и бесконечная тоска, которую дополняют или оттеняют цвета страсти в трех дисках скульптуры.

Легкость и прохлада нежного скандинавского лета раскрывается через цвет стекла, выполненного на острове Мурано, он придает этой скульптуре радостное и светлое впечатление. Плотное колористическое решение дисков создает напряжение, которое выгодно оттеняет легкость чаш.

В другой комбинации заложены самые драматичные сочетания цвета.

Кипящее красное и непрозрачное сожженное черное связывают напряженные по цвету диски и заново дарят нам идею течения времени. Автор наделил скульптуру интенсивным цветом, но при этом сохранил ее элегантность в целом.

Линейка «Часовых поясов» в Итальянском туре была дополнена листами авторского эстампа. Вариативность комбинаций в дизайне стеклянных скульптур позволяет современному человеку проявить сотворчество автору произведений.

«Лучи солнца» — монументальная стеклянная ваза выдувного стекла, прозрачная, с двумя слоями цветного стекла, отделка — матирование и отполированные вертикальные прорезы.

Изготавливается с использованием очень сложной методики наложения трех различных слоев стекла, составляется несколькими вариантами цвета. Эти три цвета, взаимодействуя между собой, производят захватывающие световые эффекты. Цветок лотоса вдохновил автора

на создание формы с расходящимися лучами. Этот цветок был популярным элементом в искусстве Древнего Египта и арт-деко.

Еще одна версия образа, что эти лучи — вспышки на солнце. Контраст угольно-матовой поверхности и красных полированных лучей наполняет особой страстью движение лучей в небо.

В серии «Лучи солнца» большое значение имеет финальная обработка вазы, которая и придает ей элегантности. Холодную обработку делал Муранский мастер Simone Cedenese, его уникальный опыт играет значительную роль в этой работе.

Мягкие округлые поверхности глубокого темно-серого цвета с атласной отделкой осторожно прорезаны лучами, чтобы выявить прозрачное стекло и получить утонченный аква-голубой тон. Конечно, это вазы, но их статус и настроение претендуют на звание скульптуры.

Еще одна версия «Лучей солнца» — плотная белая, с ярко-синим кобальтом; отполированные прорезы отражаются на поверхности вазы и придают всей конструкции невесомость и свежесть. Снег и небо, вода и лед — привет из Финляндии!

Влияние цвета на другие цвета, их взаимодействие, является постоянным источником вдохновения для Маркку Пири. Это хорошо видно в варианте, где сочетаются коричневые и зеленые оттенки стекла. Контраст плотных поверхностей с разрезами полированных лучей является важнейшим аспектом мастерства изготовления предметного стекла. Полированные лучи меняют наше представление о реальной физической высоте предмета, они поднимают вазу на новую высоту.

Мы видим, как тонко можно поиграть с цветовыми оттенками и по-прежнему сохранить напряжение и контраст. Изысканность в игре между мягкими серыми и розовыми оттенками цвета аметиста заставляет снять шляпу перед мастером нюансных образов.

«Лучи солнца», выполненные мастером Simone Cenedese, — высота вазы около 40 см. Утверждают, что вдохновение Пири черпал из архитектурных деталей Италии.

«Фонтаны» — Большая серия предметов в технике Reticello, свободное выдувное прозрачное стекло с двойными нитями филигранного стекла. Объекты серии «Фонтан» сделаны с использованием старой, оригинальной Венецианской техники Reticello мастером из Мурано Сегузо Джанни, характерные для оригинальной Венецианской техники Reticello маленькие пузырьки воздуха между линиями пересечения.

Источником вдохновения для всех объектов фонтан Reticello стали старые итальянские фонтаны.

Искусство — это все: образы, вариации и варианты. Кобальт синий является одним из самых любимых цветов финского художника. Прохладный и теплый одновременно, столь же интенсивный, как и воздушный, он украшен двойными полосками филигранного белого цвета.

Рисунок 4. «Драгоценность» ваза/объект или еще одно название — «Сокровище».

Маркку Пири хотел продолжить линию серии «Фонтан» с Lasismi и пригласил к сотрудничеству мастеров Йоонас Лааксо, Каарро Ляхдесмяки и Киммо Reinikka, запальчивых и амбициозных финских профессионалов. Ваза выполнена не в технике Муранского классического Reticello (с пузырьками воздуха), а с двойной филигранной структурой, без пузырьков. Идея движения воды в фонтане сохраняется, но форма вазы, толщина залива меняются.

Бесконечные эксперименты и игры — даже в сложных техниках — это ключевой элемент в создании художественного стекла Пири, слегка плавающие размеры выдувного стекла в нежном оттенке аметиста.

Художник любит оттенки цвета между голубым и зеленым, так как это цвета воды, океана, райских птиц и цвета мечты.

Однако серый цвет может быть самым выразительным цветом! Чаша «Фонтан» в технике двойного филигранного стекла, с белыми полосками: работа также выполнена в Финляндии, но презентует традиционную итальянскую технику.

Ваза, где основной цвет аметист и мягкие филигранные полосы в полупрозрачном черном цвете придают этому фонтану таинственное настроение. Скульптурное качество чаши фонтана выходит на первый план, когда две формы объединяются, добавив элемент отражения, цвет проникает через слой стекла вазы.

Линейка серии «Фонтаны» была дополнена авторским текстилем или интерьерной тканью «Закат на финском озере».

«Драгоценность» ваза/объект или еще одно название — «Сокровище».

Свободное выдувание, прозрачная бесцветная основа, с добавлением опаловой и цветной нити, огранка и полировка.

Это многослойный объект, который был вдохновлен сияющей красотой гранения драгоценных камней. Изготовление объекта занимает много времени, 35–40 часов необходимы только для полировки.

Выдувание, медленное и кропотливое шлифование, и в заключении «жемчужина» полируется. Ваза светится, форма — как у драгоценного камня. Этот объект демонстрирует необыкновенные возможности стекла: художественное переплетение цвета внутри, блеск глянцевых полированных поверхностей. Эксклюзивная работа по сотрудничеству Lasismi в Финляндии.

«Тутанхамон /Нефертити /царь/король/…» — серия стеклянных предметов. Вдохновением для ее создания послужило искусство древнего Египта и стиль арт-деко. Выдувное стекло, прозрачное, матовая обработка.

Стеклянные предметы могут быть объединены или свободно использоваться как отдельные декоративные элементы, ваза или подсвечник. Матовые и прозрачные тона, негативные и позитивные формы всегда создают новые вариации. Это свежий и элегантный цветовой диалог в прозрачном стекле, между холодным розовым сапфиром вазы «Тутанхамон» и голубым в форме вазы «Царя».

«Гонконг» в холодном розовом цвете и «Король» в черном — это драматическое и изысканное сочетание цвета и формы! Стеклянные предметы производят молодые мастера Lasismi кооператива в Рийхимяки, Финляндия. Маркку Пири работает в тесном сотрудничестве со стеклодувами и лично утверждает и подписывает каждый объект.

Высокая «Нефертити» может быть использована в качестве высокой вазы, «Король» — как отдельная небольшая ваза или миска. Вместе они образуют дерзкое скульптурное сочетание. Прозрачное стекло аметистового цвета с градиентом и сложный по цвету светло-лососево-розовый с плотной матовой поверхностью вместе смотрятся элегантно.

Пири в этом варианте демонстрирует сочетание контрастных по манере обработки поверхностей стеклянных изделий: матовые и глянцевые поверхности отлично оттеняют друг друга.

Рисунок 5. Группа «Кармен»

Рисунок 6. Ваза «Венера»

Группа «Кармен» — выдувное стекло, прозрачное, матовая обработка и филигранная техника.

В этих объектах художник сосредоточился на диалоге между функциональными и декоративными элементами существования формы, сочетанием формы и цвета. Все детали и цвета можно свободно комбинировать друг с другом, создавая новые скульптурные формы, при сохранении ими функции.

Кажется, что черная поверхность вазы со страстью растрескивается и обнажает красное нутро, однако высказано это элегантно и тонко. Ярко-красная ваза и черная, вертикально прорезанная, до красного слоя, могут быть и вазой, и миской, а вместе составляют элегантную комбинацию шоу-стоппера. Сочетание двух объектов создает скульптуру, однако каждый объект может использоваться отдельно и сохраняет функцию вазы и чаши.

Композицию из двух объектов можно перевернуть вверх дном, оба объекта могут быть использованы отдельно.

Одна из форм имеет узкую базу, которая расширяется, разворачивается в элегантный «Воротник». Результат компоновки с другой формой создает скульптурные и игривые формы. Особенно ярко это выражено в такой комбинации: прозрачное стекло с мягкими белыми полосками филигранного стекла. Выполнили эту работу специалисты своего дела молодые мастера группы Lasismi.

Прозрачное стекло, мягкая двойная филигранная нить — причиной создания вазы «Венера» стали воспоминания об образе Венеры. Форма напоминает женскую фигуру, двойная сеть филигранных линий соблазнительно ласкает ее мягкой живописной цветовой гаммой — аметист, розовый и светло-голубой. Венера — это женская форма в стекле, и она имеет мягкие и живописные двойные полосы филигранного стекла, как ее платье. Свое мастерство опять демонстрирует группа Lasismi из Финляндии.

Рисунок 7. Серия «Архаическое»

В серии «Архаическое» Маркку Пири хотел создать что-то вневременное, что-то, что может быть создано сегодня или завтра, или в 1950-х, или в 1500-х годах, или даже 2000 лет назад. Многодельное декорирование объектов серии: здесь и трафаретная пескоструйная обработка, и гравировка, матирование и полировка поверхности ваз. Серия задумывалась автором специально для выставочного турне по Италии.

Художник уважительно, но и с иронией создает объекты, которые бесконечно архаичны по форме и помпезно декорированы. Древние стеклянные традиции и художественные идеи современности проникают друг в друга поочередно.

Художник непосредственно участвовал в создании декора на этих объектах, усиливая различие поверхностных фактур. Шикарная игра красок земли, чередование глянцевых и матовых поверхностей и глубокое гравирование — все эти эффекты составляют единое целое. Поэтические и хулиганские имена объектов серии «Архаическое» тоже важны в восприятии объекта.

Сочетание угольно-черного цвета и самого плотного белого делает каждый флакон серии изысканным. Они выглядят, как вневременные, однако выполнены в наше время узнаваемыми современными

технологиями. Глянцевые и матовые поверхности чередуются между собой, овальные формы глубокой гравировки мигрируют по поверхности предмета областями.

При создании чаши «Изобилие» одновременно использовалось несколько методов декорирования, в частности, традиционная для Венеции техника украшения изделия — эффект радужного стекла. В ходе подготовки выставочного тура по Италии Маркку Пири был вдохновлен великим художественным наследием Италии. Чаша «Изобилие» с ее пышным сложным декором — это дань уважения скандинавского художника богатому традициями Венецианскому стеклоделию и легкая ирония над скандинавской традицией дизайна, где все должно быть просто, где «украшение» считается самым большим грехом.

Чаша выполнена совместными усилиями четырех стеклодувов Lasismi, и она требует специальных навыков хореографии, слаженности в работе над созданием этого предмета. Классическая версия в черно-белом и серебристо-голубом. Другой вариант имеет оттенок золота в благородном янтарном оттенке. Детали декора так же важны, как и форма объекта.

Художественный тур произведений Маркку Пири проходил по историческим местам Италии (Флоренция, Рим, Венеция). Художник использует вкус и цвет, традицию и новацию, форму и образ, среду и свет.

Скандинавский дизайн, финская интуиция и характер, итальянские традиции — все в одном флаконе плюс большая любовь к цвету.

Текстиль и постеры в интерьере играют значительную роль в достраивании образа, текстиль и стекло в творчестве Пири идут рука об руку, и здесь просматривается традиция модерна, когда один художник создавал интерьер, его убранство и детали.

Сегодня язык современности — это прочтение образа в разных материалах и деталях интерьера. Пири своим творчеством подтверждает эту модную тенденцию.

Сегодня современное стекло ищет себе комплимент или союзника в виде предмета или фона.