М.В. ГОРЕЛОВ
Кандидат искусствоведения, доцент кафедры рисунка МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: MG-1968@yandex.ru

M.V. GORELOV
Candidate of Art History, department of drawing of the Stroganov Academy (MGHPA)
e-mail: MG-1968@yandex.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА И АРХИТЕКТУРЫ НОРВЕГИИ НАЧАЛА XXI ВЕКА

SOCIAL AND AESTHETIC FEATURES OF NORWEGIAN DESIGN AND ARCHITECTURE IN THE EARLY 21st CENTURY

В материале рассматривается ряд важнейших функций современного промышленного и архитектурного проектирования — гуманистическая, социальная, познавательная, ориентированные на самые широкие слои общества. В статье приводится мысль о возможности развития экономики любой страны при помощи инструмента дизайна и промышленных технологий в совокупности с воспитанием эстетического восприятия действительности и образа мышления человека на основе понимания значимости той среды, в которой он живет. Отмечается, что определяющим, системообразующим началом в этом процессе является государственная поддержка, базирующаяся как на поддержке образовательных проектных программ в высших учебных заведениях и колледжах, так и ряда институтов и фондов, отвечающих за продвижение на рынке инновационных технологий и разработку объектов дизайна и архитектуры. Норвежский опыт, рассматриваемый в данном конкретном материале, является тому ярким свидетельством.

The article considers a number of the most important functions of modern industrial and architectural design-humanistic, social, cognitive, oriented to the broadest strata of society. The article presents

the idea of the possibility of developing the economy of any country with the help of design tools and industrial technologies in conjunction with the education of aesthetic perception of reality and the way of thinking of a person based on the understanding of the significance of the environment in which he lives. It is noted that the defining, system-forming beginning in this process is the state support based both on support of educational project programs in higher educational institutions and colleges, and a number of institutes and funds responsible for promotion in the market of innovative technologies and development of objects of design and architecture. The Norwegian experience, considered in this particular material, is a clear evidence of this.

Ключевые слова: норвежский дизайн, новаторские технологии, государственная архитектурная политика, универсальный дизайн.
Keywords: Norwegian design, innovative technologies, state architectural policy, universal design.

Понятие скандинавского дизайна появилось в 1950-х годах, когда норвежские дизайнеры и их скандинавские коллеги совершали маркетинговые турне по Европе и США, представляя продукты своего творчества, отличительной чертой которых были минимализм и функциональность. Пожалуй, норвежцы не продвигали своих звезд послевоенного дизайна так упорно, как это делали шведы и датчане. Но в этом есть и преимущество: новое поколение дизайнеров может позволить себе выражаться куда более свободно, не пытаясь соответствовать планкам, заданным их предшественниками, особенно по сравнению со своими скандинавскими соседями, где наличие мощной национальной индустрии, с одной стороны, служит объединяющим фактором, а с другой — ограничивает. Уже сегодня норвежские дизайнеры завоевывают международное признание. Они работают в разных форматах, но их объединяет готовность экспериментировать и идти на риск.

Специфика норвежского дизайна — необычная позиция в отношении как международных художественных тенденций, так и местной художественной традиции. Норвежская система предполагала жизнь крупными фермерскими усадьбами, изолированными от внешнего мира и в то же время обеспечивающими все необходимое. Особенность Норве-

гии — сочетание суровых условий жизни и комфорта, сочетающих национальную традицию и принципы международного дизайна.

Рис. 1. Паспорт гражданина Норвегии. Авт. Neue, 2014

Многие норвежские дизайнеры черпают вдохновение в глобальных трендах и ориентируются на международный рынок, поэтому обрисовать некий единый стиль норвежского дизайна сложно, хотя навеянные природой формы, изящные линии и цветовые решения четко прослеживаются у разных брендов. Для многих дизайнеров отправной точкой стала родная природа, погода и образ жизни. Неудивительно, что многие признанные марки выпускают экипировку для дождя и теплые шерстяные изделия. Они создают одежду для обычных людей, которым не чуждо чувство стиля, в то время как марки одежды премиум-класса встречаются гораздо реже. Норвежские дизайнеры сильны и в создании ламп и предметов освещения. Наверное, это дань долгим зимним ночам.

Интересно, что за последние несколько лет наиболее резонансные дизайн-проекты были выполнены по государственному заказу. Новые банкноты норвежской кроны, созданные норвежским архитектурным бюро Snøhetta и дизайн-студией The Metric System, тут же получили статус эталона [2, с. 19]. А обновленный дизайн норвежских паспортов, с его свежими цветами и схематичными изображениями норвежских ландшафтов, получил престижную международную премию (рис. 1). Британская газета Guardian так отозвалась о нем: «Если паспорт является символом национального самоопределения, то новый дизайн норвежских паспортов бесспорно увековечил ухоженный, минималистичный и красивый образ своей страны» [3, с. 27].

Креативный директор Neue, графической компании-проектировщика, выполнявшей заказ, Ларс Хавард Дальстрем сказал, что студия изначально рассматривала паспорт как «проект идентичности». «Я думаю, что мы выделялись на фоне других, потому что нам удалось освободиться от мысли о паспорте, как о традиционном документе», — сказал он [3, с. 29]. Помимо необходимости иметь «четкое вы-

ражение норвежской идентичности», по мнению студии, существовал еще целый ряд других соображений. Он должен быть «креативным и новаторским», а также представлять собой документ высокой ценности. Объединяющей темой проекта являлась природа. Цель проекта — объединить людей разных возрастов, полов и регионов. Окружающие норвежцев пейзажи дают чувство принадлежности и гордости, а также выполняют символическую функцию для всей нации. Хотя во время работы над дизайном существовало опасение, что живописные образы могут «легко стать клише», но в то же время разработчики справедливо полагали, что природа для норвежцев — это гораздо больше, чем «просто красивые пейзажи». Она снабжает страну ресурсами, богатым рыбным промыслом, чистой гидроэлектроэнергией и различными другими промышленными ресурсами. Эти пейзажи стали свидетелями многих исторических событий, важных для истории и наследия страны. Каждая страница «представляет собой уникальную историю Норвегии», говорится в релизе студии [3, с. 30–31].

Норвежец Андреас Энгесвик (р. 1970 г.) уверен, что поэзия способна улучшить дизайн. Он — всемирно известный дизайнер мебели, посуды и других предметов и сотрудничает с множеством различных брендов, например, Iittala, Muuto, Fontana Arte, Ligne Roset и Asplund. Согласно его мнению, норвежский дизайн более свободный и поэтичный, чем дизайн других скандинавских стран [7]. Причина данного факта заключается в том, что эта творческая профессия ориентируется на скандинавские традиции дизайна, которые сейчас как нельзя более актуальны. И, в первую очередь, это экологичность в выборе материалов и технологии производства того или иного предмета или объекта. Основные характеристики норвежского дизайна — надежность, функциональность и способность эмоционально привязывать хозяина к вещи культивируются мастером повсеместно. Функциональность, натуральное дерево, цвет — все это присутствует в работах Андреаса. Так же, как и его знаменитые предшественники Арне Якобсен или Бёрге Моргенсен, он вдохновляется природой, поэтому отдает предпочтение органическим материалам и простым формам (рис. 2). Натуральные материалы, яркие оттенки, лаконичные формы и удобство — как говорится, все соблюдено и соответствует скандинавскому стилю. Автор работ точно знает, что такое Скандинавия, какой ее любят, и все делает для того, чтобы его шедевры были современными, красивыми и качественными.

Рис. 2. Кресло для дома и офиса. Авт. А. Энгесвик, 2015

Рис. 3. Стеклянные скульптуры The Woods. Авт. А. Энгесвик, 2013

Андреас обучался профессии в Национальном колледже искусств и дизайна, а также в Бергенском университете. Но тяга к знаниям на этом не иссякла — Энгесвик сам преподает в стокгольмском университете Konstfack. В 2000 году дизайнер вместе с друзьями учредил студию Norway Says («Говорит Норвегия»), и в апреле того же года они отправились в Милан представлять свою дебютную дизайнерскую коллекцию на выставке SaloneSatellite [7]. На Стокгольмской неделе дизайна в 2013 году совместно с норвежскими дизайнерами из StokkeAustad он представил необычные стеклянные скульптуры The Woods. Вдохновением для проекта послужили северное сияние, скандинавские леса и то, как в разные сезоны года деревья меняют свой облик (рис. 3).

Одна из самых последних работ Андреаса Энгесвика — кресло Agnes для шведской марки Ire. Главной идеей было создать кресло, подходящее как для городской квартиры, так и для веранды. Широкое основание и низкая посадка призваны расслабить сидящего, окунув его в уютную неформальную атмосферу. Отличительной особенностью вещи стала обивка, которую можно с легкостью заменить. Работы Энгесвика были удостоены различных наград, среди которых Red Dot Design Award (2016 — зубная щетка Tann для Jordan HAY; 2014 — светильник Blom для FontanaArte; 2012 — подсвечник Allas для Iittala), Elle Decoration Award, Bo Bedre Magazine Award [7].

«Поскольку многие дизайнеры ищут партнеров за пределами собственной страны, каждый отдельно взятый дизайнер, воплощая свои собственные предпочтения, сильные стороны и интересы, тем

самым обогащает уже существующее сообщество молодых норвежских дизайнеров», — говорит Кристине Фиве Мелвэр (р. 1984 г.) (Kristine Five Melvær), чьи предметы посуды, освещения и мебели, текстильные объекты и графический дизайн были отмечены рядом премий [6]. Отдельный интерес представляют ее разработки в области светильников для домашнего интерьера. Один из них — «Bloom» («Цветок») — серия из трех настольных ламп, формы которых заимствованы из окружающей нас природы. Они напоминают и капли воды, и бутоны цветов, и фрукты. Стальные конструкции имеют разную высоту, плафоны изготовлены из цветного холста (рис. 4).

Рис. 4. Настольные светильники Bloom. Авт. Кристине Фиве Мелвэр, 2017

Рис. 5. Настольные светильники Liquid Light. Авт. К. Фиве Мелвэр, 2018

Еще один вариант освещения от Кристины Мелвер — «Liquid Light» («Жидкий свет»). На подставке из березового дерева с латунным гнездом для свечи стоит стеклянный графин. Днем графин выполняет декоративную функцию, а вечером играет роль светильника. Наполненный жидкостью графин, подобно линзе, усиливает свет горящей свечи. Тихим вечером композиция смотрится еще эффектнее, когда жидкость окрашена в какой-нибудь цвет. Светильник напоминает старинные лампы, использовавшиеся сапожниками в XVII веке (рис. 5).

Автор проектов фокусируется на коммуникативном потенциале предметов, стремится раскрыть их чувственную сущность и установить эмоциональную связь между объектом и пользователем, оформляя свои проекты с характерной скандинавской простотой. Кристине Мелвер сотрудничает со многими европейскими производителями. Среди скандинавских дизайнеров она первой установила творческие взаимоотношения с бельгийским брендом When Objects Work, для

которого подготовила несколько серий тарелок, ваз и мыльниц. Кристине входит в число наиболее заметных разработчиков новых дизайнов для старинной норвежской фабрики стекла Magnor Glassverk. Дизайны Мелвер представлены в продукции текстильного бренда Røros Tweed и в изделиях Heymat. Садовая мебель талантливого художника, экспонировавшаяся на Стокгольмской мебельной ярмарке в феврале 2016, сейчас выпускается компанией Vestre [6].

В Норвегии в секторе высокой моды работает множество дизайнеров. Созданную ими одежду можно найти в модных бутиках Нью-Йорка, Токио и Парижа. Norwegian Rain и Swims — бренды функциональной и эстетичной одежды от дождя, а Holzweiler создает уникальные коллекции кашемировых, шелковых и шерстяных шарфов. Роль времен года в жизни норвежцев особенно подчеркивается брендом Fall Winter Spring Summer, производящим по-скандинавски удобную и эстетичную женскую одежду, в которой женственность гармонично сочетается с мотивами противоположного пола [4, с. 51].

В газете The New York Times в 2015 году был опубликован обзор талантливых норвежских дизайнеров, среди которых фигурировали такие имена и марки, как Anderssen & Voll, молодой дизайнер изделий из керамики Виктория Гюнцлер (Victoria Gunzler) и дизайнер мебели Сара Райт Польмар (Sara Wright Polmar), Халлгейр Хомстведт (Hallgeir Homstvedt) и Руна Клок (Runa Klock), архитектурное бюро TYIN tegnestue [3, с. 45].

Например, архитекторы TYIN tegnestue, чья постройка была представлена в 2019 г. на выставке, начинали с проектов для бездомных детей в Таиланде: с использованием очень простых и дешевых местных материалов, вторсырья, с учетом жаркого климата — для совсем иной ситуации, чем на родине, но с тем же подходом (рис. 6). Осознание архитектором того, как его проекты могут увеличить «устойчивость» общества, улучшить образ жизни, лежит в основе норвежского метода.

Когда звучит слово «дизайн», на ум приходит мебель, автомобиль или электронные устройства. Тем не менее, в таких учебных заведениях, как Школа архитектуры и дизайна в Осло (осн. 1945 г.), все больше внимания уделяется роли дизайнера в решении социальных проблем — как в общественном, так и в частном секторе. Как дизайнеры могут снизить уровень загрязнения окружающей среды и внести вклад в устойчивое развитие общества? Или как создавать общественные пространства,

где дети смогут передвигаться и играть в комфортной им среде? В качестве примера успешного решения подобных вопросов можно выделить совместную работу команды дизайнеров с Больницей Университета Осло. Реализованный проект позволил снизить время ожидания диагностики раковых заболеваний с 12 недель до 7 дней [1, с. 48].

Рис. 6. Проект жилища для бездомных детей. Таиланд. Авт. TYIN tegnestue, 2016

Институт дизайна Школы архитектуры и дизайна в Осло считается одним из лучших в мире. В его стенах для учащихся и сотрудников открыто 4 научно-исследовательских центра:

- градостроительства и ландшафтоведения;
- исследований в сфере дизайна;
- архитектуры и тектоники;
- изучения архитектурных памятников, архитектурной среды и процессов, происходящих в ней.

На территории вуза работает огромное количество мастерских, павильонов, лабораторий. Выделены участки для практических занятий в области ландшафтного дизайна. Есть как совсем небольшие мастерские, обеспечивающие полное сосредоточение, так и огромные павильоны для творческой работы в команде. Есть нечто общее в идентичности скандинавского образца: дизайнеры учатся тщательной работе с материалом, обращают внимание на северный свет, природу. Они не учатся «скандинавскому дизайну», они учатся проектировать «по-скандинавски». Учебника для этого нет.

В Норвежском центре дизайна и архитектуры (DOGA) (осн. 2005 г.) периодически проходят выставки, конференции и другие мероприятия, посвященные практическому применению дизайна и архитектуры в жизни. Design and Architecture Norway (DOGA) — это фонд Министерства торговли и промышленности, который работает над усилением роли дизайна и архитектуры в дизайне Норвегии завтрашнего дня. Каждый год компания Design and Architecture Norway получает письмо о гранте от Министерства торговли и промышленности, в котором уста-

навливаются цели, приоритеты и требования к производительности для гранта, который DOGA получает из государственного бюджета [5, с. 27].

В этом же центре (DOGA) расположена штаб-квартира фонда Norsk Form — архитектурно-дизайнерского бюро, ответственного за «проектную политику» страны (аналог ВНИИТЭ — СССР — Россия). Деятельность фонда основана на идее того, что государство и общественные институты должны объяснять людям важность роли архитектуры и дизайна в жизни. Необходимо улучшать вкус и способность к оценке качества. Но фонд не проповедует изящество вкуса или стиля, а пропагандирует важность выбора между хорошим и плохим, по мнению каждого конкретного человека, вкусом. Люди должны понимать, на чем основывается их выбор.

Один из главных проектов Norsk Form — «Дизайн без границ». Выработана идея о создании совместных проектов в странах третьего мира, где дизайн становится инструментом их развития. Публику больше всего интересует дизайн изделий, но это не так важно, важнее показать им, как методы и методология проектирования может быть частью процесса развития. В сфере архитектуры дизайнеры участвуют во многих проектах, особенно градостроительных — связанных с архитектурой и дизайном. Авторы проектов устраивают общественные дискуссии, чтобы планировщики, муниципальные служащие, политики и даже дети лучше понимали, как создается окружающая их городская среда. С целью улучшения среды в 2009 году норвежское правительство приняло государственную архитектурную политику, задействующую 13 министерств, т.е. оно признало, что архитектура «работает» во всех общественных сферах — транспорта, культуры, здравоохранения, торговли. Эта политика определила работу правительства в этой области и уже повлияла на архитектуру как дисциплину [5, с. 33].

Одна из целей работы Norsk Form — включение людей в процесс планирования, обсуждения проектов застроенной среды. Люди лучше понимают, о чем идет речь, участвуют в дебатах, и в результате повышается качество проектов и качество жизни всего населения — что и является для Norsk Form главной задачей. Сейчас в Норвегии разрабатывают государственную политику по дизайну, чтобы использовать его как инструмент для обновления общества. Он часть всего экономического процесса — от производства до продажи товара. С его помощью определяют, какие туристические образы и объекты должны пред-

ставлять страну, а какие — нет. Вот, например, матрешка — это единственный символ России или можно рассмотреть и иные образы? Также есть иной, крайне важный тип «дизайн-политики»: универсальный дизайн, позволяющий каждому равно пользоваться всеми элементами среды. Он включает в себя все — от стула и санузла до дома, вокзала, городской площади.

Рис. 7. Пост весового контроля у фьорда Гуллесфьорд на севере Норвегии. Авт. Haakon Aurlien, 2019

Например, архитектурная политика включает крупномасштабное планирование транспортных систем, что очень важно для городов. Но архитектура воплощается в конкретных объектах, которые должны быть качественными, в том числе на уровне фактуры поверхности, освещения и т.д. (рис. 7). Нельзя забывать об удлинении срока службы постройки, что зависит как от ее прочности, так и от способности к трансформации. [1, с. 74]. И, конечно, качественные, продуманные архитектурные объекты должны отлично выглядеть!

Общая цель программы DOGA состоит в том, чтобы участвующие компании увеличили экспорт и адаптировались к новым требованиям ЕС для циркулярной экономики. Современный европейский рынок требует больше, чем раньше, норвежского дизайна, экологичности, высокого качества стиля жизни и социальных ценностей. С этими концепциями ассоциируются норвежские продукты, производители и дизайнеры, поэтому Innovation Norway и DOGA будут реализовывать программу, рассчитанную на 2021–2025 гг., которая укрепит и обеспечит основу для долгосрочных экспортных инвестиций и которая может привести к совершенно новым проектным решениям для индустрии. Добавление опыта в дизайн и управление брендом является центральным в программе, которая была разработана в сотрудничестве с Norsk Industri, бизнес-кластером Norwegian Rooms и Советом по сотрудничеству в области мебели и интерьера (SMI). Компании-участницы (Aclima и Steni AS) получили советы от Innovation Norway и DOGA, а также понимание инноваций, основанных на дизайне, его методах, которые своими достижениями ставят

потенциального пользователя в центр внимания при разработке новых продуктов или услуг [5, с. 63]. Дизайнеры и архитекторы играют важную роль, когда мы переходим к экономике замкнутого цикла, где ресурсы имеют ограничение. Продукция и здания должны быть спроектированы таким образом, чтобы они имели долгий срок службы и могли быть легко отремонтированы, повторно использованы или переработаны.

Рис. 8. Напольные коврики для интерьеров. Авт. Heymat, 2017

Дизайн и создание бренда важны для создания хорошего клиентского опыта в разных странах. Это стало особенно ясно для Heymat, еще одной компании, получившей место в экспортной программе. Heymat уже добился успеха в Норвегии со своими свежими и функциональными ковриками, разработанными известными норвежскими дизайнерами, но хотел выйти за пределы национальных границ (рис. 8). Следуя экспортной программе, Heymat прочно закрепился на немецком рынке. Северный норвежский производитель ковров теперь может похвастаться собственным интернет-магазином на немецком языке, постоянным вниманием немецкой прессы, номинацией на престижную немецкую награду за дизайн и продажами, превосходящими все ожидания [3, с. 84].

Возможно, одно из самых эффектных появлений норвежского дизайна за последнее время было на выставке трендов Rethink в 2019 году. Это были кубистические модули из дерева, созданные архитектурными студиями Vardehaugen и Aslak Haanshuus. Принимая во внимание экоустойчивость, модули после выставки не выбросили, а перевезли на север Норвегии, где их интегрируют в новые строительные объекты. Как отмечают эксперты, глобальная ориентация на экоустойчивость может стать отличной возможностью для продвижения норвежского дизайна [1, с. 97]. Норвежцы воспитываются с идеей, что вещи должны быть хорошего качества и долго храниться и им не свойственна культура одно-

разового использования, которая характерна для многих других стран. Норвежские дизайнеры хорошо работают с деревом и натуральными материалами. В то же время современные потребители требуют, чтобы предметный дизайн был связан с природой и спокойствием. В этом аспекте у Норвегии есть свои особенности — природные фьорды и северное сияние, культура обработки дерева и камня, умение работать с текстилем и стеклом. Норвегия неизвестна и экзотична для многих. Если удастся продать локальный дизайн еще и отличного качества, то мы увидим норвежский дизайнерский бум в ближайшие несколько лет.

Сильной стороной предметов дизайна и архитектуры Норвегии является ориентированный на человека и целостный подход к решаемым задачам. Дизайнеры и архитекторы обладают опытом, который абсолютно необходим для решения все более сложных задач, с которыми они неизбежно сталкиваются. Независимо от отрасли и сектора, дизайн и архитектура могут раскрыть неиспользованный потенциал для инноваций и создания общечеловеческих ценностей.

Список литературы:

1. *Мартовицкая А.* Норвегия 2000–2020. Архитектурный путеводитель. — Dom Publishers, 2020.

2. *Fallan Kjetil.* Scandinavian Design: Alternative History. — Berg, 2012.

3. *Fiell Charlotte, Fiell Peter.* Scandinavian Design. — Taschen, 2017.

4. *Oriol Anja Llorella.* New Scandinavian Design. TeNeues. — Asensio, Paco, 2005.

5. *Sommar Ingrid*. Scandinavian Style. — Carlton, 2015.

6. URL: https://ru.furniturehomewares.com/2012-08-30-bloom-lamps-by-kristine-five-melvaer (дата обращения: 06.01.2021).

7. URL: https://www.visitnorway.ru/things-to-do/art-culture/design/(дата обращения: 06.01.2021).