

ДИЗАЙН-ДЕБЮТ`2012

НАЗВАНЫ ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

10 декабря были названы имена победителей Международного конкурса «Дизайн-дебют`2012», генеральным информационным партнером которого являлся журнал «МЕБЕЛЬ professional» (смотрите публикации о конкурсе в №№ 8-10 МР).

ОЛЬГА НОВИКОВА
КАЛЕНДАРЬ 2012

RAW_STUDIO
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
«ДИЗАЙН-ДЕБЮТ 2012»

О конкурсе

Международный конкурс молодых дизайнеров «Дизайн-дебют`2012» стартовал 26 марта 2012 г. Конкурс учрежден Международной Школой Дизайна в 1996 г., но в этом году впервые проводился в статусе международного. В нем смогли принять участие студенты вузов, творческих и профессиональных учебных заведений; начинающие дизайнеры, чей трудовой стаж после окончания обучения и начала работы в качестве дизайнера не превышает 5 лет. Работы участников оценивались в номинациях: «Дизайн интерьера (реализованный проект и концепт)», «Графический дизайн», «Ландшафтный дизайн», «Дизайн костюма и аксессуаров», «Предметный дизайн», а также в специальной номинации года «Японская тема в дизайне».

В этом году организационный комитет принял решение отказаться от проведения финальной торжественной церемонии конкурса в пользу виртуальной церемонии и большего присутствия в интернет-пространстве информации о победителях.

В течение месяца Международное жюри в составе преподавателей Central St. Martins College, Chelsea College of Art and Design (Лондон), Международной Школы Дизайна (Москва и Санкт-Петербург), а также известных в профессиональном сообществе людей и представителей медиа-бизнеса по 10-балльной шкале оценивало 606 проектов, вошедших в short list. Участники, чьи работы получили средний балл от 7 и выше по совокупной оценке жюри, стали лауреатами конкурса (награда Design Debut Award).

В итоге победителями 2012 года (награда Project of the Year) стали в номинациях:

- «Графический дизайн» - Ольга Новикова (Украина, Херсон) - «Календарь 2012»;
- «Предметный дизайн» - Андрей Докучаев (Россия, Москва) - Intrigue Lamp (интервью с Андреем мы печатали в № 8 МР).
- «Дизайн интерьера (реализованный проект)» - Стас Полозов (Россия, Санкт-Петербург) - «Рабочий кабинет»;
- «Дизайн интерьера (концепт)» - Василий Бутенко (Украина, Киев) - «Ресторан Twister»;
- «Дизайн костюма и аксессуаров» - Наталья Мищенко (Украина, Львов) - коллекция верхней одежды «Идентификация этно»;
- «Ландшафтный дизайн» - Алена Колесникова (Украина, Одесса) - «Активизация припортового пространства в г. Сенсюр-Мер»;
- в специальной номинации года «Японская тема в дизайне» - Оксана Базанова и Инна Сафиулина (RAW studio, Россия, Самара) - RAW.

Приз зрительских симпатий (People's choice) по итогам голосования в социальных сетях завоевал Андрей Козлов (Россия, Воронеж) с концептуальным проектом «Парк «Дельфин».

Всех победителей ждут призы и подарки, а поездку в Лондон и награду Designer of the Year по совокупной оценке всех поданных конкурсных проектов завоевал Андрей Докучаев.

Всего для участия в конкурсе было предоставлено 1748 проектов от участников из 19 стран мира. Наибольшее количество работ было подано в номинациях: «Графический дизайн» (выше 200), «Предметный дизайн» (140) и «Дизайн интерьера (концепт)» (130). Из представленных проектов в short list вошло 606 работ от 332 участников.

По итогам конкурса будет издан каталог со всеми работами, вошедшими в short list - Design Debut Year Book № 1/2012, - который выйдет в свет в апреле 2013 г.

АНДРЕЙ ДОКУЧАЕВ
УЧАСТНИК КОНКУРСА
«ДИЗАЙН-ДЕБЮТ 2012»

НАТАЛИЯ МИЩЕНКО
УЧАСТНИК КОНКУРСА
«ДИЗАЙН-ДЕБЮТ 2012»

СТАС ПОЛОЗОВ
УЧАСТНИК КОНКУРСА
«ДИЗАЙН-ДЕБЮТ 2012»

АЛЕНА КОЛЕСНИКОВА
УЧАСТНИК КОНКУРСА
«ДИЗАЙН-ДЕБЮТ 2012»

АНДРЕЙ КОЗЛОВ
УЧАСТНИК КОНКУРСА
«ДИЗАЙН-ДЕБЮТ 2012»

Matteo Бьянки (Matteo Bianchi)

Ася Когель

Елена Лазарева

Евгения Миро

- ▶ Члены жюри отметили высокий уровень конкурсных работ и прокомментировали работы участников.

Маттео Бьянки (Matteo Bianchi),

дизайнер, преподаватель Колледжа Челси Лондонского университета искусств, Лондонской школы экономики и политических наук (LSE) (Лондон): «Для меня участие в конкурсе в качестве члена жюри - большая честь. Работы, которые я рассмотрел, потрясли меня разнообразием и оригинальностью, и особенно приятно удивили конструктивные и цветовые решения дизайн-проектов общественных помещений».

Ася Когель,

основатель и дизайнер Модного Дома KOGEL, член Союза дизайнеров России, куратор направления «Дизайн костюма» в Международной Школе Дизайна (Санкт-Петербурге):

«Порадовал общий, достаточно высокий уровень работ участников в номинации «Дизайн костюма и аксессуаров». Мне есть с чем сравнивать, ведь я неоднократно являлась членом жюри разных конкурсов дизайнеров. Очень многие авторы тонко и свежо чувствуют тенденции, являясь новаторами и экспериментаторами. Делать интересные и актуальные сегодня и завтра вещи, которые хочется носить и купить, на мой взгляд, - это и есть быть дизайнером».

Елена Лазарева,

магистр искусств, художник и дизайнер, креативный директор WK School of Art and Design (Лондон): «Очень, очень много талантливых работ, и особенно мне приятно видеть проекты, которые имеют целью улучшение качества жизни не только отдельного человека (заказчика), но сообщества людей. В проектах кроме интерьеров, графики, предметов одежды и ландшафтов, которые красивы, содержатся и глубокие идеи, нестандартные решения поставленных перед дизайнерами задач. Приятно видеть не только коммерческие работы, но и обилие социальных проектов».

Евгения Миро,

художник и дизайнер, работающий для Домов Мод и ведущих французских и итальянских брендов La Maison Hermès, Naviland, Etamx de Longny, Pierre Frey, J.Seignolles, Provasi (Париж): «Хочу выразить благодарность организатору конкурса «Дизайн-дебют» - Международной Школе Дизайна - за поддержку молодых дизайнерских сил России и ту огромную, невидимую на первый взгляд работу в организации столь нужного и важного конкурса, который дает прекрасную возможность на равных условиях в соревновании увидеть свой художественный потенциал - как сильные, так и слабые стороны. Мне было по-настоящему интересно познакомиться с представленными проектами. Много крепких и практически завершенных работ, и среди них - уже готовых для производства. Что приятно, есть вдумчивые и масштабные проекты. Но все же в целом хочется пожелать начинающим дизайнерам ставить более серьезные задачи при создании образов в своих проектах - как тематически, так и при использовании художественных средств. Кроме того, следует учитывать немаловажный фактор - понимание того, как производственные возможности помогут воплотить идею».

ПОБЕДИТЕЛИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ НОМИНАЦИИ ГОДА «ЯПОНСКАЯ ТЕМА В ДИЗАЙНЕ» -

Оксана Базанова и Инна Сафиуллина
(RAW studio, Россия, Самара)

СКВОРЕЧНИК

Специальная номинация конкурса «Японская тема в дизайне»

В основу концепции проекта легли эстетические принципы японского искусства: ваби-саби (скромность, одиночество, архаичность), югэн (интуитивное, предполагаемое, неявное) и аварэ (печальное очарование вещей, состояние естественной гармонии).

Проект состоит из трех экспозиций: «Лес», «Поле» и «Река», каждой из которой присуца философия обозначенной темы. Часть объектов из трех экспозиций была реализована: стул с плетением, войлочное кресло, торшер, скворечник и пни с ручками. В войлочное кресло человек погружается, словно в заросли. Мягкая съемная часть выполнена из войлока.

Скворечник сделан из голубой глины традиционным ленточно-жгутовым способом. К пням, оставшимся от спиленных старых деревьев, прикручены дверные ручки. Таким образом, их удобно переносить и можно использовать как сиденье или подставку.

Многие начинающие дизайнеры еще в процессе обучения специальности стремятся объединяться, работать в команде и реализовывать совместные проекты. Оксана Базанова и Инна Сафиуллина, выпускницы Самарского государственного архитектурно-строительного университета, представили на конкурс «Дизайн-дебют`2012» несколько работ в специальную номинацию года «Японская тема в дизайне».

Оксана и Инна, с чего началась ваша работа в качестве дизайнеров и как появилась идея объединиться в студию?

В текущем году мы окончили обучение по специальности «Дизайн среды». Это очень обширная область, где изучаются разные направления - от архитектуры и ландшафтного дизайна до графического и промышленного дизайна. В процессе обучения мы пробовали различные сферы, но поняли, что предметный дизайн нам ближе всего, поэтому для дипломной работы выбрали именно это направление. Для выполнения работы мы решили объединиться, и заодно показали ее на конкурсе от имени RAW studio.

Представленные на конкурс объекты очень интересны. Расскажите, как они были реализованы?

Все предметы мы изготавливали сами. Так как нас никто не спонсировал, то бюджет был ограничен. Все объекты выполняли фактически из подручных материалов, собственными руками. Мы искали наиболее дешевые способы реализации (например, ножки для войлочного кресла были откручены от ста-

рой советской кровати, практически найденной на мусорке). Сами шили чехлы, отливали формы из гипса, лепили скворечник, делали плафон для лампы и т. д. При создании некоторых объектов нам помогали друзья. Однако для изготовления металлического каркаса для стула или треноги для торшера нам понадобилась помощь специалистов.

Изготовление объектов носило экспериментальный характер, поскольку мы не знали, что именно получится в итоге, будут ли они удобными. Некоторые идеи появились непосредственно в процессе изготовления предметов. Результат нас очень порадовал, мы получили большое удовольствие от самого процесса создания.

Чем обусловлен ваш интерес к японской тематике?

Нас вдохновляют традиционные технологии и ремесла. А японский дизайн всегда отличался особым вниманием к традициям. В процессе знакомства с японской культурой нас впечатлило, как сложные философские идеи, лежащие в основе искусства, находят удивительно простое материальное воплощение.

Как вы приняли решение участвовать в конкурсе и что ожидаете от него?

Считаем, что пока ты студент, нужно обязательно участвовать в различных конкурсах - это хороший способ начать реализовывать свои способности. Кроме того, конкурсы помогают объективно оценить собственный профессиональный уровень. Узнав, что в конкурсе Design Debut в этом году будет специальная номинация «Японская тема в дизайне», сразу поняли - это очень подходит к тому, что мы делаем. Поэтому и решили поучаствовать. Конечно, мы надеемся, что наша работа получит общественный резонанс, возможно, наши объекты заинтересуют кого-то, и мы получим предложение о сотрудничестве.

Наталья Ионова

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ДИЗАЙН-ДЕБЮТ`2012» В НОМИНАЦИИ «ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА (КОНЦЕПТ)»

Василий Бутенко (Украина, Киев)

Награду Project of the Year в номинации «Дизайн интерьера (концепт)» завоевал молодой талантливый дизайнер из Киева Василий Бутенко, с работами которого дизайнерское сообщество уже хорошо знакомо. Для участия в конкурсе Василий предоставил три проекта в номинацию «Дизайн интерьера (концепт)» и пять работ в номинацию «Предметный дизайн». Все проекты попали в short list и по итогам голосования Международного жюри получили высокий средний балл.

Давно ли вы интересуетесь дизайном, с чего все начиналось?

Дизайном интересуюсь около пяти лет. Начиналось все как у всех: учеба, работа, увлечение.

Расскажите о работе над конкурсными проектами. В течение какого времени они создавались?

Сложно говорить о времени, я никогда не ставил себе временные рамки, главное - это конечный результат и его качество. Бывает, все происходит быстро и просто, а бывает - длится месяцами и отнимает кучу сил и времени, как было с лампой Mess.

Что для вас приоритетнее: предметный дизайн или дизайн интерьера?

Безусловно, предметный дизайн.

Есть ли у вас кумиры и откуда берется вдохновение для творчества?

Дизайнеров, чьи работы меня вдохновляют, очень много. Сложно будет их перечислить, да и в этом нет смысла. В работе каждого есть индивидуальность, а индивидуальность - это то, что я уважаю в дизайне больше всего. Ну, а вдохновляет меня жизнь и все что ее окружает.

Каковы ваши творческие планы?

Сложный вопрос, они постоянно меняются, за ними не угнаться.

Что вы ожидали от участия в «Дизайн-дебюте»? Участвовали ли ранее в аналогичных конкурсах?

От конкурса «Дизайн-дебют» ожидал того же, что, наверное, и каждый участник - победы. В этом году я также участвовал в конкурсе Ukrainian Design: The Very Best Of, 2012 - занял первое место.

Наталья Ионова

SHORT LIST DESIGN DEBUT AWARD 2012

Андрей Максимов–Павлычев (Россия, Саратов)

Андрей Максимов–Павлычев из Саратова не новичок в творчестве, но в качестве дизайнера интерьера работает совсем недавно. Для участия в Международном конкурсе «Дизайн-дебют» Андрей представил четыре дизайн-проекта общественных помещений, реализованных в его родном городе. Все они вошли в short list конкурса, две работы завоевали призы Design Debut Award 2012.

Андрей, расскажите, как и когда началась ваша деятельность в качестве дизайнера, где учились?

В свое время окончил художественную школу, получил медицинское образование. Долго искал себя и четыре года назад по счастливой случайности реализовал свой первый дизайн-проект. С тех пор не представляю свою жизнь без дизайна интерьера.

По своей натуре всегда был художником. С 2001 г. очень увлекался художественным творчеством. Живописные, графические работы и арт-объекты, созданные в этот период, представлял на выставках в художественных музеях и галереях в России и за рубежом. Сейчас работы хранятся в частных коллекциях.

Где реализованы представленные на конкурс проекты? Какие были трудности в ходе реализации?

На конкурс представил интерьеры двух кофеен сети «Кофе и шоколад» и двух ресторанов паназиатской кухни «Сеул». Все дизайн-проекты были реализованы в Саратове. Трудности? Их нет. Когда ты занимаешься любимым делом, каждое мгновение приносит только радость.

Номинация «Дизайн интерьера (реализованный дизайн-проект)»

Кофейня «Кофе и шоколад». Это первая в Саратове альтернативная выставочная площадка для молодых художников. Вот так после долгих переговоров с заказчиком я его убедил сделать микс общепита и музейного пространства. Кофейня состоит из двух этажей. Удобная система креплений и освещения позволяет проводить масштабные выставки. Кроме выставочного пространства в заведении есть свои фишки: перед окнами установлены телескопы, которые позволяют влюбленным парочкам любоваться на звездное небо.

За основу взяты работы Альфонса Мухи. Несколько залов объединены книжным шкафом, что создает эффект старинной библиотеки или кабинета. Многие вещи в интерьерах я делаю своими руками, как например обои на стенах (по мотивам работ А. Мухи). Вот такое прочтение модерна... Архитектурная часть проекта сделана совместно с Ритой Талааласовой.

Публиковались ли где-то ранее ваши работы? Может быть, вы принимали участие в других конкурсах?

Ранее свои работы не публиковал, так как всегда был очень увлечен воплощением задуманных проектов, наработкой опыта, осуществлением творческих идей.

Чем вдохновлялись при создании проектов? Был ли бриф от заказчика?

В процессе работы не было давления со стороны заказчиков в выборе темы и идеи дизайн-проекта. Благодаря полному доверию заказчиков и четкому брифу удалось воплотить все творческие замыслы.

Что ожидаете от участия в конкурсе «Дизайн-дебют»?

Только сейчас понял, для чего я создан, и это счастье! Хочу продолжать учиться и иметь возможность воплощать свои идеи, которые невозможно реализовать в Саратове. Надеюсь, что участие в конкурсе поможет мне в этом.

Наталья Ионова

ЯПОНСКИЙ ДИЗАЙН

ДРЕВНИЕ ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ

ЮКИО ХАСИМОТО
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ УНИВЕРСИТЕТА ИСКУССТВА
И ДИЗАЙНА ДЗЭСИБИ И УНИВЕРСИТЕТА ИЗЯЩНЫХ
ИСКУССТВ И МУЗЫКИ ПРЕФЕКТУРЫ АЙТИ

В этом году специальной номинацией в конкурсе «Дизайн-Дебют`2012» стала «Японская тема в дизайне». Работу жюри по оценке претендентов возглавил известный японский дизайнер Юкио Хасимото, основатель «Хасимото Юкио Дизайн-студио», преподаватель Университета искусства и дизайна Дзёсиби и Университета изящных искусств и музыки префектуры Айти, член JCD (японской ассоциации дизайнеров).

Что же такое дизайн по-японски? Старые традиции чайной комнаты, философия «дзен», шорох крыльев бабочки или передовые технологии и умопомрачительные электронные новинки? Как преодолевать сложности в работе с заказчиками, и где искать вдохновение? Об этом мы спросили господина Хасимото.

Насколько сегодня в интерьерном дизайне востребован стиль «современной традиционной Японии» - «Гэндай-но ва»?

Дело в том, что на протяжении всего XX века в Японии практически не наблюдался интерес к собственно японской культуре. Все было поглощено заимствованием культурных традиций из Европы, Америки... К примеру, если взять любой журнал этого времени, найти информацию о чем-то японском там было практически невозможно. Все заполнялось информацией об Италии, Америке. Но с наступлением XXI века неожиданно возросло количество материалов о японской культуре и собственных оригинальных технологиях. Классические интерьеры в традиционном японском стиле интересны мне, прежде всего, с точки зрения понятия их гибкости, мобильности, подвижности... Думаю, это самое замечательное свойство японской архитектуры.

Что, по сути, представляет собой традиционный японский дом? Это комбинация таких составляющих, как: деревянные опоры, брус, потолочная балка, сёдзи, фусума. И все это легко трансформируется, то есть обладает высокой подвижностью. Может видоизменяться по желанию. Это основные принципы, лежащие в основе традиционного, можно сказать, «старинного» японского стиля.

Будем помнить о них, но сейчас отложим пока в сторону. Оставим только главный принцип - подвижность пространства. И если отталкиваться от него, то поле для творческого развития будет поистине безгранично. Тогда можно не привязываться к конкретным элементам. Можно по аналогии с ними, но вместо них использовать подвижный занавес, который бы перемещался не в вертикальном, а в горизонтальном направлении. Или как совсем уж смелую идею можно использовать, например, лазерную проекцию. Иногда я думаю, а как идею стиля «гэндай-но ва» можно было

бы обыграть, получи я возможность сделать проект, например, где-нибудь в Европе? Ведь европейская архитектура по большей части имеет четко определенные, законченные формы. И это по-своему хорошо. А если попробовать сочетать мой принцип подвижности, трансформируемости именно с такими формами, при этом используя местные отделочные технологии и материалы? Получился бы очень смелый и интересный эксперимент, как мне кажется...

Каковы ваши личные предпочтения, и как бы вы могли охарактеризовать собственный стиль?

Собственный стиль? Как вам сказать... Я работаю в самых разных направлениях. С точки зрения формы, у меня, наверное, определенных предпочтений нет. Но, вероятно, моей отличительной особенностью можно считать страсти к натуральным материалам, стремление преподнести их в наиболее выгодном свете, раскрыть их естественную красоту.

Кого вы считаете своими учителями и кто оказал наибольшее влияние на ваше творчество?

Своим учителем считаю великого реформатора чайной церемонии мастера Сэн-но Рикю, создавшего также эталонный домик для чайной церемонии - квинтэссенцию японского стиля. В студенческие годы меня поразило посещение его чайной комнаты «ТАЙ-АН» в Киото. Это совершенно миниатюрное пространство, размером всего в два татами, в котором для меня заключен целый микрокосм. Тогда я почувствовал, насколько авангардны его идеи. Я получил сильное впечатление не от ощущения старины, а напротив, мне показалось, что эта чайная комната проникнута духом чего-то необыкновенно нового, передового и авангардного. Это было невероятно: я видел перед собой дизайн, стоящий как бы над временем, вне его рамок. И это было прекрасно!

Из тех, кто поразила меня с первого взгляда, можно назвать мексиканского архитектора Луиса Баррагана. Он ушел из жизни относительно недавно. Мне его архитектура с первого знакомства показалась необычайно красивой. «Как он этого добивается?» - думал я. Еще с со студенчества искал возможность побывать в Мексике, чтобы увидеть все своими глазами. И вот, наконец, не так давно, всего 3-4 года назад, мне удалось это сделать. Я побывал на его родине и осмотрел многие его архитектурные объекты. Это было незабываемо! Его чувство света и тени - нечто потрясающее! Но поскольку это Мексика, цвета там очень своеобразные - много розового, голубого, зеленого. В общем, яркого, конечно. Просматриваются и национальные мексиканские черты. Но каково соотношение цвета и тени! Как они играют на поверхностях! Лично я чувствую в творчестве Луиса Баррагана что-то очень родственное, близкое японскому духу.

Еще с большим уважением отношусь к творчеству известного дизайнера одежды Иссе Миякэ. Это не архитектура, это мир моды, но все равно. Он постоянно работает в области поиска новых материалов и всегда предлагает что-то очень необычное, интересное, передовое. И делает это с большим вкусом и великолепным чувством меры. Вот, например, его известная технология «плиц-плиц» (pliz-plitz). Она имеет корни в японской культуре. И он смог усовершенствовать ее, и более того, сделать очень привлекательной с точки зрения современной моды. Мне очень импонирует такой подход, такой творческий метод.

Как вы работаете с заказчиками?

В действительности практически у каждого заказчика есть определенное видение, просто зачастую бывает сложно его выразить. Я вижу свою задачу в том, чтобы разговорить его и в процессе этого общения раскрыть, выудить нераскрытые замыслы. Даже маленького фрагмента мне бывает достаточно для запуска механизма работы. Это как проблеск, как озарение! Я очень ценю такие «случайные» находки! А потом часто бывает, что само место, площадка объекта уточняют то или иное решение или корректируют его. Очень важен именно первоначальный момент поиска озарения, зацепки, которая может родить вдохновение.

Что в первую очередь необходимо для творчества и где можно найти вдохновение?

Дизайнеру очень важно постоянно улавливать новые тенденции, новые веяния, чтобы не застывать в каком-то одном направлении и стиле. Нет, конечно, для мастера очень важно умение всегда качественно воспроизвести какой-то модельный образец. И собственный творческий почерк никто не отменял. Но я говорю о другом. Дизайнеру лучше всегда поддерживать внутреннее пространство для нового. Тогда он сможет воплощать максимум того, на что способен.

Также важно постоянно испытывать потребность в новой информации. Не приглушать чувство здорового голода до новизны во всем. Постоянно чувствовать подъем, работать весело и с душой, получать удовольствие от процесса. Не отрицать слету то, что кажется поначалу противоречащим собственным взглядам, а продолжать искать во всем ценное зерно. И даже более того, подталкивать себя к знакомству с чем-то, выходящим за пределы привычного понимания. В тех вещах, которые изначально или заведомо не нравятся, настойчиво искать что-то, заслуживающее внимание. Поверьте, на этом пути порой встречаются потрясающие открытия! Любить привычное - дело не трудное. С этим справится любой. Мне же представляется более интересным постоянно исследовать, например, те образцы архитектуры, которые находятся вне моего органичного поля зрения, и в них отыскивать элементы восхищения и вдохновения!

Материал подготовлен на основе интервью с Татьяной Наумовой для Международной Школы Дизайна

