

КУЗНЕЦОВ Денис Николаевич / KUZNETSOV Denis

Национальный музей Республики Карелия / National Museum of the Republic of Karelia

Россия, Петрозаводск / Russia, Petrozavodsk

dnkuz@yandex.ru

КАРЕЛЬСКИЙ ДИЗАЙН

KARELIAN DESIGN

Abstract: The text outlines the role of design as an industry to produce regional images. Design activity in the Republic of Karelia is accompanied by an inter-professional discussion and the development of a methodological framework defining the features of the regional design style in the period 2018–2021. The article examines how this process took place, mainly on the examples of the festival *Petrozavodsk — the capital of Russian design 2020* and the museum project *Laboratory of Northern Design*, the characteristics of the Karelian design style are given.

Ключевые слова / Keywords: Карелия, дизайн, история дизайна, карельский дизайн, северный дизайн, наследие, Республика Карелия, музей, Национальный музей Республики Карелия, проект / Karelia, design, design history, Karelian design, northern design, heritage, Republic of Karelia, museum, National Museum of the Republic of Karelia, project

Введение

В последние три года в Республике Карелия дизайнерская деятельность сопровождается межпрофессиональной дискуссией и разработкой методологической рамки, определяющей особенности регионального стиля дизайна, его характеристик. Это в большой степени связано с тем, что дизайн стал такой же значимой деятельностью по идентификации региона, как и близкое к нему изобразительное искусство¹. Сам по себе дизайн можно определять как индустрию производства образов, объединяющую науку, искусство и технологию².

В XX в. дизайн значительно повлиял на тотальную предметную среду, непрерывно порождаемую цивилизацией. История предметного мира, которой

¹ Карельское изобразительное искусство стало формироваться в 1930-е гг. с образованием Союза советских художников Карелии, а наибольший расцвет получило в 1960–1980-е гг.

² Здесь необходимо напомнить о множественности определений понятия «дизайн», из которых мы приведем еще два: 1) форма организованности художественно-проектной деятельности, производящая потребительскую ценность продуктов материального и духовного массового потребления (см.: *Глазычев В. А. О дизайне. Очерки по теории и практике дизайна на Западе.* М., 1970. URL: <http://www.glazychev.ru/books/design/design.htm> (04.11.2021).); 2) область проектной деятельности, охватывающая теорию и практику создания предметной среды во всех сферах жизнедеятельности человека (см.: 34 определение понятия что такое дизайн // *Border. Журнал о дизайне и технологиях.* URL: <https://jborder.ru/stati/34-opredelenie-ponyatiya-cto-takoe-dizajn/> (04.11.2021). Большая часть определений сходится в том, что дизайн — это творческая деятельность, художественное проектирование различных объектов (вещей, среды, жизненных ситуаций и социально-культурных последствий и т. д.). Важно, что под термином «дизайн» может определяться собственно замысел (проект), процесс его реализации и полученный результат.

занимаются музеи, не может быть осмыслена без истории дизайна, который стал частью мирового культурного наследия. С последней четверти XX в. дизайн становится интересен не только музеям изобразительного и декоративно-прикладного искусств, но и краеведческим, научно-техническим музеям, появляются специализированные музеи дизайна.

2020 год: столетие Республики Карелия и столетие дизайна

В 2018 г. Национальный музей Финляндии организовал выставку «10 000 лет дизайна. Человек, материя, преобразование». Эту выставку дополнил каталог, который стал беспрецедентной попыткой обобщения истории материальной культуры, декларацией оригинального финского подхода к дизайну и особым образом сфокусированной презентацией музейных коллекций³.

В преддверие 100-летия Республики Карелия Национальный музей Республики Карелия обратил внимание на 100 лет развития материальной культуры в нашем регионе, выяснение ее региональных особенностей и истоками северного дизайна в карельском стиле. В октябре 2018 года началась «Лаборатория северного дизайна» — проект-победитель конкурса «Музей 4.0» программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина⁴.

Юбилей республики символически совпал с эпохальными событиями, связанными с рождением дизайна после социальных революций и второй промышленной революции в начале века, в числе которых рождение дизайнерского проектного подхода в образовательных центрах «Баухаус» в Германии и ВХУТЕМАС в России, провозгласивших единство среды, архитектуры, интерьера, искусства и технологий.

Североевропейские страны — соседи нашего региона — в прошлом веке создали северный («скандинавский») дизайн на основе своего наследия. Северный дизайн получил мировое признание. Он стремится к равновесию человека и природы, эстетики и функции, традиции и эксперимента. Финский дизайн соединил национальную традицию и модернизм. Геселиус, Линдгрэн, Сааринен, архитекторы художественной мастерской в Виттреске, дизайнеры и архитекторы Алвар и Айно Аалто начали процесс, который сделал Финляндию одной из важнейших стран с точки зрения дизайна.

Идеи северного дизайна, сотрудничество карельских художников с европейскими соседями оказывают большое влияние на деятельность дизайнеров Карелии. Узнаваемость, уникальность дизайнерского творчества в регионе — фактор экономического и творческого успеха. Поэтому формирование карельского стиля дизайна является частью общей стратегии, объединяющей усилия, в том числе, музейных сотрудников и дизайнеров, а также их партнеров.

³ Kokkonen V., Colombo F. Man Matter Metamorphosis — 10 000 Years of Design. Helsinki, 2018.

⁴ Лаборатория северного дизайна // Национальный музей Республики Карелия. [Электронный ресурс]. URL: <http://nmrk.karelia.ru/site/section/1234> (04.11.2021); Лаборатория Северного дизайна // VK.com [Электронный ресурс]. URL: <https://vk.com/severdesign> (04.11.2021).

Юбилейный для республики год стал показательным для коллабораций различных субъектов/акторов, объединяющих в результатах деятельности наследие, традиции и дизайн. В 2020 г. Карельское региональное отделение Союза дизайнеров России⁵ организовало фестиваль «Петрозаводск — столица российского дизайна». Программа фестиваля включила разнообразные культурные и деловые события, среди которых следует выделить выставку «VICTORIA DESIGN AWARDS ДИЗАЙН РОССИИ 2020» в музее изобразительных искусств Республики, региональный конкурс предметного дизайна и ремёсел «Придумано и сделано в Карелии»⁶ и одноименную выставку во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства в Москве⁷.

«Протодизайн Карелии». Экспресс-выставка (инсталляция в постоянной экспозиции Национального музея Республики Карелия) во время события «Про дизайн» проекта «Лаборатория северного дизайна». Июнь 2019 г. Автор фотографии Леонид Николаев

В этих событиях 2020 и начала 2021 годов в республике и на федеральном уровне были представлены современные работы дизайнеров и ремесленников Карелии, а в музейном проекте «Лаборатория северного дизайна» партнерам удалось проанализировать и представить историю регионального дизайна, сформулировать его стилевые характеристики.

⁵ КРО «Союз дизайнеров России» // VK.com [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/kro_ooo_cdr (04.11.2021).

⁶ В организации конкурса и выставки «Придумано и сделано в Карелии» большое значение имело партнерство КРО «Союз дизайнеров России» с Ассоциацией этнокультурных центров «Эхо» и центром «Молодая Карелия» в рамках российско-финляндского проекта «Код северных ремёсел» (*Northern Crafts ID*), 2020–2022 гг. См.: Код северных ремесел // *Karelia CBC* [Электронный ресурс]. URL: <https://kareliacbc.fi/ru/projects/kod-severnykh-remyosel> (04.11.2021).

⁷ Выставка «Придумано и сделано в Карелии» // Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства [Электронный ресурс]. URL: https://vmdpni.ru/data/events/2021/fevral/pridumano_i_sdelano_v_karelii/index.php (04.11.2021).

«Лаборатория северного дизайна»

Проект Национального музея Республики Карелия организовал совместную деятельность музейного и арт-сообществ для появления новых культурных продуктов и услуг, развития профессиональных компетенций, поиска новых методов работы с культурным наследием. Он был реализован с 1 октября 2018 г. по 31 марта 2021 г. Основные партнеры проекта: Ассоциация этнокультурных центров «ЭХО» (на первом этапе проекта), Карельское региональное отделение «Союз дизайнеров России», Галерея промышленной истории (на втором этапе проекта).

Исследовательский этап проекта включил работу с источниками, с публикациями и музейными собраниями Национального музея и муниципальных музеев Республики Карелия, интервью с дизайнерами, художниками, ремесленниками. Результатом стало исследование «Дизайн Карелии XX — начала XXI века», авторы — искусствовед Екатерина Рычкова и доцент кафедры технологии, изобразительного искусства и дизайна Института педагогики и психологии ПетрГУ Ирина Власова⁸.

Обложка издания в электронном виде «Дизайн Карелии XIX – начала XXI вв. Исследование в рамках проекта «Лаборатория северного дизайна». Дизайн Евгении Маккоевой

⁸ Власова И. А., Рычкова Е. А. Дизайн Карелии XIX — начала XXI вв. Национальный музей Республики Карелия; Ассоциация этнокультурных центров и организаций по сохранению наследия «ЭХО». Исследование в рамках проекта «Лаборатория северного дизайна». Петрозаводск, 2019. URL: https://yadi.sk/i/zw97OS0TOd_WUw (04.11.2021).

Одновременно подготовлено музейное издание «Интерпретация культурного наследия в ремёслах и дизайне», подготовленное Екатериной Логвиной, научным сотрудником Национального музея Республики Карелия⁹. Это издание знакомит профессионалов с историей ремесел, представленных в коллекциях музея, объясняет, как с ними познакомиться.

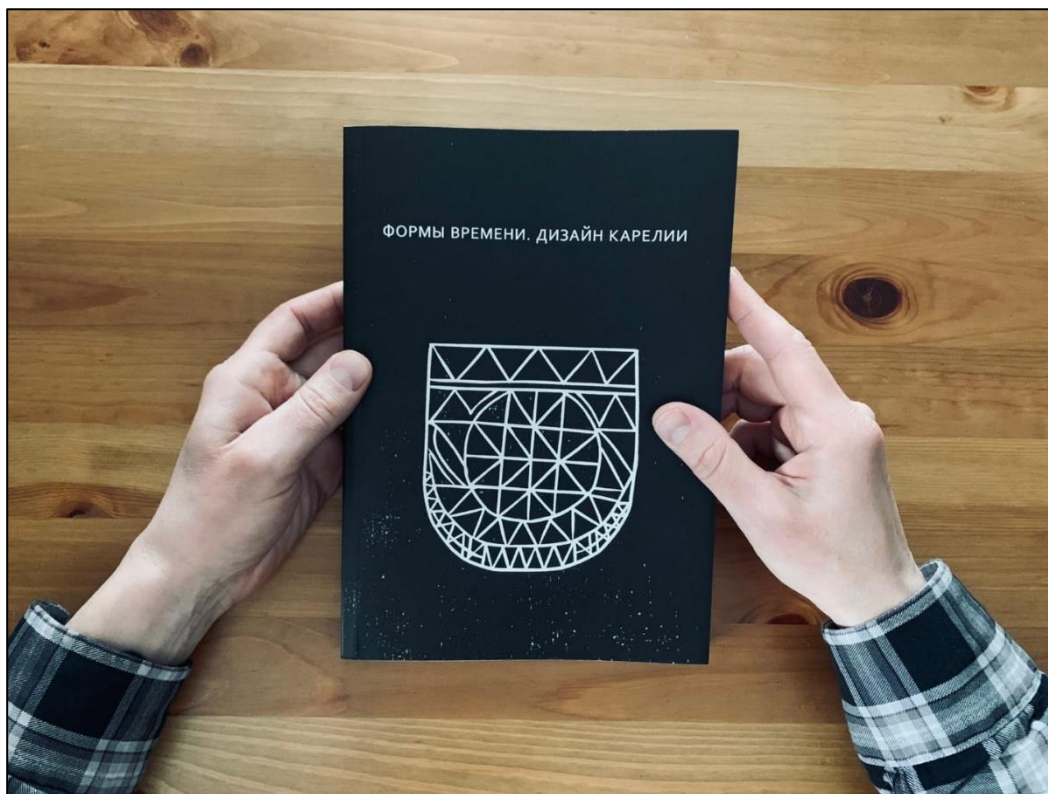
Разворот октябрьского номера журнала Carelia за 2020 г. с фотографиями выставки «Формы времени. Из истории предметного и средового дизайна Карелии (XIX–XX век)». Фотография Евгении Маккоевой

Пик деятельности проекта пришелся на 2020 г., юбилейный для Республики Карелия. Команда проекта организовала три творческих лаборатории с участием экспертов в области творческих индустрий и музейного дела из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Коломны, Ярославля, Сыктывкара, Архангельска, Мурманска. Результатами этих лабораторий стали открытие выставок «Линии времени. Из истории графического дизайна Карелии (XX век)», «Формы времени. Из истории предметного и средового дизайна Карелии (XIX–XX век)», «ТДТ-55 «Онежец». История одного трактора»; издание арт-путеводителя «Немыслимый Петрозаводск» по десяти тематическим городским маршрутам в электронном¹⁰ и печатном вариантах¹¹; музейный магазин Национального музея Республики Карелия и оригинальные ремесленные и дизайнерские сувенирные линейки.

⁹ Логвиной Е. С. Интерпретация культурного наследия в ремеслах и дизайне. Петрозаводск, 2019. Также опубликовано онлайн: <https://disk.yandex.ru/i/n5uYAuApilsgng> (04.11.2021).

¹⁰ Электронная версия «Немыслимого Петрозаводска» размещена онлайн на *Google My Maps*.

¹¹ Немыслимый Петрозаводск: Городской скетчбук: [Путеводитель] / Автор идеи: Евгения Маккоева; авторы-составители: Тамила Асанова, Евгения Маккоева. Петрозаводск, 2020.

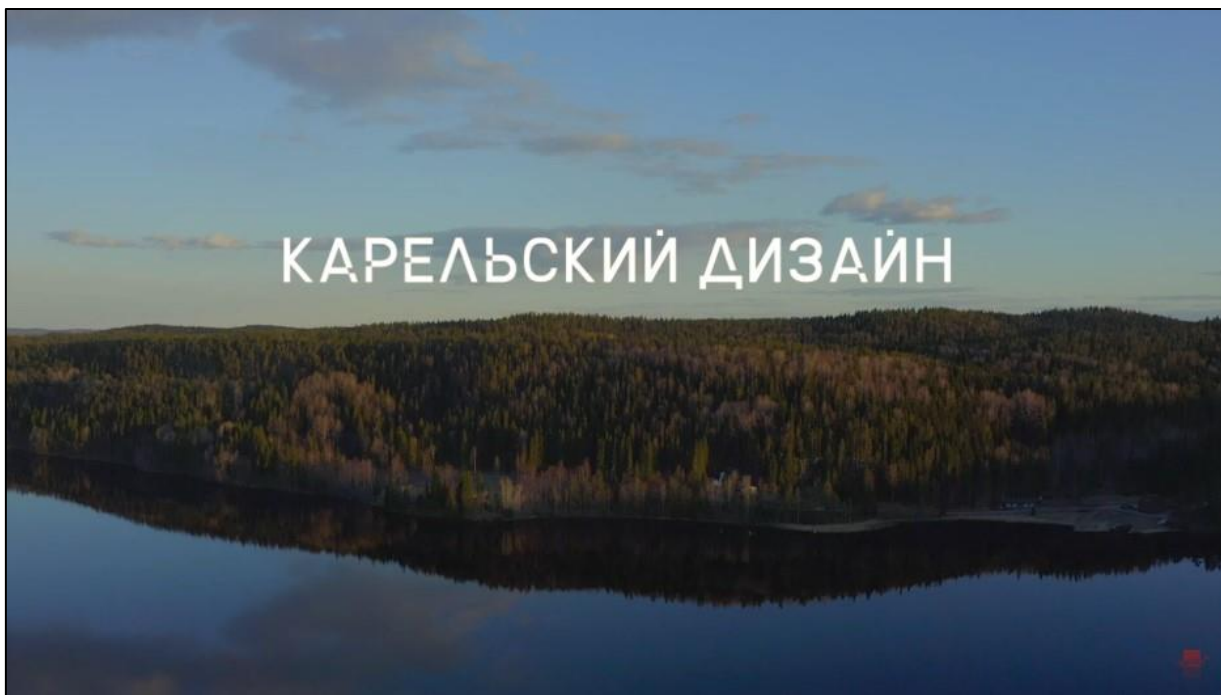

Книга «Формы времени. Дизайн Карелии». Автор фотографии Евгения Маккоева.
Архив проекта «Лаборатория северного дизайна»

Фрагмент интерьера музейного магазина Национального музея Республики Карелия. Изделия, спроектированные и изготовленные дизайнером Яной Пермяковой. Автор фотографии Леонид Николаев. Архив проекта «Лаборатория северного дизайна»

В завершение проекта с января по март 2021 г. в онлайн формате была проведена программа «Карельский дизайн-марафон». В ней состоялись премьеры фильмов «Карельский дизайн» и *Kozitti*, организован «Модный показ» этноколлекций дизайнерской одежды, сняты и представлены видеоролики об авторах сувенирных линеек для музейного магазина, проведен конкурс новых скетчей для электронной версии арт-гида «Немыслимый Петрозаводск»¹².

«Карельский дизайн». Заставка из трейлера документального фильма

Заключение

В начале 2021 г. была издана научно-популярная книга «Формы времени. Дизайн Карелии»¹³, в которой обобщены результаты проекта «Лаборатория северного дизайна». Авторы-составители книги убеждены, что карельский дизайн соответствует общим принципам северного дизайна¹⁴ с присущими ему лаконичностью, демократичностью, функциональностью, обращённостью к природе как главному источнику творчества. Экологичность, использование

¹² Онлайн-формат выбран командой проекта в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Записи презентаций и видеороликов доступны в группе «Лаборатория северного дизайна» в социальной сети «ВКонтакте» (см.: Лаборатория Северного дизайна: Проект // VK.com [Электронный ресурс]. URL: <https://vk.com/severdesign> (04.11.2021) и на youtube-канале Национального музея Республики Карелия.

¹³ Формы времени: Дизайн Карелии / Национальный музей Республики Карелия; авторы-составители Д. Н. Кузнецов, Е. С. Логвиненко, Е. И. Маккоева; научный консультант Е. А. Рычкова. Петрозаводск, 2021.

¹⁴ Северный дизайн (См.: Улянов П. Северный дизайн // Искусство. Журнал. 2017. №2 (601). URL: <https://iskusstvo-info.ru/severnyj-dizajn/> (04.11.2021)) здесь понимается как скандинавский и финский, с которым хорошо знакомы дизайнеры, мастера-ремесленники, художники Карелии.

местных природных материалов в производстве, работа с северным образом жизни, выявление связей между городской и народной деревенской культурой, уважительное отношение к традициям и ремеслу обусловили преемственность и выразительность форм карельского дизайна, открытого к новому, но опирающегося на опыт прошлого.

Карельский стиль дизайна в перспективе основывается на уникальной географии, культуре и истории нашего пограничного, северного региона России, объединяющего российский и европейский культурный и технологический опыт.

Вместе с истоками, характеристиками, историческими примерами карельского стиля дизайна в книге «Формы времени. Дизайн Карелии» от первого лица представлена деятельность петрозаводских дизайнеров Яны Пермяковой и Евгении Маккоевой, участников проекта, создателей своих брендов¹⁵. Авторы являются сторонниками развития регионального стиля в контексте северного дизайна, включающего в себя традиции художественного проектирования предметного мира скандинавских стран и Финляндии, традиции Русского Севера и современные глобальные/интернациональные тенденции.

Вместе с упомянутой книгой другими способами представления истории и современности регионального дизайна стали видеоработы: документальный фильм «Карельский дизайн»¹⁶, короткометражный фильм *Kozittu*¹⁷ проекта «Лаборатория северного дизайна»¹⁸, видеоролик *Karelian Design Code*, произведенный КРО «Союз дизайнеров России» в рамках фестиваля «Петрозаводск — столица российского дизайна 2020» для программы *RUSSIA: multibrand*¹⁹. Эти фильмы являются успешными примерами коллабораций представителей творческих профессий, музейных и других специалистов.

Таким образом, в последние годы, создан заметный информационный и образовательный ресурс, которым могут оперировать музеи, творческие индустрии, образовательные институции и другие заинтересованные субъекты. Это своего рода виртуальный музей карельского дизайна, в том числе обращающий внимание на способы формирования образов Карелии и их изменение во времени.

¹⁵ Дизайн и ремесла: Бренд из Карелии // VK.com [Электронный ресурс]. URL: <https://vk.com/designiremeslo> (04.11.2021); Дизайн и ремесла // Instagram [Электронный ресурс]. URL: <https://www.instagram.com/designiremeslo> (04.11.2021); *Karelian Design*: Петрозаводск // VK.com [Электронный ресурс]. URL: <https://vk.com/designkarelian> (04.11.2021); *Karelian Design* // Instagram [Электронный ресурс]. URL: <https://www.instagram.com/kareliandesign/> (04.11.2021).

¹⁶ Карельский дизайн: Документальный фильм // YouTube [Электронный ресурс]. URL: <https://youtu.be/00mmeUslAV4> (04.11.2021).

¹⁷ Короткометражный фильм *Kozittu* // YouTube [Электронный ресурс]. URL: <https://youtu.be/KyXAenL32I> (05.11.2021); *Kozittu* (фильм в режиссерской версии) // YouTube [Электронный ресурс]. URL: <https://youtu.be/lJ5KF1s8N9Q> (05.11.2021).

¹⁸ В сентябре 2021 года фильм *Kozittu* был отмечен специальным дипломом за профессиональное воплощение и популяризацию финно-угорского стиля VII Международного фестиваля визуальных искусств финно-угорских народов «Туйвеж» (г. Сыктывкар, Республика Коми).

¹⁹ *Karelian Design Code* // YouTube [Электронный ресурс]. URL: <https://youtu.be/JaipBpHoosU> (04.11.2021).

Список литературы и онлайн-публикаций

34 определение понятия что такое дизайн // *Border*. Журнал о дизайне и технологиях [Электронный ресурс]. — URL: <https://jborder.ru/stati/34-opredelenie-ponyatiya-chto-takoe-dizajn/>. — (04.11.2021).

Власова, И. А. Дизайн Карелии XIX — начала XXI вв. Национальный музей Республики Карелия; Ассоциация этнокультурных центров и организаций по сохранению наследия «ЭХО». Исследование в рамках проекта «Лаборатория северного дизайна» / И. А. Власова, Е. А. Рычкова. — Петрозаводск, 2019. — URL: https://yadi.sk/i/zw97OS0TOd_WUw. — (04.11.2021).

Выставка «Придумано и сделано в Карелии» // Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства [Электронный ресурс]. — URL: https://vmdpni.ru/data/events/2021/fevral/pridumano_i_sdelano_v_karelii/index.php. — (04.11.2021).

Глазычев, В. Л. О дизайне: очерки по теории и практике дизайна на Западе / В. Л. Глазычев. — Москва: Искусство, 1970. URL: <http://www.glazychev.ru/books/design/design.htm>. — (04.11.2021).

Дизайн и ремесла: бренд из Карелии // VK.com [Электронный ресурс]. — URL: <https://vk.com/designiremeslo>. — (04.11.2021).

Дизайн и ремесла // Instagram [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.instagram.com/designiremeslo>. — (04.11.2021).

Карельский дизайн: документальный фильм // *YouTube* [Электронный ресурс]. — URL: <https://youtu.be/00mmeUslAV4>. — (04.11.2021).

Код северных ремесел // *Karelia CBC* [Электронный ресурс]. — URL: <https://kareliacbc.fi/ru/projects/kod-severnykh-remyosel>. — (04.11.2021).

Короткометражный фильм *Kozittu* // *YouTube* [Электронный ресурс]. — URL: <https://youtu.be/KyXAenLJ32I>. — (05.11.2021).

КРО «Союз дизайнеров России» // VK.com [Электронный ресурс]. — URL: https://vk.com/kro_ooo_cdr. — (04.11.2021).

Лаборатория северного дизайна: проект // Национальный музей Республики Карелия [Электронный ресурс]. — URL: <http://nmrk.karelia.ru/site/section/1234>. — (04.11.2021).

Лаборатория Северного дизайна // VK.com [Электронный ресурс]. — URL: <https://vk.com/severdesign>. — (04.11.2021).

Логвиненко, Е. С. Интерпретация культурного наследия в ремеслах и дизайне / Е. С. Логвиненко. — Петрозаводск: Национальный музей Республики Карелия, 2019. — 133 с. — URL: <https://disk.yandex.ru/i/n5uYAuApilsgng>. — (04.11.2021).

Немыслимый Петрозаводск: городской скетчбук: [путеводитель] / автор идеи: Евгения Маккоева; авторы-составители: Тамила Асанова, Евгения Маккоева. — Петрозаводск: Periodika, 2020. — 78 с.