

Интервью с участниками проекта RDP: Beijing edition

1. Что для вас является основными принципами современного дизайна? На чем строится концепция вашего дизайна?

Анна Малякина: Для меня дизайн – это прежде всего функциональность и эргономика. Особенно интересно было из 38 квадратов небольшой квартиры в центре Москвы сделать многокомнатную квартиру, где всё разбирается и собирается. Вот на таких объектах и проверяются твои силы и возможности, когда ты должна подумать о том, как это помещение будет использоваться и трансформироваться 24 часа в сутки для всех членов семьи, включая собаку.

Екатерина Елизарова: При создании нового продукта мне важны эстетика формы, идеальное воплощение, коммерческая успешность. Я должна постоянно совершенствоваться, создавать что-то новое. Это, надо сказать, очень увлекательный процесс.

Тарас Желтышев: Принцип современного дизайна - практичность, изящество форм, современность, красота и изюминка, которая делает дизайн самодостаточным. В своей работе я проектирую образ, наполняю его функциональностью и эстетическим видом.

Алекс Петунин: Основными принципами современного дизайна являются, на мой взгляд, наилучшее сочетание формы и функции, оригинальность и свобода выражения. Концепция моей работы строится на следовании своему чувству красоты и возможности применения новейших технологий в изготовлении.

2. Можно ли, по вашему мнению, говорить о существовании национального дизайна (например, итальянского, голландского, японского и т. п.) и его особенностях в современном глобализированном мире, когда дизайнеры из разных стран работают по всему миру, постоянно перемещаются? Проводите ли вы границу между западным и восточным дизайном?

А. М.: В современном мире границы настолько размываются год за годом, люди переезжают, обмениваются мнениями, культурами и всё это влияет на то, что происходит в дизайне. Можно скорее говорить о существовании стилей, характерных для каждой страны особенностей. И дизайнеры, как губки, впитывают

это и, пропуская через себя, адаптируют под конкретный проект или заказчика.

Е. Е.: В эпоху глобализации, заимствований и унификации сложно говорить о “национальном” дизайне. Размыты континентальные границы дизайна, весь процесс давно стал «западоориентированным». И это вполне объяснимо. Там сформировался рынок, отточены технологии производства, сбыта, пиара. Но в срезе еще можно выделить отличительные черты. Как акцент в речи иностранца. Чистый, минималистичный японский дизайн, лощеный и эффектный итальянский, утонченный французский. Но решающими все же остаются талант, амбиции и трудоспособность мастера.

Т. Ж.: Да, конечно, есть границы между дизайном Запада и Востока, но и влияния, смешения тоже существует, причем ведут к прогрессивному развитию.

А. П.: Я думаю, что границы всё ещё существуют, но постепенно растворяются. Национальные особенности творчества в дизайне заменяются индивидуальными особенностями дизайнера, который это творчество создает. Если раньше можно было говорить больше о странах, то сейчас и в будущем больше будут говорить об именах.

3. Над какими проектами сейчас работаете вы? Расскажите немного о своих планах на ближайшее будущее.

А. М.: В России, Белоруссии я проектирую в основном частные виллы и апартаменты, которые потом комплектую, закупая все составляющие у производителей Китая. Там у меня достаточно разносторонняя творческая работа, так как я сотрудничаю с разными китайскими дизайн-студиями, кооперируюсь с ними под конкретные объекты, где заказчику нужно что-то новое, с европейским видением. В творческом плане меня не ограничивают, только корректируют идеи правилами феншуй и бюджетом клиента. После проекта Музея экологии будущего в 2012 году, заказчиком которого был крупный концерн по переработке отходов в Китае, меня так увлекла тема экологии, что я решила посветить ей несколько проектов уличной мебели из мусора. Теперь я официально иностранный дизайнер, сотрудничающий с концерном, в составе которого около 20 фабрик по переработке отходов в Китае.

Е. Е.: На сегодняшний день я веду несколько крупных интерьерных проектов и развиваю линию своего авторского предметного дизайна. Совсем недавно, в рамках выставки 100% Design в Лондоне, состоялась презентация моей коллекции мебели и мировая премьера новой коллекции светильников Chariteau, созданной совместно с итальянской фабрикой Bosa. Сразу после она была успешно представлена на Beijing Design Week. Сейчас в разработке находятся новые работы в сотрудничестве с европейскими брендами.

Т. Ж.: На данный момент я работаю над серией фурнитуры и светильников, которые не занимают пространства, они мобильны и выполняют свою функцию, и их можно слить с интерьером, также еще в планах создание светильника нового поколения и нематериального источника света.

А. П.: Я сейчас работаю над множеством интерьерных проектов - рестораны, загородные дома, клубы, разрабатываю коллекции настенных 3д-панелей, мебели для будущих выставок, работаю над созданием футуристических украшений, посуды и мебели из синтетического ротанга. Также в свободное время занимаюсь электронной музыкой.

4. Знаете ли что-то о современном китайском дизайне, возможно архитектуре? Знакомы ли вы с работами китайских дизайнеров/архитекторов?

А. М.: Я живу в китайском дизайне и архитектуре 24 часа в сутки, которые представляют, на мой взгляд, некий симбиоз западного и восточного. Обычно китайцы в своей работе стараются сотрудничать с иностранными специалистами, предоставляя им инвестиции в обмен на европейское видение. Но только одним финансированием не ограничивается. В проектировании китайские коллеги обязательно будут направлять и корректировать иностранцев, чтобы те учитывали китайскую специфику мировосприятия.

Приведу пример из практики, когда мы делали проект обучающего центра для детей и планировали крыльцо, у нас никак не выходило 6 или 8 ступеней, так как высота не позволяла сделать удобные и эргономичные ступени по общепринятому стандарту. Китайцы стремятся в архитектуре да и вообще к симметрии и четным числам, а число 8 очень символично: для китайцев оно означает процветание, богатство. Число ступенек было изменено немного нестандартно: мы поиграли несколькими сантиметрами, рассчитав оптимальное расстояние для подъема, в результате все остались довольны.

Е. Е.: Честно признаться, не много. На мировой арене не часто пока встречаются имена авторов из Китая. Но, уверена, скоро все изменится. Китай - страна с наиболее быстро растущей экономикой, с технологиями, которые, как на тарелочке, предложили мировые фабрики, размещая свои производства на его территории, и государственной политикой поддержки дизайнера. С такой совокупностью факторов они обречены на успех!

Т. Ж.: Только недавно начал интересоваться китайским дизайном и моя осведомленность о талантливых дизайнерах Китая, к сожалению, крайне мала.

А. П.: На данный момент мне известен китайский дизайнер Жу Сяоджи, были на его выставке в Пекине, - очень классный минималистичный дизайнер! Всем рекомендую www.zhuxiaojie.com

5. Что вдохновляет вас на новые проекты? Кого из современных дизайнеров считаете наиболее интересными?

А. М.: На новые проекты меня вдохновляют люди! Дизайн - это ещё и психология, способ почувствовать и понять то, что нужно в творческой оправе! Путешествия и общение расширяют твои взгляды и помогают увидеть новые горизонты!

Из современных дизайнеров люблю яркие краски в дизайне Карима Рашида, Филиппа Старка, и практичность в работах Келли Веслер. Из русских - яркая Елена Теплицкая, часто вдохновляла меня своими энергичными сочетаниями в проектах. Жалко только, что люди в России боятся цвета и экспериментов, предпочитая всё-таки более пастельные тона.

Е. Е.: Не лукавя, вперед меня толкают амбиции. Создание нового продукта, участие в мировых выставках и крупных международных конкурсах - это всегда вызов. И мне интересно его принять. Есть несколько авторов, за развитием которых мне интересно наблюдать: Ramy Fishler, Lee Broom, Jaime Hayon, Studio Job.

Достижения мировых дизайнеров - тоже отличный толчок. Если не сказать - пинок!

Т. Ж.: Меня вдохновляет сама мысль о существовании красивых, функциональных вещей, которые делают жизнь любопытней.

А. П.: Меня вдохновляет всё! Сама жизнь, моменты из жизни... 3D Max:) Наиболее интересными для меня являются Луиджи Колани, Марк Ньюсон, Росс Лавгроув, Заха Хадид, Карим Рашид.

6. Каковы ваши ожидания от участия в Пекинской неделе дизайна? Связываете ли вы свои следующие проекты с Китаем или Азией?

А. М.: Проектирование в Китае мне интересно, поэтому от выставки я больше жду внимания китайской публики. Также мне интересно ближе познакомиться с проектами и дизайнерами в северной части страны и в столице Китая непосредственно, поэтому выставка - отличный шанс увидеть всё и сразу и показать свои работы, пообщаться с китайскими коллегами, узнать новинки. Выставки - это своего рода концентрат творчества в одном месте. Поэтому принимать участие и ездить как зритель на такие мероприятия просто необходимо! Знаете, я считаю, что для того, чтобы стать успешным на рынке дизайна, необходимо инвестировать своё время в изучение дизайнерской темы!

Е. Е.: Безусловно, я считаю азиатское направление крайне перспективным. Как с точки зрения выбора профессиональных производств и реализации новых проектов, так и с точки зрения высокой покупательской способности.

Т. Ж.: Мои ожидания от Пекинской недели дизайна - получить множество информации и применять её, и, конечно же, начать сотрудничество с Китаем.

А. П.: Ожидания найти заказчиков и завязать много полезных знакомств оправдались, и я в целом очень доволен выставкой. Мечтаю следующую выставку сделать в Гонконге или Шанхае, а так же в Нью-Йорке.

7. Насколько перспективно по вашему мнению участие в больших международных дизайнерских мероприятиях? Есть ли шанс быть замеченным, выделиться из "толпы" талантливых дизайнеров со всего мира?

А. М.: Участие в выставках - это как одна из составляющих инвестиций в портфолио дизайнера, это опыт и знание, обмен идеями с коллегами из разных стран, который можно получить, только находясь в этой атмосфере. Это тоже учебный процесс. Всегда нужно смотреть на себя и свои работы со стороны, знакомиться с такими же увлеченными людьми с разных уголков мира, кто знает, может быть завтра мы объединимся в международный творческий союз, предметом дизайна которого станут мегаполезные вещи для людей на всей планете! Нужно всегда метить к звездам, чтобы потрогать облака!

Выделиться из толпы дизайнеров можно попробовать, создав свой стиль, как для себя, так и для предметов своего дизайна. Найти себя прежде всего, и идти, не сворачивая! Это, наверное, самое сложное для творческого человека, так как мы все время критикуем себя за сделанную работу. И, конечно, - качеством! Я всегда предъявляю высокие требования к качеству того, что производится по моим эскизам. К сожалению, только хорошие рабочие руки - это удача и благоприятное

стечение обстоятельств!

Е. Е.: Участие в событиях дизайна мирового масштаба - это колоссальный опыт. Ты можешь правильно оценить свои силы и возможности, прочувствовать волну. Если в дизайне, который ты создаешь, есть уникальность, идея, высокий уровень исполнения, это обязательно будет оценено по достоинству. Но, как в каждом деле, в выставках нужна системность. С каждой последующей шансы непременно растут.

Т. Ж.: Да, необходимо участвовать в международных мероприятиях по дизайну, я считаю, что это очень продуктивно сказывается на работах и шанс выделиться, конечно, есть.

А. П.: Шанс есть всегда, я полагаю. Для этого собственно и сделаны выставки. Главное найти нужных людей, оказаться в нужное время в нужном месте, а выставки как раз дают очень плодородную почву для этого.

8. В 2014 году город-гость Пекинской недели дизайна - Барселона. В прошлые года это были Лондон, Милан, Амстердам. Как вы думаете, есть ли шанс у российских городов стать новыми столицами мирового дизайна? Например, Пекин активно претендует на это место.

А. М.: Я просто уверена, что да! У нашей страны такая большая история, столько всего интересного. Русский дизайн - как хороший бриллиант, который инкрустирован в драгоценном фамильном перстне с историей. Нужно только немного протереть и засияет!

Но вот какой город может претендовать на это гордое звание, мне сложно сказать, в каждом из крупных городов России есть своя история и свои уникальные места, поэтому это может быть союз культурных центров.

Е. Е.: Хотя среди российских дизайнеров появились перспективные имена, для того, чтобы официально претендовать на звание столицы мирового дизайна, нам нужно время. Но у России большой потенциал. Мы, как говорится, догло запрягаем, но быстро едем.

Т. Ж.: Да, у России есть возможность, но для этого нужно много работать, причем совместно со многими дизайнерами и организациями.

А. П.: Думаю, что у Москвы вполне есть, у Санкт-Петербурга вряд ли (здесь в силу активной защиты исторической архитектуры современному искусству сложно развернуться). Что касается других городов России, мир о них вообще знает? Если да, то шансы, наверное, есть :))

9. Почему вы решили участвовать в проекте RDP: Beijing edition и каких результатов ожидаете?

А. М.:

Думаю, что я делаю ещё один шаг на пути к своим целям и мечтам в стране, в которой мне интересно жить и проектировать. Ещё на неделе дизайна в Милане, выступая с ответным словом к участникам, я говорила ребятам посмотреть в сторону Азии, а не Европы! Если вы хотите быть услышанными и хотите, чтобы ваш продукт нашел своего производителя, то это не Европа, в которой дизайнером можно стать, но стать одним из многих. А в Азии есть реальные шансы быть

услышанным, но вам нужно будет на это время. Только шаг за шагом, набравшись вселенского терпения при построении своего пути в Китае!

Е. Е.: Мы - первые российские дизайнеры, которые когда-либо принимали участие в Beijing Design Week. Очень почетно быть первопроходцем и творить историю!

Т. Ж.: Я хочу встречать, видеть, разговаривать и набираться опыта у талантливых дизайнеров, разглядывать их работы вживую, а не на картинке в интернете.

А. П.: Я решил участвовать, потому что чувствую, что это важный этап в развитии моей карьеры дизайнера. К тому же я считаю, что российский дизайн выходит на качественно новый уровень, и мне хочется быть впереди этого паровоза, который очень стремительно набирает ход.

Интервью с организаторами проекта RDP: Beijing edition Анастасией Крыловой, Марией Твардовской и Евгенией Новгородовой.

1. Актуальность российско-китайских проектов в области дизайна?

Анастасия Крылова: Отношения между Россией и Китаем существуют и активно развиваются на протяжении многих лет, причем характеризуются широким спектром областей. Потому тема дизайна и формирования креативных индустрий потихоньку становятся актуальными и в политике «стратегической дружбы и взаимодействия» двух государств. Павильон России на Экспо 2010 в Шанхае, ежегодное участие отечественных fashion - дизайнеров в неделях моды в Китае, презентация Российского Дизайна на Пекинской Неделе Дизайна в этом году — яркие примеры стремления к продуктивному партнерству между российскими и китайскими специалистами.

Мария Твардовская: России есть чему поучиться у КНР именно в области создания дизайна как индустрии. Парадоксально, но в социалистическом Китае примерно 70% ВВП обеспечивается частными предприятиями. Правительство Поднебесной некоторое время назад осознало, что дизайн — инструмент, улучшающий качество, а следовательно, конкурентноспособность товаров, и уже несколько лет активно финансирует дизайнерскую отрасль, вкладывая огромные средства в создание и развитие производств и вузов (за последние годы открыто более 400 дизайн-школ!), большинство выпускников дизайн-факультетов трудоустраиваются по специальности, происходит тесное взаимодействие индустрии со студентами, с учеными, изобретающими новые технологии и материалы, а также с рынком потребителя. Учитывая, что Китай сейчас является мировым производителем, для дизайнеров обеих стран открываются уникальные возможности. Интерес со стороны Китая к России огромный, со стороны российских бизнесменов к Китаю тоже не меньший, а вот дизайнеры немного недооценивают возможности китайского рынка, им не хватает рискованности бизнесменов.

Евгения Новгородова: Несколько лет назад правительство Китая взяло курс на развитие soft powers своей страны и стало планомерно осуществлять поддержку и направлять большие средства на развитие креативных индустрий. Одним предложением этот процесс можно описать как переход от концепции "Made in China" к "Created in China". Пекинская Неделя Дизайна с 2009 года является одним

из самых масштабных проектов в осуществлении этого перехода. Для организации и участия приглашаются ведущие дизайн специалисты со всего мира и, конечно, Китая. Участие в Beijing Design Week - это, прежде всего, многоуровневый обмен опытом между дизайнерами, архитекторами, дизайнерскими компаниями и брендами. Через открытие своих внутренних рынков и университетов для иностранных дизайнеров Китай постепенно набирается опыта, и вскоре, уверена, мы сможем наблюдать появление нового феномена под названием "китайский дизайн" с положительной коннотацией наравне с общеизвестными "итальянским дизайном", "голландским дизайном", "японским дизайном" и так далее. До настоящего момента дизайнеры из России никогда не принимали участие в мероприятиях Beijing Design Week, ведь, по сути, становление современного российского дизайна также происходит у нас с вами на глазах на протяжении последних лет. Прежде всего, я имею в виду product design.

В прошлом году совместно с моей коллегой китайским куратором Пейпей Хан при участии Московского Музея Дизайна и поддержке Академии Искусств и Дизайна Университета Цинхуа мы организовали успешную ретроспективную выставку "Common Objects: Soviet and Chinese Design 1950-1980's", которая вызвала огромный интерес китайской аудитории, так как подобный межкультурный проект был задуман и реализован впервые. По итогам было принято решение организовать выставку современного российского дизайна в рамках BJDW 2014.

2. Какие перспективы для участников и организаторов?

Анастасия Крылова: На мой взгляд, перспективы огромные, как в творческом плане, так и в коммерческом. Очень много интересных мероприятий и программ, где российский дизайн и дизайн-менеджмент вообще не был представлен. Остается только работать и работать в этом направлении. Китай нельзя недооценивать!

Мария Твардовская: Как минимум обмен опытом, получения ответов на разные профессиональные вопросы, как максимум продолжение эффективного сотрудничества, налаживание деловых контактов и дальнейшее развитие этого направления.

Евгения Новгородова: Проект "Russian Design Pavilion: Beijing edition" стал первым и действительно уникальным в современной дизайн-истории Китая. Молодые и талантливые дизайнеры Екатерина Елизарова, Тарас Желтышев, Анна Малякина и Алекс Петунин из разных городов России представили свои проекты на выставке в, пожалуй, самом динамично развивающемся дизайн-квартале Пекина - Дашилар. Уже сейчас, после успешного завершения выставки, совместных семинаров с китайскими коллегами, круглого стола в Российском Культурном Центре в Пекине и получения многочисленных положительных отзывов о работах наших дизайнеров со стороны китайских дизайн-критиков и СМИ, можно смело сказать, что у развития российско-китайских отношений в области дизайна большое будущее, а у организаторов и участников появились новые перспективные связи с дизайнерским сообществом Китая.

3. Существуют ли стереотипы в российском дизайн-сообществе о Китае?

Анастасия Крылова: Я бы назвала это страхом, перенасыщенностью европейскими стандартами и нежеланием вникнуть во что-то новое. Пока не приедешь и не посмотришь собственными глазами, никогда не поймешь всю палитру красок Китая, его неоднозначность, способность вдохновлять и расширять культурные и, прежде всего, ментальные рамки. Кстати, китайцы уже поняли, что у них огромный потенциал, что они способны не только копировать или производить,

но и создавать и развивать свой дизайн, основанный на тысячелетних ремесленных традициях.

Мария Твардовская: Конечно, основное мнение сводится к тому, что Китай - мировая фабрика по производству товаров обычно низкого качества, дешевых копий продуктов европейских дизайнеров. Однако в Китае есть производства разного уровня качества и контроля, более того китайский дизайн начинает все громче заявлять о себе. Нашим дизайнерам не надо бояться быть скопированными, а стоит общаться с китайскими коллегами, чтобы расширить собственное сознание и профессиональный опыт.

Евгения Новгородова: К сожалению, большинство наших соотечественников не готовы отбросить засевшие в их сознании на протяжении многих последних лет стереотипы и посмотреть на Китай по-новому. Время, когда Китай был только "фабрикой мира", прошло. Китай становится крупнейшим в мире потребителем, особенно в сегменте брендовых товаров, предметов искусства и дизайнерских объектов. Большинство западных дизайн-компаний и архитектурных бюро на протяжении последних 10-15 с большим успехом работают в Поднебесной. И мы очень надеемся, что, организуя подобные выставочные проекты, мы открываем дорогу в Китай и для талантливых российских дизайнеров и брендов. Основной тренд десятилетия - это не производство в Китае, а предложение своих товаров, услуг и идей Китаю как крупнейшему мировому рынку с огромным потенциалом.

4. Аргументы по привлечению российских дизайнеров к участию в других неделях дизайна, проходящих в Китае?

Анастасия Крылова: Новые образы и формы, профессиональные контакты, изучение местных производственных процессов и подходов к проектированию, общение и обмен опытом.

Мария Твардовская: Кто ищет, тот найдет. А в Китае действительно безграничные возможности для самореализации и вдохновения.

Евгения Новгородова: Со своей стороны мы с китайским куратором Пейпей Хан нацелены на совместную работу с организаторами Russian Design Pavilion по развитию проектов и в других городах Китая, включая Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Ждите от нас новой информации о презентациях, выставках и воркшопах на разных дизайн-площадках и фестивалях в Китае!