

«Поэтизация пространства» – так коротко можно описать стиль, в котором работает дизайнер

ТЕКСТ: Т У Л Ь Ч И Н С К А Я
ФОТО: МЕЛЬНИКОВ, ВИТАЛИЙ
А В Д Е Е Н К О АНДРЕЙ

А Л Е Н А
Ю Д И Н А

Чем дальше дизайн не соответствует первостепенным потребностям человека, тем он ближе к искусству

В своей профессии наша героиня любит момент превращения среды, когда практически из ничего можно сотворить нечто целое и полезное, когда можно изменить реальность, обратив бетонную среду в совершенно иное, дающее новые ощущения пространство. Чистота линий, краткость дизайнерского высказывания, символизм, честность материалов и естественность — вот ключевые векторы в работе Алены Юдиной.

Где проходит грань между дизайном и искусством?

Она начинается тогда, когда перед обществом больше не стоит вопрос выживания и наступает время достатка. Чем дальше дизайн не соответствует первостепенным потребностям человека, тем он ближе к искусству. Другими словами, когда дизайнер перестает создавать действительно жизненно необходимые предметы, тогда он становится художником, и искусство заходит к нам в дом посредством столов, стульев, кресел, ваз, кастрюль.

Кто же тогда ваш любимый дизайнер?

Это целый список имен, назову только часть. Мне нравятся перевоплощения идей в предметах Джаспера Моррисона и «звучание» Наото Фукасава. Люблю консерватизм и сдержанность в предметах лучшего датского дизайнера Борге Могенсена, обожаю эксклюзивный характер мебели Тома Диксона. Большой специалист по неординарным решениям голландец Юрген Бей: он одухотворяет и возведет на пик моды буквально все — от бревна и до кареты. Считаю художником в дизайне Рона Арада — он никогда не повторяет сам себя и крайне редко создает жизненно необходимые вещи. Его работы хранят лучшие музеи мира: Центр Помпиду в Париже, МоМА в Нью-Йорке, Музей Виктории и Альберта в Лондоне. Именно так мастера стульев наступают на пятки художникам. На грани арта и дизайна творит Инго Маурер, который не любит ограничений

серийного производства и мыслит свободно. Его полная противоположность — конструктор Арик Леви, чьи предметы определяют конкретные обстоятельства и задачи, технологии и материалы, возможности, люди и их желания.

Что важнее — отстаивать свое дизайнерское видение или полностью угодить заказчику?

Моя профессия — труд, который делается на заказ. Это единство индивидуальностей дизайнера и заказчика никогда не вызывало у меня возражений.

055

Именно благодаря ему проект становится по-настоящему особым и нужным. Как сказал о себе и деятельности своей студии японец Оки Сато: «Мы — глина, гибкая и пластичная с заказчиком, способная принимать любую форму, но чувствуем себя свободно». Поэтому его студия так и называется Nendo, по-японски это означает «глина». Очень хорошая, кстати, студия, известная во всем мире. Важно быть уверенным в красоте, быть чутким и восприимчивым по отношению к клиенту, но никого ни к чему не принуждать. Важно иметь свой почерк и применять его там, где есть любое участие вас, как дизайнера. Тогда о вашем интерьерном творении заказчик скажет: «Это место прямо как из моих снов, и даже лучше».

Что, по-вашему, уют?

Это очень комфортная среда, которую не хочется покидать.

С какими брендами вам нравится работать?

Люблю Fredericia, Tacchini, Flos, Inno, Zanotta, Moroso, Moooi, Vitra, Knoll, Cassina, Magis — и это только часть. Предметы этих фабрик никогда не теряют функции и качества, выглядят эффектно и конвертируются в любой интерьер, хоть и могут обладать яркой эстетикой. Их, конечно же, проектировали лучшие мировые архитекторы.

Моя профессия — труд, который делается на заказ

Такая мебель не кричит: «Посмотрите на меня, я — скульптура, я — искусство!», она остается удобной, какой и должна быть. Создавать интерьеры с такой мебелью — счастье, а жить в них — сплошное удовольствие.

Насколько сложно донести клиенту целесообразность покупки легендарных предметов дизайна?

Мне кажется, это не столько задача дизайнера, сколько шоу-рума или салона, в которых продают дизайнерские объекты и где формируется их окончательная цена.

А с украинскими производителями вы сотрудничаете?

Да. Мои интерьеры на 30 – 40% наполнены изделиями, созданными в Украине. Я обращаюсь и к ремесленникам, и к предметным дизайнерам.

Что сейчас модно?

Я не верю в IT-вещи. Наполнить предмет легендой и определенными свойствами может только тот человек, который его использует или создает. Ведь самое прекрасное, что есть в нашем распоряжении, — это собственное воображение. Человек с хорошим вкусом и особой чувствительностью к окружающему миру способен увидеть красоту в обычных вещах, а потенциально некрасивый замысел наполнить иной идеей, преобразив его до такой степени, что глазам не поверишь. Хватило бы фантазии.

Что вас вдохновляет?

Постоянно вдохновляют новые люди, впечатления, страны и эпохи. На данный момент это 70-е и 40-е, например. А еще — эпоха ар-нуво, легенда Эйлин Грей, художник Поль Ириб. Моя главная свобода — в возможности вдохновляться и вдохновлять. #DPG

www.alenayudina.com

ВОПРОСЫ О ГЛАВНОМ:

1. Почему вы захотели стать архитектором?

По причине совокупности моего восприятия мира и того, что лично я хотела производить. И конечно же, не может не радовать, что моя работа стала нужной для других людей.

2. Что еще в жизни хотели бы попробовать?

Пленочную фотографию. Мне интересно композиция, люблю замечать особенности переноса цвета, синтез каких-то деталей или как на предмет падает свет. Я бы фотографировала различные ситуации, людей, города. И я очень очарована тем, как талантливо это могут делать другие.

3. Каким должен быть архитектор?

Это микс качеств — чувство вкуса, чтобы не уйти в пошлость; собственный почерк, чтобы не быть посредственностью; чувство объема и пространства. А еще — это терпение и настойчивость в достижении результата. Я всегда старалась дойти до сути профессии своим собственным путем.

4. Какова ваша самая смелая мечта?

Не могу говорить об этом вслух — пока что она остается внутри меня. Нужно решиться и начать делать, но я надеюсь, что еще смогу удивить саму себя.

5. Назовите три вещи, которые вас радуют.

Осознание собственного пути и возможности в любой момент свернуть; способность чувствовать, придумывать и осуществлять, удивлять и удивляться; наличие простых, но важных вещей, о которых я могу говорить часами и часами об этом слушать: мысли, переживания, идеи. А еще — кино, книги, путешествия, спорт.

