Цвет и контраст

Вернер Пантон - великий дизайнер 20-го столетия

Алексеева Елена ЛКШ-116

Пантон - датский дизайнер и архитектор.

Вернер Пантон родился 13 февраля 1926 года в городе Гамтофт, Дания. После окончания Королевской датской академии изящных искусств работал в архитектурном бюро Арне Якобсон. Там он начал заниматься дизайном мебели, а после открыл собственную студию в 1955 году.

Краткая биография

Пантон с детства стремился стать художником, но не показал большого таланта в рисунке, учился он в техническом колледже в Оденсе на инженера-строителя. Завершив учебу в колледже, переехал в Копенгаген в 1947 году и начал обучение в Королевской Датской Академии Искусств.

Знакомство с Паулем Хеннингсеном, художником по свету, известным за свои смелые, чёткие эстетические принципы, позволило Пантону начать эксперименты с проектированием мебели.

Также он дружит с дизайнером-ремесленником Хансом Вегнером, известным за модернизацию классических датских стульев из тика. Благодаря ему Пантон проявил страсть к экспериментам с пластиком и антропогенными материалами для создания динамичного цветового решения в геометрических формах поп-арта.

Не менее важным было обучение и сотрудничество Вернера Пантона с Арне Якобсеном с 1950 по 1952 годы. В студии Пантон был не на самом лучшем счету, так как большую часть времени уделял собственным проектам.

Стулья и кресла

Panton Chair (“Стул Пантона”), Vitra, дизайн 1958–1967 годов

Вернер Пантон считается революционером в области дизайна мебели. Он экспериментировал с такими материалами, как стекло, пластик, сталь и полипропилен и одним из первых стал рассматривать отдельные элементы интерьера как связанные общим пространством.

Пантон много экспериментировал и утверждал, что мебель необязательно должна иметь традиционную форму. Его знаменитые проекты стульев — Tivoli, Bachelor и Cone — считались в своё время самыми необычными стульями в мире. Вернер считал, что стулья должны быть не только удобны, но и интересны. Самый знаменитый стул дизайнера — Panton Chair был сделан из единого куска формованного пластика. Дизайн стула был настолько необычен, что производство началось только в 1967 году и до сих пор производится фирмой «Vitra».

Стул-конус из серии K (Kræmmerhusstole), 1958, Plus-linje

В 1958 году Вернер Пантон создал Cone («Конус») для ресторана в отеле Konigen on Funen. Стул в форме перевернутого конуса, закрепленный на крестообразной металлической подставке, произвел фурор.

Впоследствии Вернер Пантон разработал еще несколько вариантов этого стула, то заменяя конус на пирамиду, то выполняя его из проволоки (Wire Cone Chair).

Стул из серии K, 1958, Plus-linje

Гостиная базельской квартиры Вернера Пантона. В кадре — мягкая мебель “Жилая башня” и “Волна”, 1969

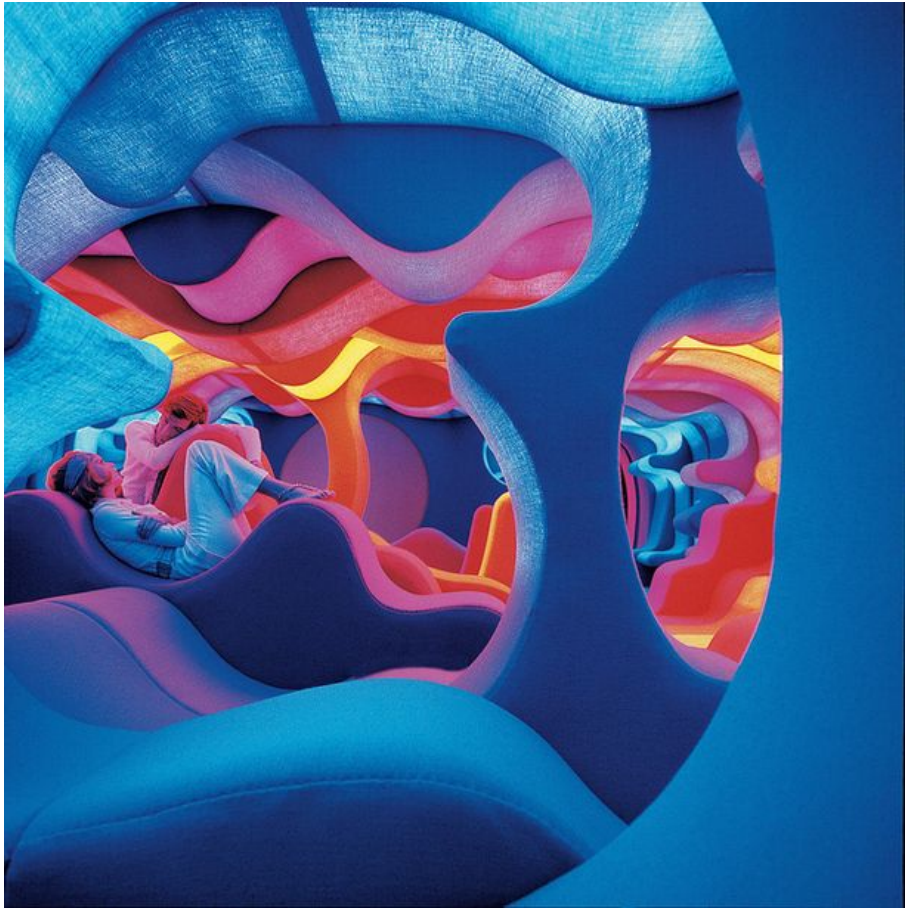
Что такое цвет?

«Выбор цветов не должен быть азартной игрой. Это должно быть сознательное решение. Цвета имеют смысл и функцию», - говорит Вернер Пантон. В книге «Заметки о цвете» датский дизайнер собирает свои идеи и мысли о цветах.

«Восприятие цвета зависит от источника света. Солнце является нашим самым важным источником света. Дневной свет богат голубыми тонами. Напротив, стандартная лампочка не содержит большого количества синего или фиолетового цвета, но имеет большое количество желтого цвета , оранжевый и красный. Солнечный свет имеет более золотистый оттенок. Когда он падает на свежий снег, он выглядит более желтоватым, а свежие лыжные трассы бросают синюю тень из-за чистого света с неба ».

Интерьеры

С середины 1960-х Вернер Пантон увлекся оформлением интерьеров, в которых бы все предметы взаимодействовали друг с другом, создавая «своего рода пейзаж». Каждый раз, чтобы добиться необходимой атмосферы, он делал ставку на цвет и свет. Самым ярким (в прямом и переносном смысле) примером его экспериментов стал проект «Визиона-2» 1970 года. Пантон создал внутри яхты пространство для релаксации, представлявшее собой фантастический ландшафт со множеством разноцветных альковов.



Интерьер “Визионы 2”, 1970. Помещение в носовом отсеке главной палубы

Пластиковая панель для интерьера “Визионы 2”, 1970

С конца 1960-х Пантон проектировал много интерьеров в том же стиле, собранных из похожих, а часто таких же светильников, мебели, стенных панелей.

Постепенно они становились этакими “портфолио” Вернера Пантона, как бы набросками тех ретроспективных выставок, которые в 1990-е он устраивал уже в новом статусе, как живая легенда дизайна.

Мечтой Пантона было полное слияние функций различной мебели. Мысль о том, что глядя на вещь можно с первого раза определить её функцию, лишала его воображения и желания творить. Кроме того, он мечтал нарушить традиционное деление на пол, стены и потолок, сместив их функции. Его легендарные наброски можно расценивать как зенит его карьеры.

Ресторан Varna в Орхусе, Дания, 1971

Пантон утверждал, что цвет важнее формы, и своей целью ставил научить людей, окружающих себя традиционными серо-бежевыми цветами, использовать воображение в оформлении интерьеров.

Работая с ярким, чистым цветом, чаще всего противоположным тому, который был бы естественен для того или иного объекта, он предложил новый, революционный подход к оформлению помещений.

Но, несмотря на увлечённость цветом, он создал огромное количество объектов, которые вошли в историю дизайна именно благодаря своей революционной форме.

Свет

Другой весомый вклад Пантона в дизайн середины столетия — его непрерывные эксперименты со светом. Серия ламп «Fun», подвесные лампы «Globe» и разнообразные люстры положили начало новому подходу к освещению. С 1955 по 1998 год Пантон разработал дизайн более чем 25 светильников. Освещение в исполнении Пантона переставало быть просто необходимостью и становилось неотъемлемой частью дизайна помещений, заставляя интерьер играть по-новому.

Примечательно, что вслед за Паулем Хеннигеном Пантон использует оригинальный приём в работе со светом: он делает лампу лишь источником света, скрывая её от любопытных глаз и оставляя возможность регулировать силу и направление света. С 1959 года его лампы запускаются в индустриальное производство (лампа «Topan»).

Лампа “Глобус”, 1969–1970, Louis Poulsen, VerPan

Shell Lamp

Но наиболее примечательная из когда-либо придуманных дизайнером ламп, Shell Lamp, была создана в 1964 году и состояла из огромного количества кружков, вырезанных из ракушек. Это редкий пример использования Пантоном натуральных материалов. В большинстве же его светильников главная роль отводилась металлу, пластику, цвету и округлым формам.

Лампа “Луна”, 1960, Louis Poulsen, VerPan

Великий дизайнер 20-го столетия

Интерьеры, мебель, освещение и объекты, разработанные Вернером Пантоном, и по сей день остаются одними из наиболее передовых интеллектуальных экспериментов в дизайне. Казалось, он обладал даром предвидения — настолько безошибочно он предопределял тенденции, которые впоследствии становились наиболее популярными. Он оказал огромное влияние на художников и дизайнеров, творивших начиная с 60-х и до сегодняшних дней, и его проекты, хранящиеся в архивах, скорее всего, ещё долго будут браться за основу во многих направлениях современного дизайна.

Вернер Пантон в своей квартире в Базеле, где он жил с 1964 по 1972 год