

ФЕНОМЕН ИТАЛЬЯНСКОГО ДИЗАЙНА

«Дизайн должен быть сексуальным и чисто интуитивным, как красивая женщина.

Он не должен быть понятным или интерпретированным.

Его послание – ясное и чувственное»

Тонино Ламборгини

В эпоху глобализации национальная идентификация исчезает, стираются рамки восприятия окружающего мира и отношения к событиям. Дизайн, одна из передовых дисциплин, определяющих среду, наиболее подвержен глобализации. Современные тенденции в дизайне – общемировые и утрачивают национальный колорит. И только очень сильная харизма позволяет выделиться из общего потока, занять лидирующую позицию и диктовать тренды. Итальянский дизайн самоидентифицировался и отстроился от «прочего» дизайна уже давно, более того, понятие **«итальянский дизайн»** – это полноценный бренд со всеми атрибутами: своей целевой аудиторией, философией, слоганом, визуальным активом.

В чем же заключаются ценности этого бренда?

Если попытаться охарактеризовать итальянский дизайн одним словом, то это будет «эмоциональный дизайн». Итальянский дизайн – это в первую очередь эмоции и восприятие, а потом технологии.

Чувство прекрасного свойственно большинству итальянцев, даже не связанных в своей деятельности с дизайном или искусством. Гедонистический образ жизни и сформированная веками культурная среда способствуют восприятию гармонии на интуитивном уровне. Памятники архитектуры и искусства потрясающей красоты, отражающие историю почти за три тысячи лет, формируют среду и позволяют ежедневно соприкоснуться с ценнейшим наследием западной цивилизации.

Понятие «итальянский дизайн» в полной мере относится к ювелирному и часовому дизайну. Когда объект создается с такой прекрасной целью, как находиться на изящном запястье, итальянский дизайн проявляет себя без всяких ограничений. Последние коллекции навеяны разными стилями и направлениями, но их объединяет креативность и тот самый итальянский стиль.

Венеция. Площадь Св. Марка

Античность – модули гармонии

Античность сформировала основные модули классической гармонии. Не случайно говорят, что вся история искусств – большая стилизация. Бесконечные апелляции к культуре Древнего Рима происходят и в наши дни, но новое восприятие и прочтение позволяют каждый раз создавать новую самодостаточную художественную ценность. Так было и в XIV-XVI веках, когда великие гуманистические идеи нашли воплощение в артефактах эпохи итальянского Возрождения. Но Италия дала миру не только классику, но и другие исторические стили: романский стиль, барокко.

Составляющие:

- Античный декор
- Меандры*
- Медальоны
- Полосы
- Античные талисманы
- Микромозаика
- Средиземноморский стиль
- Овалы
- Камеи
- Канопе
- Винтажные фрагменты
- Классика
- Элегантность
- Флористические мотивы
- Бриллиантовые паве

Versace:
меандры, медальон
с головой Медузы
Горгоны

Tagliamonte:
камей

Технологичный стиль, хай-тек

Можно было бы подумать, что нация с такими богатейшими достижениями в культуре и искусстве должна «замкнуться» на них, но в XX веке в Италии возник футуризм, оказавший влияние на все современное искусство и дизайн. Основанный Филиппо Томазо Маринетти, Джакомо Балла и Фортунато Делеро футуризм воспевал технический прогресс, мощь и динамизм новой эры. Идеи футуризма сегодня нашли продолжение в Технологичном стиле. Объекты, созданные в этом направлении, имеют яркую эмоциональную окраску.

Составляющие:

- Динамичность
- Спорт
- Техническая эстетика
- Активно выраженная конструкция (винты, крепящие ремень)
- Модульная конструкция
- Элементы автомобильного дизайна
- Чистые линии, геометрические примитивы
- Инновационный дизайн
- Нестандартные решения
- Сочетание современных материалов и драгоценных металлов
- Карбон**
- Большой размер, рубленые экспрессивные формы

Tonino Lamborghini:
динамичная нестандартная форма
(треугольные часы), техническая эстетик:
активно выраженная конструкция,
элементы автомобильного дизайна

Carlo ferrara:
большой размер, экспрессивные
формы

Постмодернизм – бунт против рационализма

В 60-е годы в Италии начал зарождаться постмодернизм – направление в искусстве, возникшее как реакция на дизайнерский рационализм модерна. Постмодернисты Этторе Соттсасс, Алессандро Мендини, Фортунато Деперо выступали за слияние изящных искусств и массовой культуры, элитарного и популярного искусства. Основные черты постмодернизма – это отказ от промышленного производства, декорирование поверхностей, слияние стилей, игра, ирония, яркий цвет, алогичность, эксцентричные детали, символизм.

Составляющие:

- Современное искусство для повседневного luxury
- Экспрессивные образы, формы
- Скульптурные формы
- Выраженные гротескные детали, активные акценты
- Крупные размеры
- Абстрактные формы
- Четкие грани
- Графичность
- Контраст
- Насыщенный цвет
- Контраст черного и белого (эмаль, керамика)
- Крупные цветные кабошоны
- Орнаменты
- Полоски
- Геометрические орнаменты
- Разноцветные графические орнаменты
- Ар деко
- Игра, юмор
- Неожиданные детали
- Нестандартные решения
- Слияние стилей

Adolfo Courrier:
неожиданные детали – ящерка

Bulgari:
Экспрессивные образы, неожиданные решения, графичность, цветовые контрасты

Gerald Genta:
экспрессивные формы, сложность композиции, четкие грани, яркий цвет, графичные орнаменты, декоративные поверхности

Zannetti:
экспрессивные формы, крупные размеры, выраженные детали, четкие грани, орнаменты

***Меандр** – распространенный античный геометрический орнамент, состоящий из непрерывной кривой (волнообразной) или ломаной под прямым углом линии, образующей ряд спиралей.

****Карбон** – современный высокотехнологичный материал, состоящий из волокон углерода и синтетической смолы, обладает легким весом, прочностью, износостойкостью, декоративной фактурой – рельефные мерцающие косички.

*****Биоморфный** – имитирующую форму живой природы.

******Паттерн** (англ. pattern, – шаблон, система, структура) – в данном контексте орнамент, заполняющий поверхность повторяющимся рисунком.

Органический дизайн и стиль обтекаемых форм

Итальянские дизайнеры успешно работают в аэродинамическом стиле и органическом дизайне. Криволинейные биоморфные очертания, присущие этим стилям, позволяют создавать эмоциональные вещи. Возможно, позитивное восприятие жизни и сама чувственная средиземноморская природа провоцируют...

Составляющие:

- Обтекаемые формы
- Анатомический дизайн
- Кольцо тороидальной формы с плавным утолщением фронтальной части
- Кабошоны, выступающие над обтекаемой поверхностью, как капли воды
- Биоморфные*** паттерны****
- Градиенты из драгоценных камней разных оттенков.
- Бриллиантовые паве создают живую вибрирующую структуру, напоминающую шкуру магического животного
- Бриллиантовые паве: черные бриллианты, белые, желтые
- Стилизация животных мотивов
- Змеи, рептилии
- Стилизованные почти до геометрической абстракции флористические мотивы и морские мотивы (раковины – спирали, звезды)

Тотемный стиль

Украшения в древности имели практическое назначение: защита от злых духов, колдовство. Как бы мы не относились к суевериям сейчас, в шутку или серьезно, но мы с удовольствием носим безделушки, сделанные в форме амулетов и различных благоприятных знаков. Элемент игры и архаики придает этим объектам очарование.

Составляющие:

- Амулет
- Животные, не как форма, а как символ, оберег
- Звезды
- Сердца

Итальянский дизайн – это материализованная Dolce Vita, и поэтому он восхищает и поражает, и никого не оставляет равнодушным. ■

Екатерина Хельвиц

Pomellato:

обтекаемые формы, тема моря, биоморфные паттерны, серьги тороидальной формы с плавным утолщением фронтальной части

Bibigi':

стилизация мотивов природы, криволинейные формы, паве.

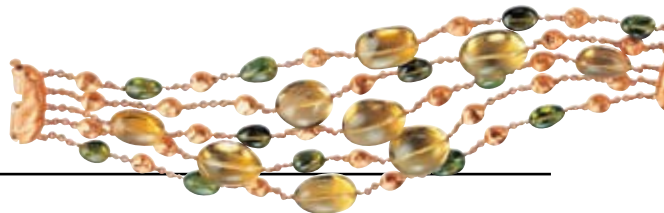

Porrati:

кабошоны, выступающие над обтекаемой поверхностью, как капли воды, кольцо с плавным утолщением фронтальной части, бриллиантовые паве, градиенты из камней, флористические орнаменты

Marco Bicego:

«everyday luxury», обтекаемые формы, цветные кабошоны неправильной формы

La Nouvelle bague:

Этнографический дизайн, амулеты – сердца, рога, образ быка

Pasquale Bruni:

змея – талисман

