

Эссе на тему «Алессандро Мендини. Редизайн-это я»

Т.К. Вахитов¹

¹Казанский государственный архитектурно-строительный университет,
г. Казань, Россия

Аннотация. Алессандро Мендини (Alessandro Mendini) – итальянский художник, дизайнер и архитектор. Он является одним из основателей движения «радикального дизайна» и одной из ключевых фигур в истории итальянского дизайна. Мендини известен своими экспериментами с новыми материалами и технологиями, а также своим подходом к дизайну как к искусству. В своих работах он часто использует яркие цвета, необычные формы и сюрреалистические образы. Целью статьи является изучение Алессандро Мендини как художника, который стал основателем стиля «редизайн». Исследование посвящено анализу культурного взаимодействия в рамках творчества А. Мендини, его авторского метода работы и рассмотрению ключевых предметов искусства, разработанных им. Кроме того, описываются инновационные подходы к изменению внешнего облика предметов быта и не только. Особое внимание уделяется роли редизайна, как ключевой особенности в творчестве Алессандро Мендини.

Ключевые слова: дизайн архитектурной среды, редизайн, дизайн предметов, китч, радикальный дизайн

Для цитирования: Вахитов Т.К. Эссе на тему «Алессандро Мендини. Редизайн-это я» // Архитектура. Реставрация. Дизайн. Урбанистика, 2023, 2 (2), с. 117-123.

Essay on "Alessandro Mendini. Redesign is me"

T.K. Vakhitov¹

¹Kazan State University of Architecture and Civil Engineering, Kazan, Russia

Annotation. Alessandro Mendini is an Italian artist, designer and architect. He is one of the founders of the “radical design” movement and one of the key figures in the history of Italian design. Mendini is known for his experiments with new materials and technologies, as well as his approach to design as an art. In his works, he often uses bright colors, unusual shapes and surreal images. The purpose of the article is to study Alessandro Mendini as an artist who became the founder of the redesign style. The research is devoted to the analysis of cultural interaction within the framework of Mendini's creativity, his author's method of work and consideration of key art objects developed by him. In addition, innovative approaches to changing the appearance of household items and not only are described. Special attention is paid to the role of the redesign as a key feature in the work of Alessandro Mendini.

Keywords: architectural environment design, redesign, object design, kitsch, radical design

For citation: Vakhitov T.K. Essay on "Alessandro Mendini. Redesign is me" // Architecture. Restoration. Design. Urban Science, 2023, 2 (2), pp. 117-123.

Алессандро Мендини как яркая личность редизайна. Китчем называют какую-то аляповатую, странную, безвкусную вещь [1]. Алессандро Мендини, ключевая фигура итальянского дизайна, называл свои творения китчем с нескрываемой гордостью, а себя именовал «Арлекином, призванным радовать людей»¹. Алессандро Мендини родился в 1932 году в Милане, получил архитектурное образование. В 1960-е годы работает в архитектурном бюро «Nizzoli Associati», главным образом, в качестве координатора проектных групп². Модернизм, когда-то смотревший в будущее, становится вчерашним днём, освобождая дорогу молодым авангардным направлениям, которые кипят новыми идеями и стремятся переосмыслить саму задачу дизайна. Самыми заметными и влиятельными из них становятся анти-дизайн и радикальный дизайн, к которому примыкает А. Мендини [2-4]. А. Мендини начинал радикально, но с юмором. Пренебрежение эргономикой и функциональностью, свойственные постмодернизму, он стремился довести до абсурда, намеренно проектируя бесполезные в быту предметы. Таким образом была создана отдельная школа Global Tools (рис.1), одним из основателей которой являлся и сам А. Мендини.

Рис.1. Группа GlobalTools в состав которой входил Алессандро Мендини.
(Источник: <https://worldarchitecture.org/architecture-news/ccfc/salt-released-global-tools-1973-1975.html>)

Бунтарская натура архитектора ярко проявилась на рубеже 60-70-х годов. Пока представители классических школ дизайна разрабатывали «элегантные» предметы, молодые специалисты, в числе которых был и Алессандро Мендини, предпочитали экспериментировать с формой и цветом. Итогом творческой деятельности Алессандро стал журнал о пострадикальном дизайне под названием «Modo»³.

¹ <https://kulturologia.ru/blogs/171119/44691>

² <https://famous.totalarch.com/mendini>

³ <https://www.angstrem-mebel.ru/blog/eksperty-/266014>

Одним из ключевых событий в жизни А. Мендини является его участие в движении «Итальянский дизайн» в 1980-х. Вместе с другими дизайнерами, такими как Гаэтано Пеше и Марио Беллини, А. Мендини стал одним из самых влиятельных представителей итальянского дизайна, который определял стиль и тенденции того времени. Он внес огромный вклад в современное искусство, многие из его работ находятся в музеях и коллекциях по всему миру. Будучи дизайнером, архитектором, критиком и теоретиком, он стал одним из выдающихся деятелей «нового дизайна».

Творческий метод Алессандро Мендини. С именем Алессандро Мендини зачастую ассоциируется понятия «редизайн» [5]. Именно на понятии «редизайн» и строится творческий метод А. Мендини как художника. Основной особенностью «редизайна» является переосмысление существующих предметов быта и не только с целью создания нового при помощи добавления акцентных элементов. Вследствие этого переосмысленный предмет становится похожим на объект современного искусства [6-8]. Так, например, А. Мендини преобразил стул Тонета (рис.2).

Рис.2. Стул Тонет, изменённый Алессандро Мендини
(Источник:

https://media.mutualart.com/Images/2022_04/24/19/194145566/245ecbc7-ba00-4da8-98d7-11a1ab7a288c.jpeg)

Рис.3. Кресло «Proust»
(Источник:

<https://files.clemaroundthecorner.com>)

Также одной из самых известных работ Алессандро Мендини стало преобразование кресла 18 века- кресло «Proust» (рис.3), выпущенное для группы «Алхимия» в 1978 году [9,10]. А. Мендини объяснял причину выбора такого необычного названия для кресла, отсылающее к Марселю Прусту⁴, французскому писателю, представителю модернизма в литературе, тем, что

4

[URL:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82.%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%82.%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C)

именно в таком виде оно бы понравилось романисту. Впоследствии кресло перевыпускалось несколько раз- в 1993 году под маркой «Cappellini», в 2005 году кресло увеличилось до трех метров, как в ширину, так и в высоту и длину. В 2011 году «Magis» выпустил коллекцию пластиковых кресел «Proust» для дома и луга: белых, черных, оранжевых, красных, синих, зеленых, фиолетовых. А в 2014-м компания «Robot City» представила очередную версию кресла Пруста из цельного куска белого каррарского мрамора.

Главными отличительными особенностями в творчестве Мендини являются:

- важность исторического контекста и значение внешнего вида;
- использование ярких,-цветов;
- свежесть и вольность в формообразовании предметов;
- пренебрежение эргономикой и функциональностью в разработке дизайн-объектов;
- устранение границ между искусством и дизайном;
- ироничность и сатира в преображении объектов дизайна.

В своих работах А. Мендини часто использовал необычные материалы и формы, чтобы создать уникальные и запоминающиеся объекты. Что касается именно направления «редизайн», то прежде всего – это сатирическое преобразование известнейших объектов дизайна, работа с переосмыслением внешнего облика, иногда в корне меняющего изначальную эстетику. Работы, выполненные в этом ключе, символизируют оптимистичное отношение мастера к жизни, а также возможность продления жизни объектам не только в качестве «музейной консервации», когда предмет дизайна становится экспонатом выставочной галереи, а подвергается переосмыслению и вместе с тем получает новую жизнь.

В настоящее время, его идеи о редизайне продолжают влиять на работу многих современных дизайнеров. Среди них можно выделить следующих:

Филипп Старк (род. 1949) – французский дизайнер, известный своими работами в области мебельного дизайна и интерьеров. Его проекты основаны на радикальном переосмыслении уже существующих объектов. Например, он переосмыслил дизайн королевского кресла, превратив его в прозрачный стул Louis Ghost.

Мартен Баас (род. 1978) – нидерландский дизайнер, работающий в области промышленного дизайна. М. Баас почувствовав образ, сразу же приступает к работе: скручивает, сгибает, ломает и жжет⁵. Один из его известных проектов серии «Smoke»– редизайн стула «Hill House», выпущенный Чарльзом Макинтошем

⁵ <https://www.interior.ru/design/168-marten-baas-samyj-opasnyj-dizajner-evropy.html>

Мартино Гампер (род.1971) – родившийся в Италии дизайнер из Лондона, получивший международное признание благодаря своему проекту «100 стульев за 100 дней». Эта группа работ была выставлена в 2007 году в Лондоне, на Миланской триеннале в 2009 году и в YBCA в Сан-Франциско в конце 2010 года. Она также была опубликована издательством Dent-de-Leone в виде книги, недавно переизданной в виде карманного издания. Проект «100 стульев» был описан М. Гампером как «3D-рисунок» и типичен для практики М. Гампера в том смысле, что он демонстрирует пренебрежение историческими стандартами дизайна гармонии и симметрии. М.Гампер считает, что идеального стула не существует⁶.

Марсель Вандерс (род. 1968) – бельгийский дизайнер, занимающийся дизайном мебели и интерьеров. В своих проектах Вандерс часто обращается к принципам редизайна для создания эстетически привлекательных и функциональных объектов. Например, в своей работе над стулом «Eames Style Chair».

Заключение

Алессандро Мендини, как важная фигура итальянского дизайна, отразил в своем творчестве лучшие проявления редизайна как самостоятельного стиля, непохожего на другие. В своих работах А. Мендини удалось не только сохранить историческую значимость объекта, но и привнести новое, яркое, необычное. А. Мендини, как автор и художник, смог показать каким ярким способом возможно дать вторую жизнь объектам проектирования с учётом сохранения истории самого предмета, показывая свою искреннюю оптимистичность и любовь к жизни. Своим инновационным подходом к проектированию, Алессандро Мендини удалось превратить «устаревший» объект в предмет современного искусства. Разработанный творческий метод задал вектор развития и преобразования дизайн-объектов и для других известных дизайнеров, продолжающие принципы формообразования в контексте переделки объектов. Современные дизайнеры, перенявшие и применившие опыт проектирования «редизайна» на собственные разработки могут считаться творческими наследниками Мендини.

⁶ URL:https://en.wikipedia.org/wiki/Martino_Gamper

Список литературы

1. Ващук О. А. Китч и мета нарративы современного дизайн-проектирования // Вестник Санкт-Петербургского университета. Искусствоведение. – 2013. – № 1. – С. 211-223. – EDN PXZUPV.
2. Марьин А. В. Итальянский "радикальный дизайн" и "антидизайн" 1960-х – 1970-х // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. – 2013. – № 1. – С. 211-222. – EDN QOZGXP.
3. Михайлова А. С., Михайлова П. А. Антидизайн как стилевое течение // Дизайн-ревю. – 2013. – № 1-2. – С. 88-94. – EDN VFMQLT.
4. Аронов В. Р. Итальянский дизайн в современной визуальной культуре // Искусствознание. – 2009. – № 3-4. – С. 357-397. – EDN JSECLV.
5. Краснощеков В. А., Белько Т. В. Редизайн и ретродизайн как методы создания произведений современного искусства и дизайна // Обсерватория культуры. – 2020. – Т. 17, № 6. – С. 594-605. – DOI 10.25281/2072-3156-2020-17-6-594-605. – EDN YWTZSH.
6. Конькова Л. Е., Шкотова О. В. Итальянский дизайн в современном интерьере // Центральный научный вестник. – 2018. – Т. 3, № 10(51). – С. 73-75. – EDN XOSEKL.
7. Кулеева Л. М. Искусство интерьера - искусство ремесла // Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета. – 2011. – № 4(18). – С. 39-45. – EDN OKGCKR.
8. Хабибуллин, Ф. Ш., Хабибуллина З. Р. Интерьер внутренних помещений зданий как часть жизни человека // Архитектура. Реставрация. Дизайн. Урбанистика. – 2023. – № 1(1). – С. 111-117. – EDN TOBCNX.
9. Аронов В. Дизайн в культуре XX века. 1945-1990 // Архитектура. Строительство. Дизайн. – 2014. – № 3(76). – С. 95-99. – EDN SUCEKF.
10. Васильев, Н. Ю. Архитекторы и дизайн 1960-90 годов // Архитектура и строительство России. – 2007. – № 9. – С. 31-38. – EDN KAJHAD.

References

1. Vashchuk O. A. Kitsch and meta-narratives of modern design // Bulletin of St. Petersburg University. Art history. – 2013. – No. 1. – P. 211-223. – EDN PXZUPV.
2. Maryin A.V. Italian “radical design” and “anti-design” of the 1960s – 1970s // Decorative art and object-spatial environment. Bulletin of the RGHPU named after. S.G. Stroganov. – 2013. – No. 1. – P. 211-222. – EDN QOZGXP.
3. Mikhailova A. S., Mikhailova P. A. Anti-design as a style movement // Design review. – 2013. – No. 1-2. – pp. 88-94. – EDN VFMQLT.
4. Aronov V. R. Italian design in modern visual culture // Art history. – 2009. – No. 3-4. – pp. 357-397. – EDN JSECLV.

5. Krasnoshchekov V. A., Belko T. V. Redesign and retrodesign as methods for creating works of contemporary art and design // *Observatory of Culture*. – 2020. – Т. 17, No. 6. – P. 594-605. – DOI 10.25281/2072-3156-2020-17-6-594-605. – EDN YWTZSH.

6. Konkova L. E., Shkotova O. V. Italian design in a modern interior // *Central Scientific Bulletin*. – 2018. – Т. 3, No. 10(51). – pp. 73-75. – EDN XOSEKL.

7. Kuleeva L. M. The art of interior - the art of craft // *News of KSUAE*. – 2011. – No. 4(18). – pp. 39-45. – EDN OKGCKR.

8. Khabibullin, F. Sh., Khabibullina Z. R. The interior of buildings as part of human life // *Architecture. Restoration. Design. Urban science*. – 2023. – No. 1(1). – pp. 111-117. – EDN TOBCNX.

9. Aronov V. Design in the culture of the twentieth century. 1945-1990 // *Architecture. Construction. Design*. – 2014. – No. 3(76). – P. 95-99. – EDN SUCEKF.

10. Vasiliev, N. Yu. Architects and design of 1960-90 // *Architecture and construction of Russia*. – 2007. – No. 9. – P. 31-38. – EDN KAJHAD.