В.В. БОГДАНОВА

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Художественное стекло» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: bogdanova_leta@bk.ru

Е. В. ВАСИЛЕНКО

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Дизайн и прикладное искусство» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), магистрант кафедры «Художественное стекло» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: elenalopasova@mail.ru

П.Г. ВАСИЛЕНКО

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Дизайн и прикладное искусство» МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ), магистрант кафедры «Художественное стекло» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: pavelvasilenko@list.ru

V.V. BOGDANOVA

Candidate of Pedagogical Sciences. Associate Professor of the Art Glass Department of the Stroganov Moscow State Art Academy
e-mail: bogdanova_leta@bk.ru

E.V. VASILENKO

Candidate of Pedagogical Sciences. Associate Professor of the Department design and applied arts Federal State Budget Education Institution of Higher Education «K.G. Razymovsky Moscow State University of technology and management (the First Cossack University)», Master's Student of the Art Glass Department of the Stroganov Moscow State Art Academy
e-mail: elenalopasova@mail.ru

P.G. VASILENKO

Candidate of Pedagogical Sciences. Associate Professor of the Department design and applied arts Federal State Budget Education Institution of Higher Education «K.G. Razymovsky Moscow State

University of technology and management (the First Cossack University)», Master's Student of the Art Glass Department of the Stroganov Moscow State Art Academy
e-mail: pavelvasilenko@list.ru

ДИЗАЙН ТАПИО ВИРККАЛА

DESIGN BY TAPIO VIRKKALA

В статье проводится анализ творческой деятельности Тапио Вирккала, финского дизайнера и художника. Его безграничная любовь к природе помогла ему превратить самые прозаичные предметы в произведения искусства. Всю свою жизнь он изучал архаические легенды, культуру малых поселений и древний инструментарий. Вирккала работает во многих сферах: он рисовальщик, график, скульптор, архитектор, дизайнер. Он считал своей задачей и своим гражданским долгом дизайнера видеть необходимость в создании вещей, которые были бы доступны каждому, но их эстетическая составляющая была на высоком уровне.

The article analyzes the creative activity of Tapio Virkkala, a Finnish designer and artist. His boundless love of nature helped him turn the most prosaic objects into works of art. All his life, he studied archaic legends, the culture of small settlements, and ancient tools. Virkkala works in many fields: he is a draftsman, graphic artist, sculptor, architect, designer. He considered it his task and his civic duty as a designer to see the need to create things that would be accessible to everyone, but their aesthetic component was at a high level.

Ключевые слова: стекло, скульптура, дизайн, расплавленная стеклянная масса, современное искусство, деревянные формы.
Keywords: glass, sculpture, design. molten glass mass, modern art, wooden forms.

Тапио Вирккала (Tapio Wirkkala, 02.06.1915–19.05.1985) — художник с мировым именем, академик, лауреат международных премий, прославивший финский дизайн и приумноживший достижения

финской культуры, добившийся международного признания. В своем творчестве художник использовал различные материалы: это — металл, стекло, пластик, керамика, дерево, клееная фанера, камень, серебро. В послевоенный период из всех финских дизайнеров он стал самым известным за рубежом.

Родина Тапио Вирккала город Ханко, на юге Финляндии. Отец художника Илмари Вирккала был архитектором, мать Сельма — резчиком по дереву, сестра Хелена Корвенконтио и брат Тауно Вирккала также стали художниками. С детских лет он освоил техники работы с деревом и металлом.

В 1933 году Тапио поступает на факультет скульптуры в Центральную школу искусств и ремесел Хельсинки, закончил в1936 году.

В это же время в Школе учились будущие известные дизайнеры Илмари Тапиоваара, Арми Ратиа и Биргер Кайпяйнен. Закончив 1936 году факультет скульптуры Высшей школы искусств, дизайна и архитектуры, Вирккала в начале творческой карьеры занимался дизайном рекламы.

Финский художник-керамист Линнее Рут Брюк в 1945 году стала супругой Вирккала. Ее пуантилистский карта-рельеф «Солнечный город» украсил мэрию Хельсинки, а сложный рельеф «Ледоход» — президентскую резиденцию Мянтюниеми. Практически полвека она проработала в художественном отделе фирмы Arabia. У художников было двое детей, сын — дизайнер по интерьеру, а дочь занималась современным искусством.

Самым главным в творчестве художника была его безграничная любовь к природе, она помогла ему превратить самые обычные предметы в произведения искусства. Особое внимание он уделял наблюдению за ледниками Лапландии [10]. В результате этих многолетних наблюдений художник смог передать в стекле текучесть и прозрачность воды. Ему удалось возвысить повседневность бытовых предметов — будь то ваза, графин или бутылка Finlandia. Как графический художник, он создал серию финских банкнот (с 1955 по 1981 год).

На протяжении все своей жизни он изучал легенды и архаические сказания, народную культуру и искусство малых народностей и древние предметы быта. Глубокий и размеренный настрой, без суеты, позволял художнику проникнуться и прочувствовать каждый материал [1].

На венецианском острове Тапио провел много времени, работая для Venini, мастера Мурано признавали его за своего, высказывая

свое уважение мастеру. Тапио Виркалы был удостоен различных наград: премия Pro Finland в 1955 году, Grand Prix Миланской Триеннале 1951, 1954, 1960 и 1963), приз мировой Ярмарки в Брюсселе (1957) и золотой Обелиск Domus в Милане (1963) — были получены именно за проникновение в суть материала [8].

Рис. 1. Тапио Виркала. Декоративные вазы из цветного стекла

Завод в Иттала по изготовлению стекла в 1946 году организовал конкурс на лучшее изделие из стекла. Не имея образования в этой сфере, Виркала включился в работу и стал победителем (разделил первое место с Каем Франком). Художник открыл для себя новую профессию, которая до конца его жизни останется главной в его творческой деятельности [5].

С 1947 по 1985 годы, находясь на должности арт-директора, Виркала создал более 400 объектов и коллекций для Iittala: впоследствии они были доработаны с помощью современных технологий. Однако на момент создания самой популярной за всю историю компании серии Ultima Thule никаких, кроме традиционных, методов не существовало [11].

Дизайнер мечтал отобразить в стекле лед и снег, таяние ледников Лапландии. Он непрерывно наблюдал за природой, анализируя характер различных форм. Много месяцев было потрачено на изготовление деревянной формы (первая форма сохранилась до наших дней), потом тысячи часов на оттачивание техники выдувного стекла. Эффекта тающего льда в стекле был достигнут.

В 1947 году Национальный банк Финляндии объявляет конкурс на проект новых государственных банкнот, художник вновь оказывается победителем, занимается затем несколько лет проектированием серий денежных знаков.

В 1952 году, когда страна готовилась к играм XV Олимпиады в Хельсинки, он разработал серию почтовых марок, в очередной раз став победителем конкурса. Общественная активность и творческая смелость — главные черты Виркала художника и дизайнера.

Виркала работает во многих сферах: он рисовальщик, график, скульптор, архитектор, дизайнер. Свойство его ищущего таланта таково,

что в какой бы области он ни пробовал свои силы, результаты нередко бывали столь новаторскими, что приносили широкую славу и самому автору, и его стране. Работы Виркkала выставлялись более чем в 50 странах мира.

Прежде всего, Тапио Виркkала — дизайнер. Он считал своей задачей и своим гражданским долгом дизайнера видеть необходимость в создании вещей, которые были бы доступны каждому.

С 1951 года, в течение 3 лет, Виркkала преподавал и являлся директором Высшей школы искусств, дизайна и архитектуры.

Глобальным событием как для финского дизайна в целом, так и для молодого поколения дизайнеров, таких как Тапио Виркkала, в тот период, стал интернациональный смотр дизайна IX Триеннале 1951 года. Триумфом для финского дизайна стало именно это событие.

Проекты, представленные Финляндией, завоевали множество наград: гран-при и несколько золотых медалей (в том числе и дизайн стекла).

В 1954 году успех финского дизайна был повторен. Тапио Виркkала и Тимо Сарпанева были удостоены Гран-при. Триеннале сыграли решающую роль в признании и известности Тапио Виркkала, он стал ведущим представителем финского дизайна. Финское художественное стекло заявило о себе в определенном статусе пред мировым сообществом дизайнеров.

Тапио Виркkала в 1954 году разработал серию графинов, которые выпускались в 1960–80-е годы (это были небольшие серии и единичные образцы). Графины, выходили под номерами № 2512, 2513, 2515 и 2516. Форма была простая, схематичная; эта форма в дизайне, созданная Виркkала, опередила свое время. Созданный им графин часто использовался как декантер для красного вина [7].

«Период 1950-х годов интересен сложением мифологии финского стекла — прикладного материала, занявшего специфическое положение между утилитарным бытовым предметом и художественным объектом» [3].

Популярность Виркkала с каждым годом набирает обороты, к середине 50-х годов многие компании хотят сотрудничать с ним.

Фирма Soinne & Kni с 1956 года, более 30 лет, делает заказы художнику, также и известная фирма Rosenthal, еще дольше он проработал в финской компании N. Westerback / Kultakestus. Год (1955–1956) дизайнер сотрудничал с легендарной американской студией Раймонда Лоуи — Raymond Loewy Associates.

Рис. 2. Тапио Вирккала. Скульптура из стекла

Уже состоявшийся художник и дизайнер Вирккала предпочел работу в маленькой студии в лесах центральном районе Финляндии. В 1959 году он приобрел небольшой дом в Инари на севере Лапландии. С этого периода несколько месяцев в году он проводил там, тесно общаясь с местным людьми. Его студия находилась в недоступном месте, так что образцы уже сделанных дизайн-проектов по его эскизам доставляли ему на вертолете. Жизнь в красивом, но очень холодном уголке природы вдохновила его на создание одних из самых красивых объектов из стекла в мире: серию Ice of Padaa, позже выпущенную Iittala и завоевавшую Гран-при на Триеннале в Милане в 1960 году [12].

В 1960-е годы Тапио Вирккала работал в качестве дизайнера и арт-директора компании Iittala, делал работы для итальянской фабрики Venini, а также модели для немецкой компании Rosenthal, проектировал дизайн-объекты для таких компаний, как Ahlström, Airam, Kultakeskus, Lapland Knife и Oras. Вирккала стал архитектором выставок на нескольких экспозиционных проектах: 1956 год — выставочный дизайн для 275-й ежегодной выставки финской стекольной промышленности, 1961 год — оформление 50-й юбилейной выставки Орнамо.

В 1964 году он удостоился звания Почетного индустриального дизайнера Королевского колледжа искусств в Лондоне.

1966 год стал годом основания собственной студии в Хельсинки, Design Tapio Wirkkala. В этот же период художник сотрудничает с венецианской компанией Venini. Благодаря своему творческому потенциалу и трудолюбию, ему удавалось успевать работать одновременно и чередуя работу в Германии, Мексике и Италии со многими месяцами отшельничества. Художник любил тишину.

В 1960-е годы Тапио Вирккала создал серию Ultima Thule. Изначально она изготавливалась из прозрачного белого стекла и имитировала таящую ледяную поверхность, позднее появились цветные версии из тонированного стекла. Серия включала в себя бокалы, блюда и чаши разных размеров. Она была создана для массового производства, она задумывалась как образец художественного продукта, который мог найти применение в повседневной жизни [4; 9]. Предметы серии изготавливали в деревянных формах — в них заливали расплавленную стеклянную массу. Каждая модель приобретала уникальные черты авторской работы.

Серия Ultima Thule до сих пор находится в массовом производстве Iittala (компания) и остается одной из наиболее известных серий компании.

В 1972 стал академиком Финской Академии., передавал свои опыт и знания молодым дизайнерам. Являясь одним из ярких художников по стеклу, он вдохновлял будущее поколение на творческие прорывы.

Работы по проектированию выставочного дизайна Вирккала занимают особое место в его творчестве: в 1979 году — 100-я юбилейная выставка национальной ассоциации «Друзья финских ремесел», в 1981 году — интерьер и выставочное пространство Финского музея стекла в Рийхимяки.

Тапио Вирккала занимает главнейшее место в истории развития дизайна Финляндии, считается одним из важнейших и влиятельных дизайнеров XX века, а стиль минимализма в его работах стал основой для развития дизайна в этот период. Тапио Вирккала — дизайнер послевоенного поколения, благодаря которому состоялось интернациональное признание финского дизайна [2; 6]. Работы дизайнера представлены в Музее Современного Искусства в Нью-Йорке и Музей Виктории и Альберта в Лондоне. В городе Хельсинки именем Tapio Wirkkala назван городской парк.

Художник-дизайнер Тапио Вирккала и его жена Рут Брик оставили богатое творческое наследие, которое хранится в Фонде Тапио Вирккала Рут Брик. Фонд TWRB В 2011 году передал коллекцию нескольких тысяч предметов) в Музей современного искусства в Эспоо. Постоянная экспозиция в выставочном вестибюле, кабинет Вирккала, ежегодно меняется.

Время не стоит на месте, развиваются технологии, используются новые технические приемы и материалы; анализируя опыт таких дизайнеров, как Тапио Вирккала, современные дизайнеры, используют дизайнерские находки в решения задач в области современного дизайна.

Список литературы:

1. *Аронов В.Р.* Художник и предметное творчество. — Москва, 1987.

2. *Васильева Е.* Финский дизайн стекла: апроприации, идентичность и проблема интернационального стиля // Теория моды: одежда, тело, культура. — 2020. — № 1 (55). — С. 260–281.

3. *Грошкова Л.* Творения от стъкло и порцелан // Журнал «Стил». — София, 1989. —№ 6.

4. *Грошкова Л.* Очарованието на скандинавското стъкло // Журнал «Стил». — София, 1989. — № 7.

5. *Грошкова Л.* Радост за очите // Журнал «Стил». — София, 1990. — № 2.

6. *Грошкова Л.* Приказният свят на стъклото // Журнал «Стил». — София, 1989. — № 11.

7. *Грошкова Л.* Блясък и великолепие // Журнал «Стил». — София, 1989. — № 10.

8. *Гуммерус Улоф.* Расширяющаяся основа. Художественная промышленность Финляндии. — Москва, 1961.

9. *Кириленко И.В., Папаскири Т.В.* Скандинавский дизайн. Традиции и современность. — Москва: «Сашко», 1996. — 27 с.

10. *Кивилинна Х.* Золотой век финского дизайна // Золотое поколение. Модернизм в финской архитектуре и дизайне. (Каталог выставки). — Санкт-Петербург: Издательство Государственного Эрмитажа, 2015. — С. 45–54.

11. *Лопасова Е.В.* Формирование композиционного мышления у обучающихся изобразительному искусству в системе дополнительного образования. Автореферат дис. кандидата педагогических наук / Адыг. гос. ун-т. — Майкоп, 2015.

12. Fiell C. & P. Scandinavian Design. — Cologne: Taschen, 2002. — P. 662–677.

13. *Kivirinta M-T.* Tapio Wirkkala — taiteilija. — Helsinki: Maahenki Oy, 2019.

14. *Matiskainen H.* Tapio Wirkkala: Lasin ja hopean runoilija — A Poet in Glass and Silver. — Riihimäki: Suomen lasimuseo, 2013.