

ALEXANDER LERVIK
IMAGINATIONS
X12

Contents

- 07 Foreword
- 09 Imaginations
Installation Views
- 37 Imaginations
Plates & Descriptions
- 51 The Designer
Selected Products
- 67 Essays
Constantly on the border
Love in a lift
- 81 Terra Chair
Construction

85 Chinese Translation
中文翻译

94 Arabic Translation
هي برعلل هم جرت ل

Foreword

Written by
Jonas Kleerup

Art and design have been companions for centuries. In the case of furniture and product designer Alexander Lervik, art has been a constant influence since childhood, as both his mother and stepfather are successful sculptors with oeuvres that include many public commissions. For Lervik, the family's vocation meant an upbringing with weekends full of museum visits and gallery openings, all of which could not help but make a strong impression. Though Lervik did not follow in their footsteps, he did choose a profession where handicraft and sculptural aspects play a central role. He studied at Beckmans College of Design and a successful career followed. To date, Lervik has worked for the largest Scandinavian and European manufacturers, won several prizes, and been selected for solo shows at Röhsska Museet in Gothenburg as well as Kulturhuset and Nationalmuseum in Stockholm.

His breakthrough came with a widely praised graduation show at Beckmans in 1998, where he chose to interpret the design history of the 20th century by making one object representing each decade. The show was so popular that it toured the world for six years. The ten objects were all creative interpretations of furniture classics and design idioms, tracing the way design history is interwoven through the materials, architecture, and artworks of the respective periods. The art world has continued to inspire Lervik's thinking and influence his career. In this exhibit, art takes the center stage as Lervik confronts it with its own design.

The love story between art and design, then, goes far back. It was not until the 16th century that schools in Florence began separating the two practices, which had up until then been considered one and the same. Accademia e Compagnia della Arti del Disegno soon grew so trendy that other European schools followed suit and adopted the Florentine agenda. For centuries, artists and designers worked according to these principles in their respective crafts, at times in their separate ateliers and at times in collaboration, when architects called on both professions to create great masterpieces in the world of buildings. Though through the centuries that followed various ideologies and schools of thought pointed out alternative paths, it was not until the establishment of the Bauhaus School in the beginning of the 20th century that these categories were truly collapsed. The central aim was to elevate the status of the different crafts and integrate them into one coherent school of thought, resulting in a type of multi-disciplinary artist who created both built environments, furniture, and artworks. Some of these ideas still hold today. Though the 20th century frequently saw artists return to their respective areas of specialty, a spirit of collaboration remains. And in the 21st century, boundaries are becoming increasingly porous once again. Today, it is common to see designers exhibited at contemporary art museum, like Marc Newson who is represented by Gagosian, while artists like Olafur Eliasson run studios that focus equally on art and design and architecture practices. New digital tools have only recently come into widespread use in both fields. A new time has just begun – or is what we see the repetition of historic cycles?

The exhibition *Imaginations* is in part Lervik's attempt to capture this contemporary tendency, but even more so it is a manifestation of art's proximity to his own work. For the past couple of years he has explored the power of photography (in a group show featuring, among others, Martin Parr, Mary Ellen Mark, and Annika von Hauswolff interpreting Lervik's chairs); music (where Swedish pop star Eva Dahlgren interpreted his glass sculptures in sound and melody); and fashion (where he collaborated with fashion brand V Ave Shoe Repair to create the first ever European 3D printed jewelry collection). Now, he has turned to the art world proper, which thanks to his childhood formation has been a potent source of inspiration throughout his career. Today, contemporary art might be more important than ever. In the midst of the constant background noise of information and opinions, art remains that which encourages us to take a step back to question and think. In unsettled, secularized times, its refusal of functionalism has gained an even more powerful dimension as an arena for the big questions.

“Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination embraces the world.” Thus said Albert Einstein a long time ago. *Imaginations*: those inner ideas and images we create in our brains. And imagination is ever-present in Lervik's creative process. “My method often begins with a fantasy that has nothing to do with anything; I build an imaginary world. Then, out of that, come things that become realities.” The exhibit *Imaginations* builds on the encounter between art and design, as viewed from the mind of Alexander Lervik.

IMAGINATIONS INSTALLATION VIEWS X12

Terra Chair, 2019
Pine plywood
42x45x85 cm

Pignus Vase, 2019
Glass and rubber
40x40x30 cm

Ars Sella Sculpture, 2019
Bronze
35x50x140 cm

Motus Lamp, 2019
Metal
62x62x150 cm

Vanitati Carpet, 2019
Hand-tufted carpet
200x300 cm

Saltu Sofa, 2019
Aluminum and rope.
Upholstered seat and back
300x140x250 cm

Lectus Museum Bench, 2019
Steel and fabric
200x60x120 cm

Spargit Lamp, 2019
Glass and metal
500x500x600 cm

Nodum Lamp, 2019
Textile cable
40x40x30 cm

Marcam Cabinet, 2019
Flexwood and plywood
160x45x90 cm

Ratio Armchair, 2019
Frame in Plywood,
upholstered seat and back
82x79x75 cm

Tactus Lamps, 2019
Glass
21x18x12 cm

Tactus Video Art, 2019
Movie

IMAGINATIONS PLATES & DESCRIPTIONS X12

Terra Chair, 2019
Pine plywood
42x45x85 cm

Manufactured by
Design House Stockholm

The invention of 3D printing has revolutionized the design world. Lervik was an early adopter with a printer in his studio and as one of the first to give lectures on the topic. *Terra* goes even farther in its effort to affect the course of the medium—it is free. Anyone can download the digital blueprints and print their own object. The idea came out of Lervik's 2009 TED talk, where he argued that the design industry must soon create its own version of Spotify. In order to limit the environmental effects of furniture manufacturing, the chair's producer Design House Stockholm is looking for small local carpentries and laser print shops interested in collaborating around this pioneering idea. The end result as exhibited here brings to mind the playfulness of both pop art and Yayoi Kusama's dots and colors.

Pignus Vase, 2019
Glass and rubber
40x40x30 cm

Unique piece
Edition of 6

People of Lervik's generation who grew up in Stockholm with culturally interested parents tend to have one memory in common: that of Robert Rauschenberg's *Monogram*, the taxidermy goat with a car tire around its belly, prominently displayed at Moderna Museet since the early years. In *Pignus*, the tire has a more bizarre, almost Dadaist effect. What came first, the glass or the tire? The car part is not promoting some neo-Dadaist design agenda, however—for Lervik, it symbolizes the inability of politicians to make uncomfortable decisions.

Ars Sella Sculpture, 2019
Bronze
35x50x140 cm

Unique piece
Edition of 6

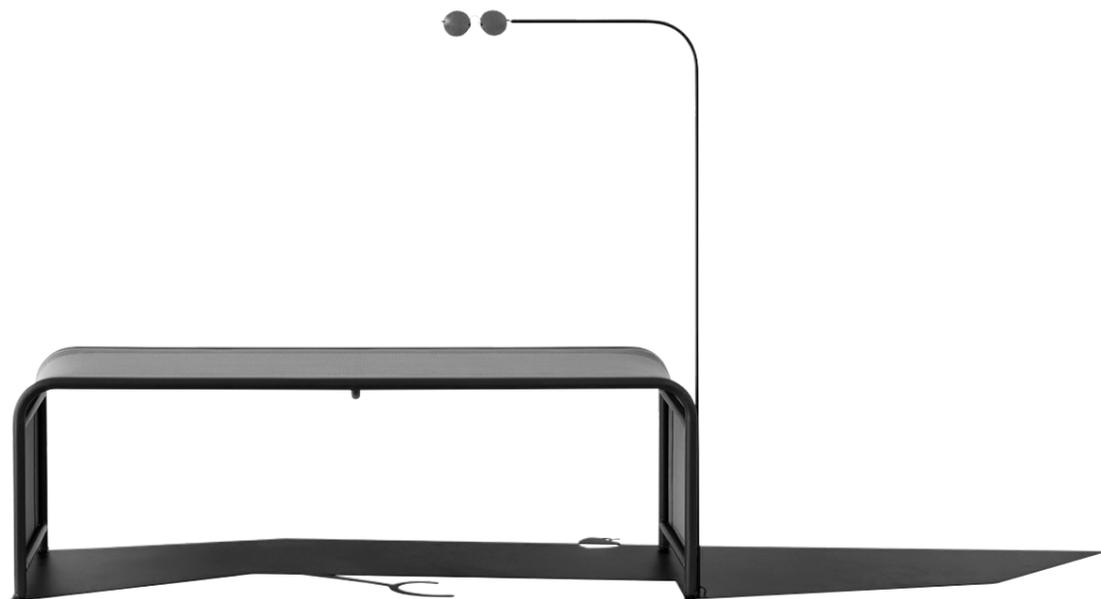
"I was reared in my mother's atelier and saw those objects every day. Of course that affected me." Lena Lervik is a classically trained sculptor, educated in the best schools in Sweden and Europe. She works with materials like bronze and terracotta, and Lervik spent large parts of his childhood in her lively studio. Here, he has returned to this important site to make this monumental, iconic bronze chair. Its texture is created by the artist taking an axe to the gypsum sketch. The result has echoes of Giacometti's sparse bronze shapes, combined with all those sculptors who through the ages have worked in this timeless material. It also reminds us of the genius construction and simplicity of the design of the basic chair.

Motus Lamp, 2019
Metal
62x62x150 cm

Manufactured by
Zero

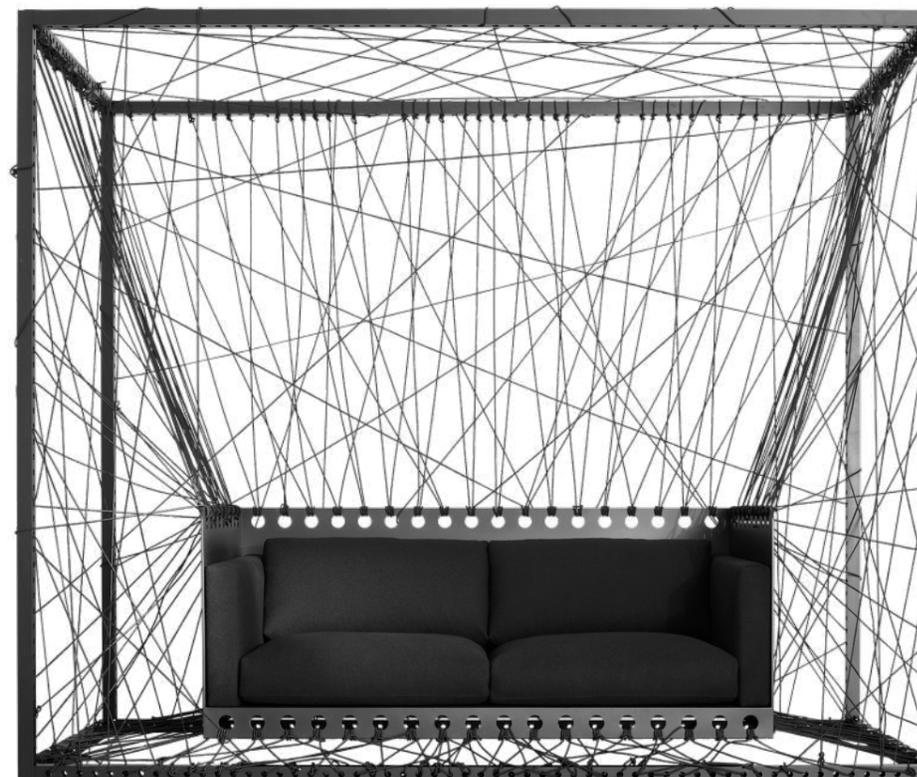
Concrete art evolved as a counter-movement to surrealism in 1930's Paris. Its adherents sought to distance themselves from abstract art, which did start at the figurative level, as painters and sculptors abstracted from what they saw. The concrete art ideology took its principles instead from mathematics, striving to avoid subjective interpretation entirely. The work was "of itself", its own. Work from later concrete artists like Charlotte Mayer, Thomas Joynes, and Swedish Lars Erik Falk (whose public sculptures Lervik played on as a child) inspired Lervik in making this sculptural lamp with geometric shapes.

Lectus Museum Bench, 2019
Steel and fabric
200x60x120 cm

Manufactured by
Skaargarden

Lectus is a two-part installation which draws its concept from surrealism. A standard-design, timeless bench is placed in the middle of a room, as in a museum. Its shadow distorts its shape—here, the outlines of an apple appears to rest on the piece. Mounted onto the bench is a thin steel construction that holds up a pair of glasses which make a new world appear to the visitor looking through them. Where the room's empty whiteness initially reigned, the glasses show, through a video, a glimpse into what might be someone's subconscious; a surreal story only experienced through these glasses. What is real; what is it that we are watching? How and why does our brain, its perception, trick us?

Saltu Sofa, 2019
Aluminum and rope.
Upholstered seat and back
300x140x250 cm

Manufactured by
Adea

Within the art world, what is called an installation is something that appears within the bounds of the relevant room—often a space rectangular in shape and painted white. The work itself is everything encompassed by the room or the intended surface. This white cube has been the standard of art exhibits since the early days of modernism. Despite frequent challenges to its normativity, everything still happens within that room. In *Saltu*, an architectural, fictive room is created by a black steel construction. Using 50 meters of rope, the same edifice functions structurally to suspend the sofa and thereby the visitor. The visitor's experience is reminiscent of being inside a spider web installation by Tomás Saraceno.

Vanitati Carpet, 2019
Hand-tufted carpet
200x300 cm

Manufactured by
Ogeborg

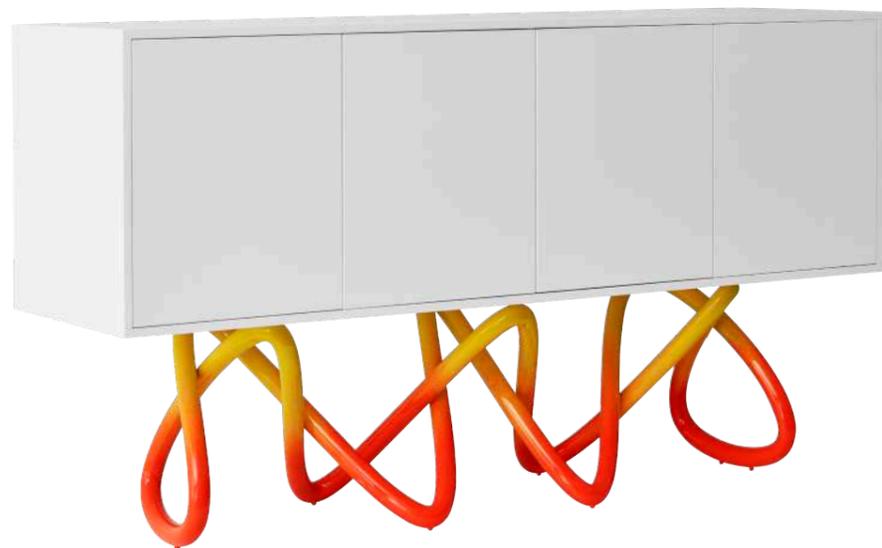
Air travel was long impossible for Lervik. Upon graduating from Beckmans College of Design he was offered a dream job at IDEE, Japan's premier design firm, complete with a grant arranged by his school, but his fear of flying stopped him from going. Until the age of 30 he never set foot on a plane, but therapy cured the phobia and opened his world to all those destinations he had always dreamed of. Today, however, flying has become the symbol par excellence for the habits we need to change. *Vanitati* circles around the frustration of this old dream of flying, which today seems all wrong. The carpet gives a snapshot of flight traffic on a regular Monday morning. Around it, a machine produces paper planes which continuously, repetitively, are flung out into the space of the exhibition room.

Tactus Lamps, 2019
Glass
21x18x12 cm

Prototype Series

Video art is a vital field within contemporary art. Working with the elevator company Aritco, Lervik has produced an elevator where one of the panels show a detailed film of an old woman's face slowly transforming from lifeless to full of life. It is accompanied by a set of glass lamps shaped as rocks, which have been given the capacity of apprehending human touch and communicating with other rocks to express community and closeness. Perhaps you own one rock, and an older relative owns another so that they can sense when you touch your stone, thinking of them. The work offers a chance to think about all those old people who are lonely and in need of human touch.

Marcam Cabinet, 2019
Flexwood and plywood
160x45x90 cm

Unique piece
Edition of 6

Contrasts: the world of art and design is full of them. One example is Rem Koolhaas's villa Maison Bordeaux, which updated Le Corbusier's Villa Savoye with a genius contemporary design, placing a piece of concrete atop a glass box. Similarly, the minimalist modernism of this cabinet soars atop a playful, colorful leg structure made from heat-bent wood. Reminiscent of the temporary airiness of a graffiti writer, it carries the permanent architectural heft of classic, timeless Modernism. The piece was created by chance. Lervik first made it for a competition arranged by an Italian furniture company while he worked on the pieces for this show. Two completely separate design languages had affected his ideas so strongly that the end result was far more artistic than he could have imagined.

Spargit Lamp, 2019
Glass and metal
500x500x600 cm

Manufactured by
Atelje Lyktan

Abstract expressionism emerged in the 1940's New York art world as an updated, more abstract version of the intense German expressionism which dominated the 1930's. One of the movement's most important innovations was action painting, a term coined by art critic Harold Rosenberg to describe the intensity and force many artists used to haul paint onto their canvases. Jackson Pollock was not the first to use techniques befitting this term, but has become the primary example of it. Pollock's work is largely the inspiration for these glass objects, though also *Virrar*, the 1950's print created by Bernadotte and displayed on many mid-century Swedish kitchen counters, has contributed.

Nodum Lamp, 2019
Textile cable
40x40x30 cm

Nodum Lamp Small, 2019
3D printed prototype
6x6x8 cm

Manufactured by
Zero

Creating this lamp, Lervik began with the idea of taking a thick tube of paint and squeezing it to layer the paint in circles atop the lampshade. Repetition and tubes of paint recalls artists like the Frenchman Arman, but here, the end result has a different character. The circling of a textile cable around the lamp makes for a more organic, sculptural impression reminiscent of conceptual artists like Louise Bourgeois. She often worked with hanging, textile pieces, sometimes inspired by the weaving of the spider. Her interest in psychoanalysis also influenced much of her work—a wide range of influences, many of which can be read in this piece.

Ratio Armchair, 2019
Frame in Plywood,
upholstered seat and back
82x79x75 cm

Manufactured by
Adea

It is not difficult to understand why furniture designers are so inspired by the minimalists, this group of artists who sought to limit subjective influence on their pieces and strove to use as few techniques as possible. *Ratio* shares the sparseness of the modernists' visual language, but something more is happening here. The carved-out niches of the side panels are almost reminiscent of the architecture of the Maya civilization in the jungle of Central America thousands of years ago. The square shapes also offer other visual, sculptural effects which bring to mind 1960's op-art artists like Bridget Riley. The longer the viewer spends contemplating the chair's formalist framework, the farther the gaze and the depths move. A journey both minimalist and visual.

THE DESIGNER SELECTED PRODUCTS X12

Red Chair, 2005
Metal
45x45x80 cm

Unique piece
Edition of 10

Spike Chair, 2013
Metal and wood
40x80x80 cm

Unique piece
Edition of 6

Mr Jones Sofa, 2016
Upholstered
200x90x80 cm

Manufactured by
Adea

Harper Sofa, 2018
Upholstered
200x90x80 cm

Manufactured by
Adea

Luna Lamp, 2018
Glass
Diameter 16/30/40/60 cm

Manufactured by
Design House Stockholm

Arholma Chair, 2018
Metal
45x45x80 cm

Manufactured by
Skaargarden

Twine Carpet, 2019
Handmade in wool
180x240 cm

Manufactured by
Ogeborg

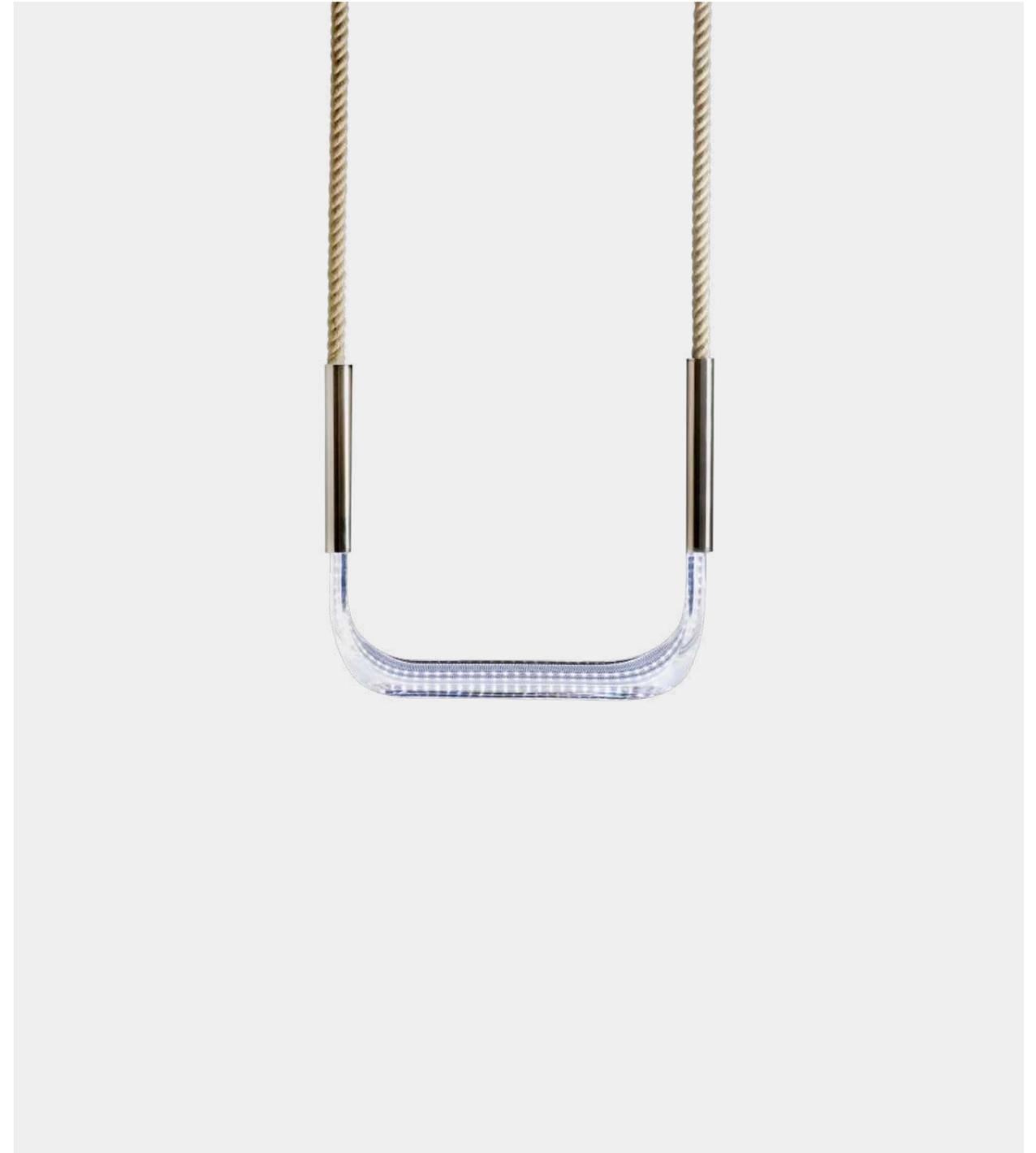
MyBrain, 2007
Metal and 3D printed plastic
20x20x50 cm

Unique piece
Edition of 6

Bubble Chair, 2009
Upholstered in wood
50x50x80 cm

Manufactured by
Moroso

Sense Light Swing, 2005
LED light, rope and acrylic
50x20x50 cm

Manufactured by
SAAS Instruments

Atelje Coathanger, 2019
Metal
60x60x200 cm

Manufactured by
Design House Stockholm

Skugga Candleholder, 2005
Metal
20x20x15 cm

Manufactured by
Design House Stockholm

Product Descriptions

Red Chair

Chair made from seven lacquered steel sticks. The red chair was originally shown in the “Five playful chairs” exhibition in 2005. The red chair is made in a limited edition of ten chairs totally and has been acquired by the prestigious Nationalmuseum in Stockholm and The Röhsska Museum of Design and Decorative Arts in Gothenburg.

Spike Chair

The Spike chair is unique in shape. The seat and seat back are fashioned from a number of rods, like a bed of nails, which collectively mimic the curve of a body. The base of the chair is made of tubular steel, welded together with a three-millimetre steel base plate. The upper section is made of turned ash components.

Mr Jones Sofa

“When I was commissioned to design a new sofa for ADEA, the first vision that came to me was of the archetypical British Howard sofa. I decided to contemporise the Howard classic, giving it neater, stricter lines. ADEA put a lot of effort into the comfort factor.

Harper Sofa

Harper is sturdy yet comfortable sofa combining natural materials, wood and leather. With its leather webbing the design brings a subtle feeling of 50’s furniture to modern age. The sofa was on Lervik’s drawing board almost for ten years until the right kind of manufacturer with experience and know-how was found.

Luna Lamp

Luna is minimalistic and functional design at its core. Kosmos is the optional hanger for Luna. If you feel like the pure moonlight of Luna needs a more graphic expression or if you simply want to hang the moon.

Arholma Chair

Outdoor stackable chair made in metal.

Twine Carpet

Handwoven rugs in the series Twine. Hair braids have been the inspiration behind the pattern, which was created with the help of an innovative hand weaving technique. It is a unique pattern but still in a classic way.

MyBrain

A replica of the designer’s brain, originated from an MR scan at the Karolinska Institutet in Stockholm. The image was processed through a 3D-printer, and became this unusual lamp shade design. Yes, it is bright. MYBrain is represented at the Röhsska Museum of Design and Decorative Arts in Gothenburg, Sweden.

Bubble Chair

A chair for lounge, hotel rooms, restaurant or conference environments. Bubble-chair is made in moulded wood and a upholstered seat.

Sense Light Swing

Sense Light Swing is a light fixture that is also a moving, eye-catching work of art that works well even in large spaces. The shape of the fixture comes from a hanging swing for children; Alexander Lervik’s concept for Sense Light Swing was created, after all, for the 2005 show “Five Playful Chairs”.

Atelje Coathanger

A hat and coat stand in powder-coated steel to take plenty of jackets. The strict graphical lines combine with different-length hooks which descend from the top to create the unique shape. The inspiration is from the stalactite formations of limestone caves.

Skugga Candleholder

A candle holder that plays with the shadows. A distinct star is formed when the candle is lit and as the candle burns down the star grows outwards. The candle holder is made from lacquered laser cut steel.

**ESSAYS
CONSTANTLY ON THE
BORDER
LOVE IN A LIFT
X02**

Constantly on the border

Written by
Li Pamp

“At first glance, this may look like a chair. But it’s also a sculpture”.

Together, Alexander Lervik and I are pondering over something that may look like a chair, but is so much more, in his exhibition *Imaginations*. It has four legs and a backrest. It also has a square seat. On the other hand, it’s not a chair at all. The proportions are completely absurd: the legs are thin and outstretched, slightly reminiscent of an elongated figure by Giacometti. So it’s the Swiss sculptor who inspired the work, he reveals.

This is a creator who is difficult to box: welcome Alexander Lervik. A designer, artist and inventor with an imagination and a certain level of productivity, who is anything but tame. Despite his relative young age, over 200 products have already seen the light of day. “My brain is constantly at work,” he says. “But I’ve learned to be at the studio at set times during the day, and press the pause button in between.”

Trying to describe Lervik’s creative work is dizzying. He’s highly prolific so it’s the most natural question to ask him how he manages everything. He enthusiastically refers to the “swirling currents of creativity” that take over at the start of any new project.

Since he graduated from Beckmans College of Design over twenty years ago, the current has certainly been flowing, and there has even been a solo exhibition entitled *In Alexander Lervik’s Head*. A retrospective, despite being just a few years shy of 50. Some inventions, such as the unique lifts and the brilliant door handles, have been extensively produced and released on the international market. Others, such as the poetic, melting chocolate lamp or the sensual light installations in collaboration with musician Eva Dahlgren, are artistic experiments, displayed exclusively on a particular occasion.

“All the projects are equally fun and important,” says Lervik. “They all propel each other.”

Alexander Lervik was born in Stockholm in 1972. His mother is an artist, his father an engineer. A rich gene pool, it would seem, strengthened by a Waldorf school education and an upbringing almost free from screen stimuli. “At Mum’s, there wasn’t even a TV, so I dare say it was boredom that sparked my imagination.”

After the anthroposophical schooling that encourages freedom of artistic expression, and the support of family and teachers, Lervik went on to develop his talents at the Beckmans College of Design in Stockholm. And from the very beginning, he understood the importance of a common thread in his artistic creations: they all have to tell a story. “Everything is about communication – everything,” says Lervik. Prior to completing his thesis in 1998, he asked himself how the objects he was creating (and he himself) could stand out and be seen, above all in the final exhibition. The answer was to create a concept which revolved around a common thread. He named his degree project *10 pallets – 10 decades*: an exploration of and homage to every decade of the 20th century. He began by drawing a pallet.

The project got exactly the reception he was looking for, and it would be an important milestone for the young designer. It would become a celebrated exhibition that travelled from Beckmans to places all over the world, including Cairo, London and Tokyo. In total, it was seen by as many as one million people over six years. However, the most notable recognition came in the shape of a piece of paper with a few lines on it, a facsimile, in which Vitra’s owner, Rolf Fehlbaum, personally congratulated him on such a fine work.

A year after graduating, Lervik was the first Swede to exhibit at *SaloneSatellite*, an event that focuses on young design talents at Milan Furniture Fair.

The Furniture Fair is the largest trade fair of its kind in the world, and thus of great significance to contemporary designers. It was at this fair that Lervik’s most recognised product, *Brighthandle*, caused a big stir. The idea of a handle that shines red or green light appealed to many hotel owners. Lervik considered the usual ‘do not disturb’ tag to be unattractive and rather incongruous in an otherwise refined hotel environment, and he wondered how he could improve it.

“When someone looks at a door, their gaze is immediately drawn to the handle. Therefore, the handle is a means of communication.”

LED technology provided the answer, and resulted in a handle that shines red or green depending on whether the door is open or not. The illuminated handle would soon be selling worldwide and was awarded Hardware Product of the Year by the American magazine *Architectural Record*. Brighthandle also became a feature on toilet and meeting room doors. Today, the product is owned by ASSA ABLOY Group, the global leader in access solutions.

Meanwhile experimentation with lighting continues to be a significant part of Lervik's work. The way we perceive light and thus also darkness comes from a variety of constellations.

"A part of my anxiety, which is also a driving force, is rooted in darkness. During wintertime, when darkness prevails in Sweden and daylight hours are limited, I've been known to submerge into mental darkness. To overcome this in a natural way, experimentation with light has been the obvious answer." Maybe it's because of this anxiety that lamps are a common feature on his CV?

In 2007, Lervik created a large light exhibition at the Röhsska Museum in Gothenburg. The exhibition was groundbreaking in many ways, and very well received. He was given the freedom to experiment with various light installations and took the opportunity to design several quite elaborate creations. "When I look back, however, I can say that perhaps only 50% of what I displayed at Röhsska was good, not more. But when you create, you have to try out crazy ideas."

The lamp *Luna*, launched in 2019, is simple yet refined. It doesn't cast any shadows, but shines a clean, unbroken light. How is it possible? All other incandescent lamps on the market have a metal or plastic lid to hide the cables, thus the hanging device creates a silhouette when the lamp is lit. *Luna*, on the other hand, is entirely made of glass. Even the lid and bulb hang on an acrylic cross that's designed to let light shine through. The cables and hanging device are built into a single cord. It's brilliant. It's impossible to call it anything else.

Light in all its forms can be used in many products, not just in lamps. One of the more spectacular objects in Lervik's collection is the light swing *Sense*, which could easily be regarded as an art installation. The classic, simple children's swing was the inspiration behind this light, whose seat, rather than being a plank of wood, is made of transparent acrylic that's lit from the inside by a LED strip. It's an effective creation that pushes the boundaries.

In addition to assignments from various furniture and lighting manufacturers, one successful exhibition has led to another. In *Five Playful Chairs*, the Red Chair stole the show with its seven alluringly curved, red steel legs. It attracted the attention of the Stockholm's National Museum, which ordered a chair for its permanent collection. The Röhsska Museum in Gothenburg followed suit.

Like many of Lervik's creations, the sculptural *Spike Chair* was conjured up on one of his travels. He had long wanted to come up with a sequel to the Red Chair, but the lightbulb moment was yet to come. It finally came in the middle of a rainstorm in the Philippines. It was raining heavily, very heavily, and the slanted 'nails' would become the inspiration behind the chair's design. The seat and backrest are fashioned from rods, like a bed of nails, which collectively follow the curve of the body. The base is made of steel which is welded together with steel tubes. By contrast, the upper is made of ash. It may have the appearance of a packet of cigarettes. A unique design that, despite the narrow rods, is surprisingly comfortable.

What inspires Lervik to such a variety of creations? The aforementioned anxiety is a driving force. Hard work is one way to overcome it. Just get on with it. Another driving force has been the ego. The need to be recognised and to be seen has been vital. "As a young person, the focus was more on how I could get attention through a product, rather than the product itself," says Alexander.

"Today, I express the ego in a slightly different way. Of course, it depends on several things. But above all, I put a lot of care and attention into my projects. I've also garnered a lot of praise so I'm less concerned with proving myself."

The term pioneer is often applied to someone who explores new areas and paves the way for others. Back in 2009, Lervik gave a TED talk in which he shared his conviction that the then newly launched 3D printing technology would revolutionise the design world. Today it is an indispensable tool among designers, and has created new conditions for production.

One of the first works that Lervik produced using the new 3D technology is the lamp *MyBrain*. It came about after he was persistently asking Stockholm's Karolinska Hospital for an MRI scan of his brain. After numerous hospital visits, an MRI scan was finally done and the image put through a 3D printer. An exact replica of Lervik's brain was then reproduced in plastic. An unusual shape for a lampshade, one might say. *MyBrain* was exhibited at Gallery Pascale in Stockholm and purchased by Gothenburg's Röhsska Museum.

Like most designers today, Lervik collaborates with a variety of manufacturers. In his case, they are almost exclusively based in Sweden. The lifts are manufactured in Uppland, the glass is blown and the couches are upholstered in Småland. But he also works with manufacturers in Finland and Italy. When asked whether it's a conscious choice to produce locally, he says it's more of a positive coincidence rather than an environmentally conscious decision. The proximity to production is a great advantage as it enables close contact with all the specialists involved, from carpenters to glass blowers, and it facilitates my involvement in the manufacturing process.

But, as we make the transition into 2020, what about the ego, anxiety and creativity? "They're looking good," replies Lervik. "I think I have the tools with which I can harness them."

Lervik considers himself to be at his best when he has established an idea and the creative process has begun, when the whirlwind of mental activity has settled and the anxiety has dissipated. "When inspiration and creativity take over, combined with a strong conviction that something must come to fruition, then I'm unstoppable," he says. I believe him.

Selection of Separate Exhibitions

1998	Nationalmuseum Stockholm
1999	Tokyo Designweek
1999	Milano Designweek
2000	Milano Designweek
2001	Milano Designweek
2005	Gallerie Pascale Cottard Olsson
2007	Röhsska Museet Gothenburg
2009	Stockholm furniturefair
2013	Gallerie Pascale Cottard Olsson
2013	15x15x15 Stockholm
2017	Designgalleriet
2018	"In the mind of Alexander Lervik" Kulturhuset Stockholm

Selection of Awards

Gold medal Hong Kong Design
Gold medal Product design of the year
Utmärkt Svensk Form
Red Dot Design
Best of the Best / 100% design
Design S
Furniture of the year / Elle Decoration
Best home product / Årets Rum
Form +1
Swedish Light award

Love in a lift

Written by
Li Pamp

Love in a lift In 2013, the Swedish lift company Aritco made the brave decision to put more focus on the production of lifts for home use. Since the 1990s, the company has manufactured lifts, primarily for the disabled, while orders from the business sector proceeded at a steady pace. However, opportunities in a new market were beginning to emerge, namely better looking lifts for private homes. Lifts for home use fulfilled their function, but weren't very user friendly and lacked aesthetic finesse. The gap in the market inspired a competition. Fifteen Swedish design agencies were invited to participate in the design of a lift that would meet the new market needs. The project was named Aritco HomeLift.

Among those invited was Alexander Lervik, who, according to Aritco's CEO Martin Idbrant, was a bit of a "wild card". "Alexander was a recognised designer, but not an industrial designer unlike the other participants. We were aware of several of Alexander's lighting projects, including the superb Brighthandle, and lighting was an important element of the brief for the new lift."

So, 15 proposals were put forward, some more imaginative than others. One elevator was round, another upholstered in leather. However, Lervik won the competition with his proposal for an elegant lift that was technologically innovative while exuding a certain Scandinavian purity and quality. Thus, an exciting journey began. It would prove to be a productive collaboration, which today extends far beyond lift design, with the involvement of PR and strategy. As early as the 1890s, the American architect Louis Sullivan coined the maxim "Form Follows Function". By this he meant that once the intrinsic function had been found – for example in an object or building – the external form follows suit: so the design of an object conforms to its function. In Scandinavia, these ideas gained a strong foothold during the breakthrough of modernism, and they still permeate the Swedish design tradition today. The maxim has also become a part of Aritco's design philosophy. Other important prerequisites are that the lifts must be made from natural materials that can be reused, and that they have a Scandinavian look and feel about them.

Lervik looks back on it as a challenge. "I've always been inspired by innovation and while I'm very interested in inventions and new technology, I'm not an engineer."

The development of a new lift became a close collaboration between Lervik's design studio and the technical team at Aritco. "From the design perspective, it was sometimes frustrating to have to take into account all the safety regulations and rules that apply to a lift and its installation, but, on the other hand, it was also what propelled brand new, technical and visual solutions," elaborates Lervik.

One aspect of the lift that required a lot of thought and consideration was the control panel. Petra Lind, Product Manager at Aritco, explains: "We wanted to do something new. Lifts have traditionally used push button panels.

Alexander decided to look elsewhere for inspiration. He studied Hi-Fi products, for example: Amplifiers and similar items have a long tradition of using handles and knobs rather than buttons. The auto industry uses more knobs than buttons nowadays, especially in their navigation systems. We decided that we wanted the lift to be operated by a steering wheel rather than buttons. This was a completely new way of looking at a lift."

The HomeLift process took three years from original idea to launch. In addition to the numerous technical tests that were carried out during its development, we also conducted several customer surveys. A lot of time was focused on ergonomics and user-friendliness.

But perhaps the most obvious change in the new generation of home lifts is the visual aspect. Previously, all the focus was on functionality, technicality, weight and speed. In most cases, the lift was considered "a necessary evil", a tool to facilitate everyday life that ideally should be hidden away in a building. But now, the focus has shifted: it's about creating an attractive addition to a particular space. Today, the lift has taken on a new status: it has become an aesthetically exciting element in interior design.

Every lift can be customised to suit the owner's needs and preferences.

ARITCO™

Petra Lind explains: “You can mix steelplate and glass walls, for instance, and you can choose your own type of glass and lighting. You can decide what colour you want the lift to be and we also have a variety of flooring to choose from.”

Lervik goes on: “I wanted the shaft to be made of glass in order to better utilise the light inside the lift. It’s cool if something happens during the ride. I thought it would be interesting to give the lift a certain ‘evolving value’: that it would subtly change its appearance from time to time.”

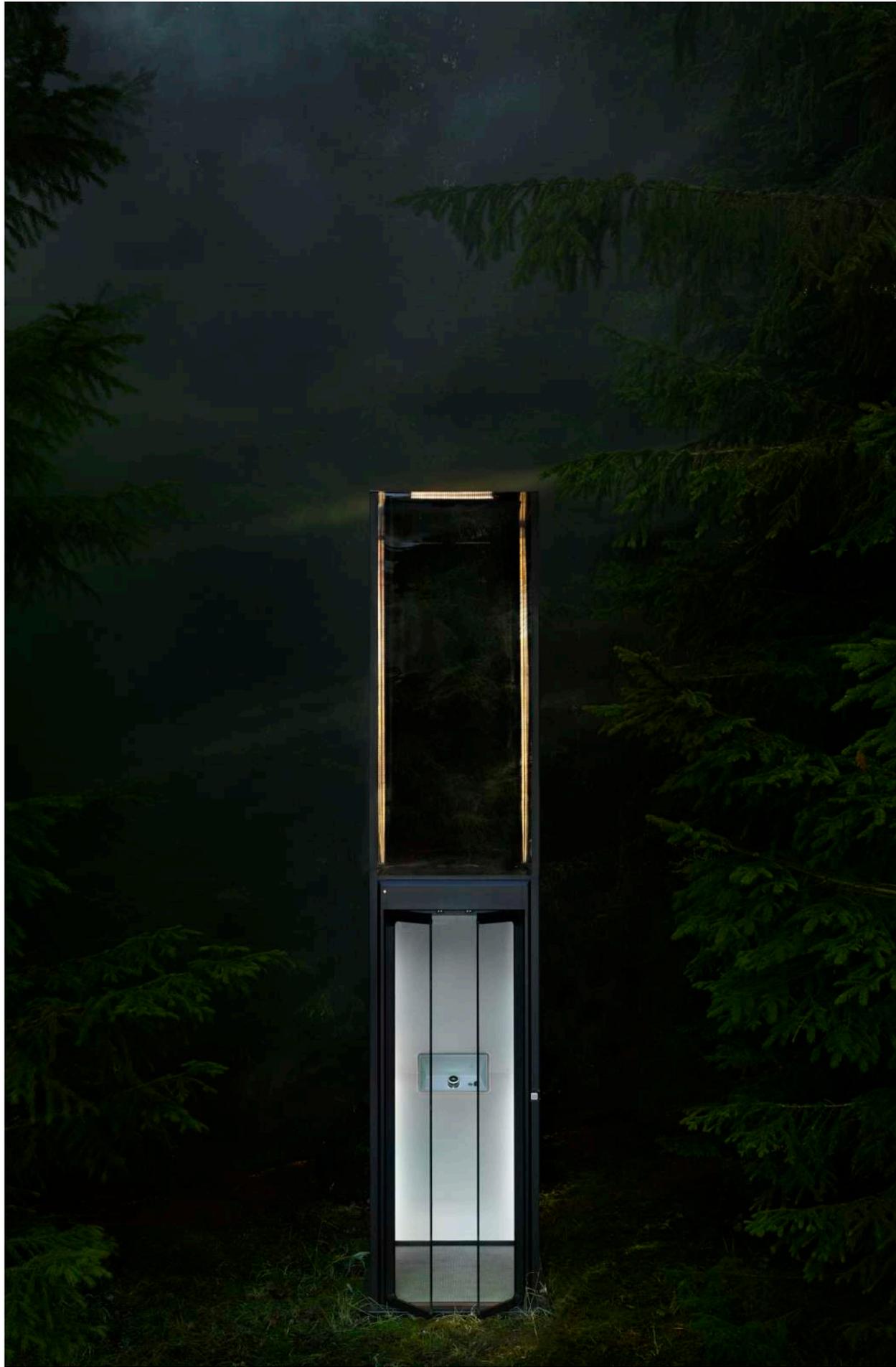
Hence, the lifts feature a so-called flexible wall called the DesignWall, whose appearance can be changed as desired. There are a variety of design and colour options available, and you can also add a photograph or an image of a painting. In this way, the lift becomes an art object in itself. “After all, a lift is stationary most of the time, so it should really be given an additional task. Such lifts become an attractive feature in any house,” affirms Lervik. Just recently, the team further developed the lift wall surface and created what they call the LED DesignWall. The idea is to use one of the walls to project video art.

Lervik explains: “Many people are interested in displaying video art at home, but find it difficult to incorporate. The LED DesignWall offers a solution whereby the lift wall that faces the room also serves as a surface for video art.” Video art imagery is simply built into the wall using advanced LED technology. The idea is that in every market, be it Europe, Asia or America, it should be possible to order a work by a local artist for installation in the lift.

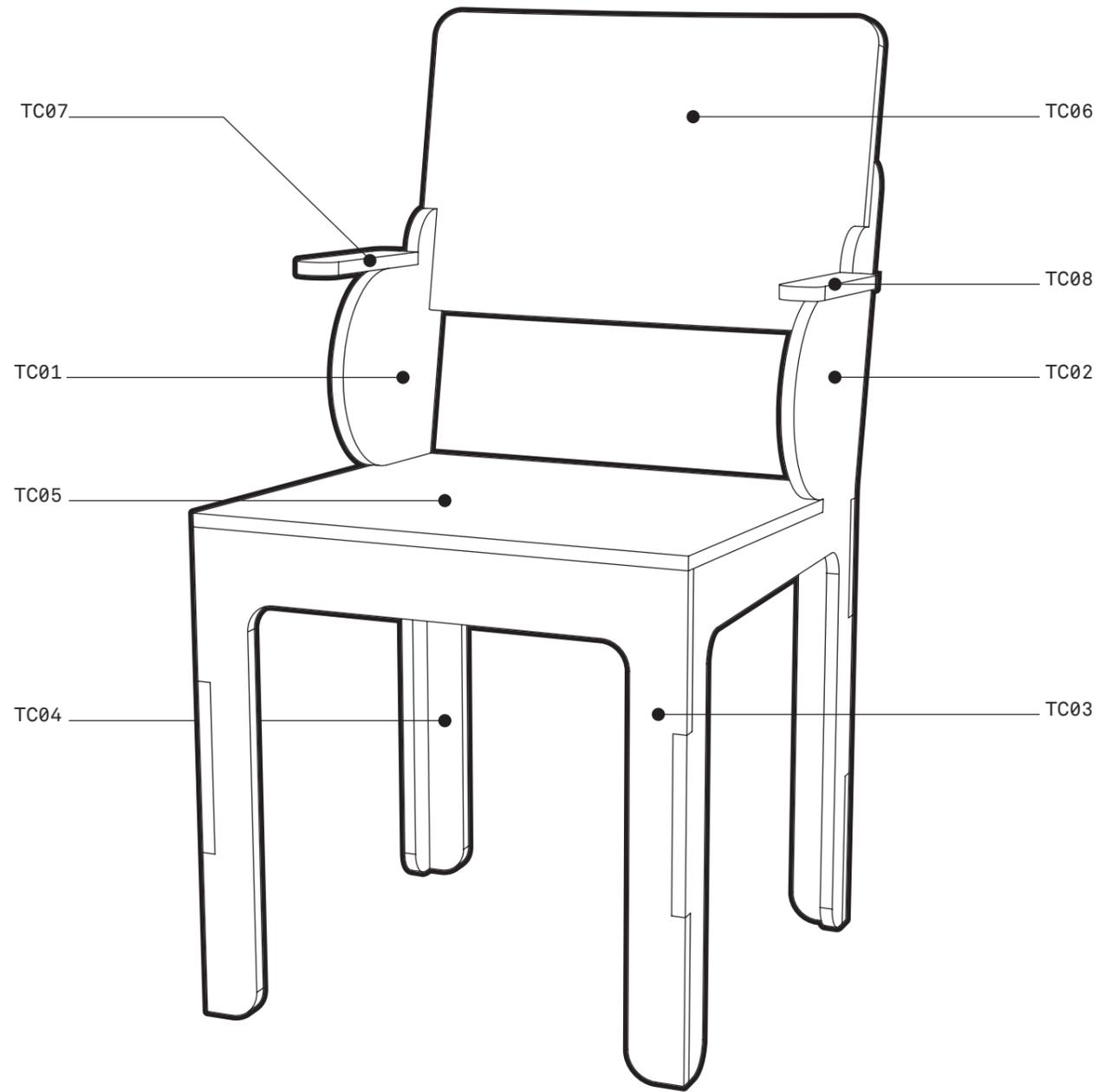
All the lifts are manufactured in Sweden. Aritco’s headquarters are located 20 minutes outside of Stockholm city centre, and are a combination of factory and showroom employing 130 people. A further 60 collaborators work globally. It has been a very conscious decision to keep production in Sweden, rather than opting for another country with lower production costs. In that way, we can maintain control over production, incorporate the use of carefully selected recyclable materials, and take care of our staff. Aritco also has the aim of becoming one of Sweden’s most attractive workplaces.

Who, then, buys a lift for their home? Martin Idbrandt, Aritco’s CEO, has the answer: “It depends on where you are in the world and your lifestyle. In Europe and Scandinavia, customers tend to want to prepare their homes for the future. Many people prefer to remain in their homes as they age, but consider stairs to be a bit troublesome. Installing an Aritco lift in your home increases comfort and also the value of the property. In Asia and the Middle East, a lift made in Sweden is regarded as an exceptional feature, a status symbol. In some parts of the world, several generations will often be living in the same house. And rising land costs mean that houses are built with more floors, so lifts have become the natural solution.

Aritco participated in Shanghai Design Week 2017, one of the first times the company exhibited in China. In collaboration with Lervik, Aritco created a large exhibition to display its new lifts. “Thanks to Alexander, we’ve gone from being a manufacturer in the lift market to becoming a player in the international design arena,” says David Schill, Aritco’s Marketing Director. “It’s a move that’s very important and exciting for us. But we didn’t really realise how famous our new designer was until we exhibited at Shanghai Design Week. There was an endless stream of people wanting to take a selfie with Alexander, not to mention all the autograph requests. It was fascinating to watch.”

TERRA CHAIR CONSTRUCTION X01

Terra Chair Construction

Cutout Guide for self assembly
 Material: Any material + glue
 Scale: 1:10

<p>TC01</p>	<p>TC02</p>
<p>TC03</p>	<p>TC04</p>
<p>TC05</p>	<p>TC06</p>
<p>TC07</p>	<p>TC08</p>

亚历山大·勒维科 想像力 X12

Foreword

Written by
Jonas Kleerup

几个世纪以来，艺术和设计始终相依相伴。对于家具和产品设计师亚历山大·勒维科来说，他从小就在艺术的环境中长大，他的母亲和继父都是成功的雕塑家，他们的作品中有许多公共艺术委托项目。勒维科父母的职业意味着一家人的周末都忙于参观博物馆和画廊，所有这些都给他留下了深刻的印象。虽然勒维科的职业和他们不同，但他的选择仍以手工艺和雕塑为中心。他曾就读于贝克斯斯设计学院，之后便开启了成功的职业生涯。迄今为止，勒维科已为多个北欧和欧洲大的制造商工作，赢得了多个奖项，并被选中在哥德堡侯斯卡博物馆以及斯德哥尔摩文化博物馆和国家博物馆开办个展。

1998年在贝克斯斯设计学院的毕业典礼上，他以十件物品分别代表20世纪的每个十年来诠释20世纪的设计历史，广受赞誉。他的作品非常受欢迎，在全球巡回展示了六年。十件物品都是对家具经典和设计习语的创造性诠释，追溯了贯穿各个时期的材料、建筑和艺术品的设计历史。艺术的世界不断激发着勒维科的灵感，对他的职业生涯产生了深远的影响。在本次展览中，勒维科的设计仍以艺术为中心。

说起来，艺术与设计之间的爱情故事可以追溯到很久以前。直到16世纪，佛罗伦萨的学校才将他们分开，于是他们分别有了名字。书画艺术学院 (Accademia e Compagnia della Arti del Disegno) 不久之后成为潮流，其他欧洲学校也竞相效仿，采用佛罗伦萨的方式。几个世纪以来，艺术家和设计师秉承这些原则，在各自的行业中或在各自的工作室中工作或合作。而在建筑领域，艺术家与设计师们联手创造出了伟大的建筑杰作。几个世纪以来，各种流派各领风骚，直到20世纪初包豪斯 (Bauhaus) 学校的建立宣告了各个类别的土崩瓦解。学校的主旨是提高各种工艺的地位，并将它们整合到一个连贯的思想流派中，这个流派的艺术家将横跨多个学科，创造建筑环境、家具和艺术品。他们的部分思想留存至今。尽管艺术家在20世纪又纷纷返回各自的专业领域，但合作精神并未改变，而21世纪则涌现了越来越多的跨界作品。如今，设计师们的作品时常在当代艺术博物馆中展出，例如马克·纽森的作品在高古轩画廊中展出，而对奥拉夫·埃里亚森等艺术家而言，艺术、设计和建筑实践同等重要。新兴的数字工具近年来才在这两个领域中得到广泛使用。这是方兴未艾的新时代——还是我们历史的重复？

从某种程度上说，展览“想像力”是勒维科紧跟时代潮流的尝试，但更重要的是，这体现了艺术与他的作品之间的紧密联系。在过去的几年中，他尝试了摄影 (马丁·帕尔、玛丽·艾伦·马克、安妮卡·冯·豪斯沃尔夫等在一次群展中诠释了勒维科的椅子)，音乐 (瑞典流行歌手伊娃·达格伦用声音和旋律诠释了玻璃雕塑) 和时尚 (他与时尚品牌 V Ave Shoe Repair 合作创建了欧洲第一个 3D 打印珠宝系列)。如今他的艺术转向归因于他的童年时代，在他的整个职业生涯中，童年始终给予他源源不断的灵感。今天的当代艺术可能比以往任何时候都重要。各种信息和观点纷纷嚷嚷，不绝于耳，而艺术却依然如故，鼓励我们设身局外，冷静思考。在躁动不安的世俗时代，艺术对功能主义的拒绝发挥着巨大的影响力。

“想像力比知识更重要。知识是有限的，而想像力可以拥抱整个世界。”这是很久以前阿尔伯特·爱因斯坦说的。想像力：我们在头脑中创造的想法和图像。想像力贯穿着勒维科创作的全过程。“我的想像常常始于不着边际的幻想，我建立的是虚构的世界。而后，虚构世界里的东西变成了现实。”从亚历山大·勒维科看来，展览“想像力”是艺术与设计的邂逅。

Constantly on the border

2014年，在瑞典斯德哥尔摩国家博物馆展出的《门把手》

2014年，在瑞典斯德哥尔摩国家博物馆展出的《门把手》

Written by Li Pamp

2014年，在瑞典斯德哥尔摩国家博物馆展出的《门把手》

在边界上行走“乍看起来，这是椅子，但这也是雕塑。”我和亚历山大·勒维科一起在他的展览“想象力”中思考着看似椅子，却远不止是椅子的东西。它有四条腿和一个靠背，也有一个方形的坐位。然而，它根本不是一把椅子。它的比例简直是荒谬的：腿又细又长，感觉有点像被贾科梅蒂的作品拉得长长的。他说，灵感正是来自这位瑞士雕塑家。这是一位天马行空的创作者：欢迎亚历山大·勒维科。他是一位富有想象力的设计师、艺术家和发明家，作品颇丰，从不妥协。虽然他年纪很轻，但已经有200多件作品问世了。他说：“我的大脑总是在工作。”“不过，我已经学会了每天在工作室里待上一段固定的时间，然后按下暂停键。”想要描述他的创意工作，但一时之间只感觉眼花缭乱。他的作品很多，所以最自然的问题还是问问他是如何管理这一切的。他热情地介绍说，在任何新项目开始时，都会有一股“创造力旋流”主导他的创作。这股旋流自他二十多年前从贝克曼斯设计学院毕业以来始终存在，他甚至还想过举办名为“在亚历山大·勒维科头脑中”的个展，办个回顾展，虽然只不过才不到五十岁。他的一些发明，例如独特的电梯和精美的门把手，已经大量生产并进入了国际市场。其他的，比如充满诗意的融化巧克力灯，还有与音乐家伊娃·达格伦(Eva Dahlgren)合作的感官照明装置等，都是艺术实验，仅在特定场合展示。勒维科说：“所有项目都同样有趣，同等重要。”“他们互相推动。”亚历山大·勒维科于1972年出生于斯德哥尔摩。他的母亲是一位艺术家，父亲是一位工程师。来自父母的基因，在沃尔夫所受到的学校教育和在几乎无屏幕影响的环境中长大，造就了今天的他。“我妈妈那里连电视都没有，所以，其实是无聊激发了我的想象力。”得益于鼓励艺术表达自由的人文主义学校教育，在父母和老师们的支持下，勒维科得以在斯德哥尔摩的贝克曼斯设计学院深造。从一开始，他就意识到，艺术创作拥有共同主线的重要性：所有作品都必须讲述一个故事。勒维科说：“一切都与沟通有关。一切。”在1998年毕业之前，他问自己，他和他所创造的物品 如何才能在最后的展览中脱颖而出。答案是创建一个概念，其核心就是一个共同的主线。他将自己的学位项目命名为”10个托盘——10个10年：向20世纪每个10年的探索致敬。“于是，创作之初，他画了一个托盘。这个项目收获了他满心期待的嘉许，对于年轻设计师而言，这是一个重要的里程碑。从贝克曼斯到世界各地，比如开罗、伦敦和东京，这都成了一次颇具盛名的展览。六年来，观展人次已达100万。但是，最引人注目的是Vitra的老板Rolf Fehlbaum亲自发传真给他，祝贺他的出色表现。毕业一年后，勒维科成为第一个在卫星展(SaloneSatellite)展会上参展的瑞典人，该展会重点关注在米兰家具展上崭露头角的年轻设计人才。米兰家具展是世界上规模最大的家具展览盛会，对当代设计师而言意义重大。正是在这个展会上，勒维科的《门把手》(Brighthandle)一鸣惊人，这是他最受认可的产品。门把手发出红色或绿色的光，这个想法吸引了许多酒店老板。勒维科认为，常见的“请勿打扰”标签在精致的酒店环境中不好看，也不协调，所以他想着如何改进。“当人们看门的时候，首先注意到的通常是门把手。因此，门把手是一种沟通手段。”

LED 技术为他的设想提供了答案，根据门是否开着，门把手会发出红色或绿色的光。其后不久，发光的门把手销往世界各地，而且美国《建筑实录》(Architectural Record)杂志还将它评为年度硬件产品。这种门把手也很适合安在卫生间和会议室门上。今天，该产品归全球进入解决方案领导者阿莎合莱集团 (ASSA Abloy) 集团拥有。同时，照明实验仍是勒维科工作的重要组成部分。我们感知光和黑暗的方式来满天星辰。“我的焦虑，也是我的动力，有一部分源于黑暗。在瑞典，冬季漫长的黑暗来临时，我的精神也陷入了黑暗。所以，显而易见，进行照明实验可以自然而然地克服这个问题。”或许正是因为这种焦虑，所以灯具成了他简历中的亮点？2007年，勒维科在哥德堡的侯斯卡博物馆举办了大型的灯具展览。这场展览在许多方面都具有开创性，广受好评。他获得了随意尝试各种照明装置的自由，还借此机会设计了一些相当精致的作品。“但是，回顾过去，我感觉我在侯斯卡博物馆展示的内容可能只有50%能算是好的，最多50%。但是，在创作时，必须要去尝试各种疯狂的想法。”月光(Luna)灯于2019年推出，简洁而又精致。它的光线干净稳定，而且没有任何阴影。这是怎么做到的？市面上的灯都有金属或塑料盖，用于隐藏电缆，因此，在灯点亮时悬挂装置会有阴影轮廓。而月光(Luna)灯完全由玻璃制成，盖子和灯泡都悬挂在亚克力十字架上，这个十字架的设计旨在让光线通过，而电缆和悬挂装置则内置在一根电缆中。这真是太厉害了，再找不到其他词来形容了。很多产品都可以利用各种形式的光，不仅限于灯具。勒维科的收藏中最引人注目物品之一是《轻荡感》(Sense Light Swing)，简单地说，这就是一件艺术装置。经典而简单的儿童秋千是这款灯具的灵感来源，透明的亚克力替换了秋千座位的木板，内置LED灯条照明。这是突破边界的有效创意。除了收到来自许多家具品牌和照明设备制造商的任务外，这场成功的展览还引出另一场成功的展览。在“五把好玩的椅子”展览中,《红色椅子》以其七个魔性的弧形红色钢制椅脚成为展会上最吸睛的作品。斯德哥尔摩国家博物馆订购了一把椅子作为该馆的永久藏品。紧随其后，哥德堡侯斯卡博物馆也订购了一把。勒维科在一次旅行中构想出了雕塑式的Spike椅子，而勒维科的许多作品都是这样构想出来的。他一直以来都想为红色椅子制作续集，但灵光乍现的一刻却迟迟未至。终于，在菲律宾的一场暴雨中，灵感来了。当时暴雨倾盆而下，漫天倾斜如注的“钉子”就成了这款椅子的灵感。椅子的坐位和靠背由许多杆子组成，就像钉床一样，模拟人体的曲线。底座是钢制的，与钢管焊接在一起，上半部分则由白蜡木制成。它的外观看起来可能很像一包香烟。虽然杆子很窄，但源于其独特的设计，椅子的舒适度出人意料。是什么激发了勒维科如此丰富的创作灵感？前文提到的焦虑是驱动力，而努力工作是克服焦虑的方式。加油！还有一个驱动力是自我，而自我驱动力至为重要的是为人所知，获得认可。亚历山大说：“当时，作为一个年轻人，我更关心的是如何通过产品吸引注意力，而不是产品本身。今天，我表达自我的方式已有所不同。当然,这取决于几个因素。但最重要的是，我的项目都倾注了我的心血。我已获得了很多赞誉，因此，在证明自己这个方面我已无须多虑。”“先锋”一词常用于指开拓新领域并为他人铺平道路的人。早在2009年，勒维科就进行了TED演讲，他在演讲中分享了自己的信念，即当时新推出的3D打印技术将彻底改变设计界。如今，它已成为设计师不可或缺的工具，为生产创造了新的条件。勒维科使用全新的3D技术创作的第一批作品中就有我的大脑(MyBrain)灯。当时，他不断请求斯德哥尔摩罗林斯卡学院(Karolinska Institute)对他的大脑进行MRI扫描，无数次在医院进进出出之后，他终于进行了MRI扫描，而且还用3D打印机将图像打印了出来。之后，他用塑料制作了勒维科大脑的精确复制品。也许有人会说，这个形状用来做灯罩确实有点不寻常。我的大脑(MyBrain)灯在斯德哥尔摩帕斯卡尔(Pascal)画廊展出，随后被哥德堡的侯斯卡博物馆购买。和当今大多数设计师一样，勒维科也与很多制造商合作。与他合作的制造商几乎全都在瑞典。电梯由Uppland制造，玻璃的吹制以及沙发制造由Småland进行，但他也与芬兰和意大利的制造商合作。当被问及在本地生产是否是有意识的选择时，他说，与其说是出于环境意识而做出的决定，不如说是机缘巧合。制造商近在咫尺的优势在于可以与所有相关的专业人士保持紧密联

系，无论是木匠还是玻璃吹制工人，而且我还可以参与制造过程。但是,在我们即将步入2020年之时,自我、焦虑和创造力的情况如何呢？勒维科回答说：“它们看起来还不错。我想,我有利用它们的办法。”勒维科认为自己处于最佳状态的时候是确立了自己的想法并开始创作的时候，这时头脑风暴的旋风已逐渐消散，焦虑的情绪也逐渐消退了。他说：“当灵感和创造力主导着我,我就志在必得,势不可挡。”对此我深信不疑。

2014年，在瑞典斯德哥尔摩国家博物馆展出的《门把手》

精选展览：1998年斯德哥尔摩国家博物馆；1999年东京设计周；1999年米兰设计周；2000年米兰设计周；2001年米兰设计周；2005年Gallerie Pascale Cottard Olsson画廊；2007年哥德堡侯斯卡博物馆；2009年斯德哥尔摩家具展；2013年Gallerie Pascale Cottard Olsson画廊；2013年15x15x15 斯德哥尔摩；2017年Designgalleriet；2018年斯德哥尔摩文化博物馆“在亚历山大·勒维科心中”

精选奖项：香港设计金奖；欧洲年度产品设计金奖；Utmärkt Svensk Form；德国红点设计最佳设计奖 / 100% 设计；Design S 年度家具奖；Elle Decoration 年度家具奖 / Årets Rums Form +1；瑞典灯具奖 70 1

Love in a lift

2014年，在瑞典斯德哥尔摩国家博物馆展出的《门把手》

2014年，在瑞典斯德哥尔摩国家博物馆展出的《门把手》

Written by Li Pamp

Written by Li Pamp

2014年，在瑞典斯德哥尔摩国家博物馆展出的《门把手》

2014年，在瑞典斯德哥尔摩国家博物馆展出的《门把手》

2014年，在瑞典斯德哥尔摩国家博物馆展出的《门把手》

电梯中的爱情。2013年，瑞典电梯公司 Aritco 做出了果敢的决定，将重点放在家用电梯上。自1990年代以来，该公司主要生产供残疾人使用的电梯，来自商业部门的订单保持稳定增长。但是，新市场中浮现了新的机会，即为私人住宅生产外观更佳的电梯。当时市面上的家用电梯在用户友好方面比较欠缺，而且不够美观。这块空白引发了激烈的竞争。厂家邀请了15家瑞典设计机构设计新电梯，以满足新的市场需求。该项目名为瑞特科 S 系列家用电梯（Aritco HomeLift）。亚历山大·勒维科也在受邀之列。引用 Aritco 的首席执行官马丁·伊德布兰特的话说，他是一张“万用牌”。“亚历山大是公认的设计师，但与其他参与者不同之处在于他不是工业设计师。我们知道亚历山大有几个灯光项目，比如大名鼎鼎的《门把手》(Brighthandle)，而灯光正是新电梯的要素之一。”因此，最终提出了15项提案，相比之下，其中一些提案在想象力方面更胜一筹，比如设计成圆形的电梯，还有皮革装饰的电梯。而勒维科则以优雅的电梯方案成为胜出者。他的方案不仅具有技术创新性，还透着斯堪的纳维亚的纯粹和品质。一段激动人心的旅程由此开始了。事实证明，这是一次卓有成效的合作，如今，在公共关系和战略的参与下，该合作已远远超出了电梯设计。早在1890年代，美国建筑师路易斯·沙利文就提出了“形式服从功能”。他的意思是，一旦确定了内在功能(例如在物体或建筑物中)，外部形式就要服从内在功能：从而使一项设计符合其功能。在斯堪的纳维亚半岛，这些思想对现代主义的突破具有强大的影响力，时至今日，仍在瑞典的设计传统中占据一席之地。Aritco 设计理念也受到了沙利文格言的影响。要想获得成功，设计还需要具备其他重要条件，电梯必须由可重复使用的天然材料制成，并且由内而外散发着斯堪的纳维亚的气息。回望过去，勒维科认为那是一场挑战。“创新始终启发着我，但是，虽然我对发明和新技术非常感兴趣，但我并不是工程师。”勒维科的设计工作室与 Aritco 的技术团队密切合作，开发出了一部新的电梯。勒维科说：“从设计的角度来看，必须考虑电梯及其安装的所有相关安全法规 and 规定，虽然这有时挺麻烦，但也推动了全新的技术和视觉解决方案。”电梯设计中还有一个要花很多心思、考虑很多因素的地方，那就是控制面板。Aritco 产品经理佩特拉·林德解释说：“我们想要有所创新。传统的电梯使用的是按钮面板。亚历山大决定去其他地方寻找灵感。他研究了 Hi-Fi 产品，比如：音频放大器和类似产品一直以来都是采用手柄和旋钮控制，而不是按钮。相比按钮，现在的汽车行业更多地使用旋钮，尤其是导航系统。所以，我们决定采用方向盘而非按钮来操作电梯。我们以全新的视角来看我们的电梯产品。”从最初的构想到产品落地，瑞特科 S 系列家用电梯（HomeLift）历时三年。在开发过程中，我们进行了很多技术测试，此外，我们还进行了几次客户调查。在人体工程学和用户友好方面，我们花了大量的时间。但是，对于新一代家用电梯产品来说，最明显的不同可能是视觉上的。以前，设计的关注点全都集中在功能、技术性、重量和速度上。在大多数情况下，电梯被认为是“必要的邪恶”，是为日常生活带来便利的工具，理想的情况是电梯应在建筑物中隐藏不见。但是现在，设计的重点已经转移：为特定空间创建富有吸引力的附加内容。如今，电梯已今非昔比：它已成为室内设计中令人兴奋的美学元素。业主可以根据需求和喜好定制电梯。

佩特拉·林德说：“例如，您可以混合使用钢板和玻璃并道墙，还可以选择自己喜欢的玻璃和灯光照明类型。您可以决定电梯的颜色，我们也有多种地板可供您选择。”勒维科接着说：“我希望电梯井道由玻璃制成，这样可以使电梯内部的采光更好。如果在电梯升降的过程中有什么事情发生，会很酷。我认为赋予电梯某种“不断发展的价值”会很有意思，因为这会不时巧妙地改变电梯的外观。”因此，这款电梯具有名为 DesignWall 的艺术背景墙，其外观可根据需要进行更改。我们提供丰富的设计和颜色选项，您还可以添加照片或图画。这样，电梯本身就成了一件艺术品。勒维科说：“毕竟，电梯在大多数时间都静止不动，因此，应该给它分配点附加任务。如此一来，只要安装了这样的电梯，任何房屋都难掩其光芒。”就在最近，该团队进一步开发并创建了名为 LED DesignWall 的电梯墙面。这个想法是使用其中一面墙来投影视频艺术。勒维科说：“很多人都喜欢在家中展示视频艺术，但难点是很难恰如其分地融为一体。LED DesignWall 为此提供了解决方案，将面向房间的电梯壁用作视频艺术的投影墙。”使用先进的 LED 技术将视频艺术图像内置电梯墙面里。这个想法的初衷是，在欧洲、亚洲或美洲的市面上，应该都可以订购本地艺术家的作品来安装在电梯里。所有电梯均在瑞典制造。Aritco 的总部距斯德哥尔摩市中心仅 20 分钟的路程，是工厂和展示厅的综合体，共有 130 名员工。在全球范围还有 60 位海外员工。在瑞典而不是在生产成本较低的其他国家生产是我们经过深思熟虑后做出的决定。只有这样，我们才能保持对生产过程的控制，结合使用我们精心选择的可回收材料，同时照顾好我们的员工。Aritco 力争成为瑞典最有吸引力的工作场所之一。那么，谁会为自己的房子买一部电梯呢？Aritco 首席执行官马丁·伊德布兰特的回答是：“这取决于您所在位置和您的生活方式。在欧洲和斯堪的纳维亚半岛，客户倾向于为将来做好准备。随着年龄的增长，许多人喜欢待在家里，但这时候他们会觉得楼梯有些麻烦。在家中安装 Aritco 电梯不仅可以增加舒适度，还可以提高物业的价值。在亚洲和中东，瑞典制造的电梯被赋予殊荣，是某种身份象征。在某些地区，几代人都住在同一所房子里。不断上涨的土地成本意味着修建房屋时要增加楼层，因此，电梯就成了非常自然的解决方案。Aritco 参加了 2017 年的设计上海，这是 Aritco 公司首次在中国参展。Aritco 与勒维科合作创建了一场大型展览来展示他们的新电梯。Artico 市场总监大卫·席尔说：“衷心感谢亚历山大，我们已经从电梯制造商发展成为国际设计领域的参与者。这一举措对我们来说非常重要，而且令人兴奋。但是，直到参加设计上海时，我们才真正意识到我们的新设计师是多么有名。希望与亚历山大合影的人络绎不绝，更不用说要求签名的了。目睹这一切真是让人着迷。”

Constantly on the border

Written by
Li Pamp

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

دائماً في الطليعة. «لأول وهلة، قد يبدو هذا كمقعد. لكنه أيضاً منحوتة». كلانا أنا وألكساندر ليرفيك نتأمل شيئاً ربما يبدو كمقعد، لكنه أكثر من هذا بكثير جداً، وذلك في معرضه «تخيلات». له أربعة سيقان ومسدند ظهر، وله أيضاً مقعد مربع. ومن ناحية أخرى فهو ليس مقعداً على الإطلاق. فالنسب عريضة تماماً. السيقان نحيفة وممدودة، على نحو يذكّرنا نوعاً ما بشكل مستطيل من أشكال جياكوميتي. وهكذا كان النحات السويسري هو مصدر إلهام هذا العمل كما يكشف لنا هذا مبدع يصعب وضعه في إطار محدد، فحسباً بألكساندر ليرفيك، مصمم وفنان ومخترع صاحب خيال ومستوى معين من الإنتاجية، وهو شخص جامع تماماً. وعلى الرغم من صغر سنه نسبياً، إلا أنه أخرج بالفعل إلى النور أكثر من ٢٠ منتج. وهو يقول: «ذهني دائم العمل. لكنني تعلمت أن أكون في الاستوديو في أوقات محددة خلال اليوم، وأضغط على زر الإيقاف المؤقت فيما بينها». محاولة وصف عمل ليرفيك الإبداعي أمر محير. فهو فنان غزير الإنتاج، لذا فمن الطبيعي تماماً أن أسأله كيف يدبر كل شيء. يشير بحماس إلى «تِيارات الإبداع الدوّارة» التي تتكشف في بداية أي مشروع جديد. ومنذ تخرجه في كلية بيكمانز للتصميم منذ أكثر من عشرين عاماً والتيار يتدفق بكل تأكيد، بل وأقيم له معرض فردي بعنوان «رأس ألكساندر ليرفيك». وهذا معرض استعادي، مع أنه عمره يقل عن ٥٠ سنة بقليل. بعض الاختراعات، كالمصاعد الفريدة ومقايض الأبواب المأثقة، أُنتجت ووُضعت على نطاق واسع في السوق الدولية. أما بعضها الآخر، كمصباح الشوكولاتة الدائنية الشاعرعي أو تنسيبات الإضاءة الحسية بالتعاون مع الموسيقية إيفا فالجرين، فهي تجارب فنية تُعرّض حصرياً في مناسبة معينة. يقول ليرفيك: «جميع المشروعات متمعة ومهمة على حد سواء. كلها يدفع بعضها البعض». وُلد ألكساندر ليرفيك في ستوكهولم سنة ١٩٧٢

لأم فنانة وأب مهندس. ويبدو أنه يتمتع بتجميعة جينات ثرية عززها لتعليمه الذي تلقاه في إحدى مدارس والدورف وتنشئته في بيئة خالية من محفزات الشاشة. «استوديو أمي لم يكن به حتى جهاز تلفزيون؛ لذا يمكنني القول إن الملل هو الذي أشعل مخيلتي». بعد الدراسة الأثروبوسوفية التي تشجع حرية التعبير الفني، وبدعم من الأسرة والمعلمين، مض ليرفيك لتنمية مواهبه في كلية بيكمانز للتصميم في ستوكهولم. ومنذ البداية أدرك أهمية وجود حيط مشترك في إبداعاته الفنية: فجميعها يحكي قصة معينة. يقول ليرفيك: «كل شيء يُعنى بالتواصل، كل شيء». قبل إتمامه أطروحته في ١٩٩٨، سأل نفسه كيف يمكن للأشياء التي يبدعها (وكيف يمكنه شخصياً) التمتع بالبروز والظهور، في المعرض النهائي قبل كل شيء. كان الحل في إيجاد تصور يدور حول حيط مشترك. أطلق على مشروع تخرجه اسم «١٠ بالينات - ١٠ عقود من الزمن»، وكان استجلاءً وتجيّداً لكل عقد من عقود القرن العشرين. وبدأ برسم باليتة. حظي المشروع بالاستقبال الذي كان يردو إليه بالضيظ، وسيكون معلماً مهماً في مشوار المصمم الشاب. سيصبح معرضاً مشهوراً ينتقل من بيكمانز إلى أماكن في كل أنحاء العالم، من ضمنها القاهرة ولندن وطوكيو، حيث رآه إجمالاً مليون شخص على مدى ست سنوات. لكن التقدير الأبرز جاء على هيئة قطعة ورق تحمل بضعة سطور، رسالة بالفاكس، هنأه فيها رولف فيهلبلوم، مالك شركة Vitra. شخصياً على هذا العمل الراقى. بعد تخرجه بسنة، كان ليرفيك أول سويدي يعرض أعماله في SaloneSatellite، وهي فعالية ينصّب تتركيزها على مواهب التصميم الشابية في معرض ميلانو للأثاث، الذي يعتبر أكبر معرض تجاري من نوعه في العالم، وبالتالي يمثل أهمية كبيرة للمصممين المعاصرين. وفي هذا المعرض تحديداً أثار أبرز منتجات ليرفيك، وهو «المقبض المتألق»، صجة كبيرة، حيث راقت فكرة المقبض الذي يعي، باللون الأحمر أو الأزهر الكثيرين من أصحاب الفنادق. اعتبر ليرفيك لافتة «ممنوع الإزعاج» شيئاً عديم الجاذبية وغير لائق في البيئة الفندقية الراقية، وتساهل في نفسه عن السيليل إلى تحسينها. «عندما ينظر أحدهم إلى الباب، يجنذب نظره فوراً إلى المقبض. وبالتالي فالمقبض وسيلة تواصل». دائماً في الطليعة جاء العمل من تكنولوجيا LED. فكانت النتيجة مقبض يعي باللون الأحمر أو الأزهر تماماً. إذا كان الباب مفتوحاً أم لا. وسرعان ما طُرِحَ المقبض المضء ليلبغ حول العالم، ونال جائزة أفضل منتج عناد من مجلة آر كيتيكتشرال ريكورد الأمريكية. كما صار «المقبض المتألق» أيضاً من الملامح البارزة في أبواب دورات المياه وقاعات الاجتماعات. واليوم تملك هذا المنتج شركة ASSA ABLOY، الرائد العالمي في حلول الوصول. وفي هذه

الأثناء، يتواصل التجريب باستخدام الضوء كجزء مهم من عمل ليرفيك. الطريقة التي ندرك بها الضوء وبالتالي أيضاً الظلام تنبع من تشكيلية متنوعة من المجموعات. «جزء من شعوري بالقلق - الذي يعتبر أيضاً قوة دافعة - منشؤه الظلام. ففي فصل الشتاء، عندما يسود الظلام السويدي وتكون ساعات النهار محدودة، فالمعروف عني أنني أنغمس في ظلام ذهني. وللتغلب على هذا بطريقتة طبيعية، كان التنسب باستخدام الضوء هو الحل البديهي». أُرثها بسبب هذا القلق نجد المصابيح ملمحاً مشتركاً في سيرته الذاتية؟ في ٢٠٠٧ أنشأ ليرفيك معرض ضوء كبيراً في متحف روسكا في غوتنبرغ. كان هذا المعرض إبداعاً غير مسبق من نواح كثيرة، ولاقى قبولاً حسناً. أعطى ليرفيك حرية التجريب باستخدام مختلف التنسيبات الضوئية، واغتنم الفرصة لتصميم العديد من الإبداعات المنفصلة. «لكن عندما أعود بالنظر إلى الورا، يمكنني القول إن ٧٥٪ فقط مما عرضت في روسكا كان جيداً، وليس أكثر. لكن عندما تبديع، يلزم أن تجرّب الأفكار الجنونية». المصاحح Luna، الذي دُشن في ٢٠١٩، عمل يجمع بين البساطة والرفي. فهو لا يلقي بأي ظلال، بل يشع ضوءاً سلساً غير منقطع. فكيف تسنى هذا؟ تحتوي جميع المصابيح المتوهجة الأخرى المتوفرة في السوق على غطاء معدني أو بلاستيكي لإخفاء الكابلات، وبالتالي فالمقبض المعلق يخلق صورة ظلية عندما يشاء المصباح. وأما المصاحح Luna فهو مصنوع بالكامل من الزجاج. وحتى الغطاء، ولللمبة بتدليان على صليبة من الأكريليك مصممة للسماح بمرور الضوء خلالها. والكابلات وتجهيزة التعليق مدمجة في حبل واحد. عمل بسيط. يستحيل أن نسميه بغير ذلك. يمكن استخدام الضوء بكل صوره في الكثير من المنتجات وليس المصابيح وحدها. أحد الأشياء الأشد إبهاراً في مجموعة ليرفيك أرجوحة الأروحية المضيئة ذات المقعد المصنوع من الأكريليك الشفاف بدلاً من اللوح الخشبية، حيث يضاء هذا الأكريليك الشفاف من الداخل باستخدام شريط LED. وهو ابتكار فعال يوسع حدود الإبداع. بالإضافة إلى المهام التي كلته بها مختلف مصنعي الأثاث والإضاءة، مض مصممنا من معرض ناجح إلى آخر. وفي معرض «المقاعد المرحة الخمسة»، خُطف الجعبد الأحمر الأضواء بسيفانه الفولاذية الحمراء السبع ذات المنحنيات الجذابة. وقد لفت انتباه المتحف الوطني في ستوكهولم، الذي اقتنى المقعد ليكون ضمن مجموعته الدائمة. وحذا حذوه متحف روسكا في غوتنبرغ. وكما هو الحال مع الكثير من إبداعات ليرفيك، جاء إلهام مقعد Spilke النحتي أثناء واحدة من أسفاره. كان يريد منذ زمن طويل التوصل إلى تنمة للمقعد الأحمر، لكن لحظة الإلهام لم تأت بعد.

وأخيراً جاءت هذه اللحظة في عاصمة صغرى في الطلبن. كانت السماء تمطر بغزارة، كأفواه القرب، وسُصبح «المسامير» المائلة مصدر إلهام لتصميم هذا المقعد. المقعد وظهر المقعد مصنوعان من القضبان على نحو أشبه بسيرر من السيل المارحارجي في مجموعها منحنيات الجسد. القاعدة مصنوعة من الفولاذ وهي ملحموة في أنابيب فولاذية. وفي المقابل شُعب الجزء العلوي بتصميم فريد من نوعه، وعلى الرغم من القضبان الربعية إلا أنه مريح بشكل مدهش. فما مصدر إلهام ليرفيك في مثل هذه التشكيلية من الإبداعات؟ يعتبر القلق سالف الذكر قوة دافعة. ويعتبر العمل الجاد إحدى طرق ليرفيك للتغلب عليه. وما عليك إلا التعامل معه، وتعتبر الأنا قوة أخرى دافعة. وكانت الحاجة إلى نيل التقدير وتحقيق الشهرة عنصراً حيويًا. يقول ألكساندر: «عندما كنت شاباً كان تركيزي على الطريقة التي أُلقت بها الانتباه من خلال المنتج يفوق تركيزي على المنتج ذاته. أما اليوم فأعتبر عن الأنا بطريقة مختلفة بعض الشيء. هذا بالطبع يتوقف على عدة أشياء، لكن قبل كل شيء، أبذل عناية واهتماماً كبيرين ومشروعاً. كما نلت أيضاً الكثير من الإشادة وبالتالي صار انشغالي بإثبات ذاتي أقل». كثيراً ما يُنحَ وُصف الرائد للشخص الذي يستكشف مناطق جديدة ويهدد الطريق للآخرين. وقدماً في ٢٠٠٩، ألقى ليرفيك كلمة في مؤتمر تيد أعرب فيها عن إيمانه بأن تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد حديثة التدشين آنذاك ستحدث ثورة في عالم التصميم. واليوم صارت أداة لا غنى عنها بين المصممين، وهيأت ظروفًا جديدة للإنتاج. أحد الأعمال الأولى التي أنتجها ليرفيك باستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد المصنُابُح MyBrain. خرج هذا التصميم إلى النور بعد أن ألحَ على مستشفى كارولينسكا في ستوكهولم للالتقاط صورة بالرنين المغناطيسي لدماغه. وبعد هذا، زيارات إلى المستشفى، التَّقَطت أخيراً صورة بالرنين المغناطيسي لدماغه ووُضعت هذه الصورة في طباعة ثلاثية الأبعاد. وعندئذ أُعيد إنتاج نسخة مطابقة من دماغ ليرفيك من البلاستيك. قد يقول المرء إنه شكل غير عادي كخطأ مصباح. عُرِضَ MyBrain في غاليري باسكال في ستوكهولم، واشتراه متحف روسكا في غوتنبرغ. وشأنه كشأن مع معظم المصممين في يومنا هذا، يتعاون ليرفيك مع مجموعة متنوعة من المصنّعين. وفي حالته، توجد غالبية هؤلاء المصنّعين في السويد. فالمصعد تُصنع في أوبلاند، والزجاج يُنْفَخ في سمولاند، وفيها أيضاً تُنجد الأرائك. لكنه يعمل أيضاً مع مصنّعين في فنلندا وإيطاليا. وعندما سئل عما إذا كان اختياراً مقصوداً من جانبه أن يكون الإنتاج محلياً، أجاب بأن الأمر مصادفة إيجابية أكثر من كونها قراراً نابعاً من وعي بيئي. فالقرب من مكان الإنتاج ميزة عظيمة لأنه يتيح التواصل مع كُثب مع جميع المتخصصين ذوي الصلة، من

التجارين إلى نافخي الزجاج، كما يسهّل أيضاً مشاركتي في عملية التصنيع. لكن وفيما نحن على أعتاب ٢٠٢٠، ماذا عن الأنا والقلق والإبداع؟ يجب ليرفيك قائلاً: «لها تبدو على ما يرام. في اعتقادي أن لديّ الأدوات اللازمة لتسخيرها». يعتبر ليرفيك نفسه في أحسن أحواله عندما ترشّح لديه فكرة يعينها وتبدأ العملية الإبداعية، عندما تهدأ دوامة النشاط العقلي ويتلاشى القلق. وعصي قائلاً: «عندما يهيمن عليّ الإلهام والإبداع، مقرونين بإيمان قوي بأن شيئاً لا بد أن يتمر، لا يقف عندها شيء في طريقي». وأنا أصدقه. تشكيلية مختارة من المعارض المنفصلة — المتحف الوطني في ستوكهولم ١٩٩٨، أسبوع طوكيو للتصميم ١٩٩٩، أسبوع ميلانو للتصميم ١٩٩٩، أسبوع ميلانو للتصميم ٢٠٠٠، أسبوع ميلانو للتصميم ٢٠٠١، غاليري باسكال كوتارد أولسون ٢٠٠٥، متحف روسكا في غوتنبرغ ٢٠٠٧، معرض أثاث ستوكهولم ٢٠٠٩، غاليري باسكال كوتارد أولسون ٢٠١٢، ١٥×١٥×١٥ ستوكهولم ٢٠١٢، غاليري التصميم ٢٠١٧، «في عقل ألكساندر ليرفيك» بيت ثقافة ستوكهولم

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

Love in a lift

Written by
Li Pamp

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

أليساندرو ليرفيك

مثيراً جماليّاً من عناصر التصميم الداخلي، ويمكن تخصيص أي مصعد بما يتلاءم مع احتياجات المالك وتفضيلاته.

وتوضح بيترًا ليند بقولها: «يمكنك الجمع بين الفولاذي والجردان الزجاجية على سبيل المثال، ويمكنك الاختيار نوعك المفضل من الزجاج والإضاءة». ويمكنك أن تقرر لون المصعد الذي تريده، كما توجد لدينا أيضاً تشكيلية متنوعة من الأرضيات تختار من بينها».
وهضي ليرفيك قائلاً: «أردت أن يكون البتر مصنوعاً من الزجاج بغية الاستفادة بشكل أفضل من الضوء داخل المصعد. وهذا لطيف في حالة حدوث شيء ما أثناء استخدام المصعد. خطر وبإلّا أنه سيكون شيئاً مثيراً للاهتمام لو أضفنا على المصعد «قيمة متطورة» نوعاً ما بحيث يغير مظهره بسلاسة من حين إلى آخر».

ويمكن تغيير مظهره حسب الرغبة، وتوجد مجموعة متنوعة من خيارات التصميم والألوان، ويمكنك أيضاً إضافة صورة فوتوغرافية أو صورة لإحدى اللوحات الفنية. وبهذه الطريقة

يتحول المصعد إلى قطعة فنية في حد ذاتها. يؤكد ليرفيك قائلاً: «لا ننسى أن المصعد يكون ثابتاً في معظم الوقت، وبالتالي ينبغي في الحقيقة إعطاؤه مهمة إضافية. وتصبح مثل هذه المصاعد ملمحاً جذاباً في أي منزل». وفي الأونة الأخيرة، أدخل الفريق مزيداً من التطوير على سطح جدار المصعد، وابتكروا ما يسمونه LED DesignWall. وتكمن الفكرة في استخدام أحد الجدران إسقاط عمل فني من أعمال الفيديو. ويوضح ليرفيك بقوله: «كثير من الناس لديهم اهتمام بعرض أعمال الفيديو الفنية في بيوتهم، لكنهم يجدون صعوبة في تضمينها. وينتج LED DesignWall حلاً من خلاله جدار المصعد الذي يواجه الغرفة حيث يعمل أيضاً كسطح لعرض في الفيديو». ويتم بسلاسة دمج صور فن الفيديو في الجدار باستخدام تكنولوجيا LED المتطورة. الفكرة أنه في كل سوق، سواء أوروبا أو آسيا أو أمريكا، ينبغي أن يكون بإمكان العميل طلب عمل من أعمال الفنانين المحليين لتركيبه في المصعد. وتُصنع جميع المصاعد في المقر السويدي لشركة Aritco على مشارف ستوكهولم والذي يبعد ٢٠ دقيقة عن وسط المدينة، ويضم المصنع وصالة عرض ويعمل به ١٢٠ موظفاً. ويعمل مع الشركة ٦٠ متعاوناً آخر حول العالم. كان القرار واعياً جداً بالإبقاء على الإنتاج في السويد، بدلاً من اختيار بلد آخر بتكاليف إنتاج أقل. وبهذه الطريقة يمكننا الاحتفاظ بالسيطرة على الإنتاج، ودمج استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير مختارة بعناية فائقة، والاعتناء بموظفينا. كما تستهدف التكنولوجيا أيضاً أن تصبح من أكثر أماكن العمل جاذبية في السويد. إذن فمن يشترى مصعداً لمنزله؟ وتأتينا الإجابة من مارتن إدبرانت، الرئيس التنفيذي لشركة Aritco: «يتوقف ذلك على مكان وجودك في العالم وعلى أسلوب حياتك. ففي أوروبا والدول الاسكندنافية، يميل العملاء إلى إعداد منازلهم للمستقبل. فكثير من الناس يفضلون البقاء في منازلهم عندما يطعنون في السن، لكنهم يعتبرون الدرج مزعجاً بعض الشيء. ويساعد تركيب مصعد Aritco في منزلك على زيادة الراحة وكذلك قيمة العقار. وفي آسيا والشرق الأوسط، يعتبر المصعد المصنوع في السويد ميزة استثنائية ورمزاً يدل على المكانة الاجتماعية. وفي بعض أجزاء العالم تعيش أجيال متعددة في نفس المنزل. ونتيجة لارتفاع تكاليف الأراضي تُبنى منازل تحتوي على طوابق أكثر، لذا أصبحت المصاعد هي الحل الطبيعي. شاركت Aritco في أسبوع شنغهاي للتصميم ٢٠١٧، وكانت هذه من أولى المرات التي تعرض فيها الشركة منتجاتها في الصين. وبالتعاون مع ليرفيك، ابتكرت Aritco معرضاً كبيراً لعرض مصاعدها الجديدة. يقول ديفيد شيل، مدير التسويق في Aritco: «بفضل ألكساندر، تحولنا من كوننا جهة صانعة في سوق المصاعد لصبح لاعباً في ساحة التصميم الدولية. وهذه خطوة شديدة الأهمية والإثارة بالنسبة لنا. لكننا لم ندرك مدى شهرة مصممنا الجديد بحق حتى عرضنا منتجاتنا في أسبوع شنغهاي للتصميم؛ حيث رأينا سيلاً متدفقاً لا ينتهي من الزوار الراغبين في التقاط صورة «سلفي» مع ألكساندر، ناهيك عنّ يطمبلون توقيععه. كان مشهداً رائعاً».

Imaginations Descriptions X12

المقعد Terra ٢٠١٩
<div>خشب صنوبر رقائقي</div> <div>٨0٤×٤0٤٢ سم</div> <div>صُنِعَ Design House Stockholm</div>
<div>—</div> <div>أحدث اختراع الطباعة ثلاثية الأبعاد ثورة في عالم التصميم. وكان ليرفيك من أوائل مستخدمي هذه الطباعة في الاستوديو الخاص به، ومن أوائل من ألقوا محاضرات حول هذا الموضوع. ويضي Terra إلى ما هو أبعد في جهوده للتأثير على مسار هذا الوسيط؛ فهو متاح مجانًا. فيلإمكان أي شخص تنزيل المخططات الرقمية وطباعة قطعة لنفسه. نبعت هذه الفكرة من كلمة ليرفيك التي ألقاها في مؤتمر تيد ٢٠٠٩، حيث جادل بأن صناعة التصميم يجب أن تسارع بإنشاء نسخة خاصة بها من Spotify. وللد من الآثار البيئية لتصنيع الأثاث، يبحث منتج المقعد وهو Design House Stockholm عن ورش النجارة المحلية الصغيرة ومطابع الليزر الراغبة في التعاون بشأن هذه الفكرة الرائدة، وتستحضر النتيجة النهائية، على النحو المعروض هنا، إلى الأذهان المر الذي ينطوي عليه كل من فن البوب ونقاط الألوان الفنانة يابوي كوساما.</div>

المزهرية Pignus ٢٠١٩
<div>زجاج ومطاط</div> <div>٣٠×٤٠×٤٠ سم</div> <div>قطعة فريدة في سلسلة من ٦ قطع</div>
<div>—</div> <div>عادة ما تجمع ذكري مشتركة بين أبناء جيل ليرفيك الذين ترعرعوا في ستوكهولم في كنف أبوين ذوي اهتمامات ثقافية، وهي ذكري العمل الفني "مونوغرام" للفنان روبرت راوشنبرغ والذي يتمثل في عنزة محنطة يحيط ببطنها إطار سيارة، والمعروض في مكان بارز في متحف الفن الحديث منذ سنواته الأولى. وفي العمل الفني Pignus نجد لإطار تأثيراً أكثر غرابية ويكاد يكون دانيًا. فألهمها جاء أولاً: الزواج أم الإطار؛ لا يعجز جزء السيارة هذا أجندة تصميمية معينة تنتمي إلى حقبة الذاذثة الجديدة، بل يرمز بالنسبة ليرفيك إلى عدم قدرة السياسيين على اتخاذ القرارات غير المريحة.</div>

منحوتة Ars Sella ٢٠١٩
<div>برونز</div> <div>١٤٠×٥٠×٣0 سم</div> <div>قطعة فريدة في سلسلة من ٦ قطع</div>
<div>—</div> <div>"ترعرعت في استوديو أُمي وكنت أرى تلك الأشياء كل يوم. وهذا بالطبع ترك أثره علي". لبنا ليرفيك نجاة تدربت على النحت الكلاسيكي، حيث تلقت تعليمها في أرقى المدارس في السويد وأوروبا. وهي تعمل باستخدام المواد من قبيل البرونز والطين النضيج، وقد أمض ليرفيك أجزاء كبيرة من طفولته في الاستوديو الحافل بالنشاط الخاص بها. وهنا عاد إلى موقعه المهم لصنع هذا المقعد البرونزي الأيقوني التذكاري. أنشأ الفنان هذه البنية باستخدام فأس على الاسكتش المصنوع من الجبس. والنتيجة هي أصداء لأشكال جياكوميتي البرونزية المتفرقة، مقرونة بكل أولئك النحاتين الذي عملوا على مر العصور باستخدام هذه المادة الخالدة. كما تذكرنا أيضاً بالإنشاء العبقري وبساطة تصميم المقعد الأساسي.</div>

المقعد الأساسي.
المصباح Motus ٢٠١٩
معدن
صُنِعَ ١٥٠×٦٢×٦٢ سم
—
تطور الفن الكونكريتي كحركة مضادة للسريالية في الثلاثينيات في باريس. وسعى أتباعه إلى الابتعاد عن الفن التجريدي، الذي بدأ على المستوى الرمزي، حيث كان الرسامون والنحاتون يتجردون عما يرون. وبدلاً من ذلك، استمد الفن الكونكريتي مبادئه من الرياضيات، محاولاً تجنب التفسير الذاتي بالكلية. كان العمل "قائمًا بذاته". وقد ألهمت الأعمال التي أبدعها الفنانون الكونكريتيون للاهقون من أمثال تشارلوت ماير وتوماس جوينز والسويدي لاس إريك فولك (الذي لعب ليرفيك بمحتواته إنان طفولته) ليرفيك لصنع هذا المصباح النحمتي بأشكاله الهندسية.

الدكة Lectus المتحفية ٢٠١٩
<div>فولاذ ونسيج</div> <div>١٢٠×٦٠×٢٠٠ سم</div> <div>صُنِعَ Skaargarden</div>
<div>—</div> <div>الدكة Lectus عمل تنصيبي ثنائي الأجزاء وتستمد تصورها من السريالية. توضح هذه الدكة الخالدة ذات التصميم القياسي في منتصف الغرفة، كما هو الحال في المتاحف. ويؤدي ظلها إلى تشويه شكلها، وهنا تبدو ملامح ثقافة وهي تستقر على القطعة. ويوجد إنشاء فولاذي دقيق مركب على هذه الدكة ويحمل زوجين من النظارات يجعلان عالماً جديداً يظهر للزائر الناظر من خلالهما. وبعد أن كان بياض الغرفة الفارغ هو السائد في البداية، تظهر النظارات من خلال الفيديو لمحة على ما قد يكون لاوعي شخص ما. إنها قصة سريالية لا يعايشها المرء إلا من خلال هذه النظارات. ما الحقيقي، ما الذي نشاهداه؟ كيف ولماذا يخذعنا دماغنا وإدراكه؟</div>

الأريكة Saltu ٢٠١٩
<div>معدنيوم وحيال، مقعد وظهر منجدّان.</div> <div>٣0٠×١٤٠×٢0٠ سم</div> <div>صُنِعَ Adea</div>
<div>—</div> <div>في عالم الفن، ما يسمى عملاً فنيًا تنصيبياً هو شيء يظهر داخل حدود الغرفة ذات العلاقة، وغالباً ما تكون حيزاً مستطيل الشكل ومطلبًا باللون الأبيض. العمل نفسه هو كل شيء تحتضنه الغرفة أو السطح المعني. وقد ظل هذا المكعب الأبيض بمنزلة مقياس المعارض الفنية منذ الأيام الأولى للحداثة. وعلى الرغم من التحديات الكثيرة التي واجهت طبيعتها القياسية، فما زال كل شيء يحدث داخل تلك الغرفة. وفي 'Saltu، تُبتكر غرفة معمارية خيالية باستخدام إنشاء من الفولاذ الأسود. وباستخدام جبل طوله ٥٠ متراً، يؤدي المبنى نفسه وظيفه هيكلية لتعليق الأريكة وبالتالي تشويق الزائر، وأما تجربة الزائر فتذكره بكونه داخل شبكة عنكبوت تصميمية من إبداع توماس ساراسينو.</div>

السجادة Vanitati ٢٠١٩
<div>سجادة ملفوفة يدويًا</div> <div>٣٠٠×٢٠٠ سم</div> <div>صُنِعَ Ogeborg</div>
<div>—</div> <div>ظل السفر جوًا لفترة زمنية طويلة ضرباً من المستحيل بالنسبة لليرفيك. فلدى تخرجه في كلية بيكمانز للتصميم، عُرضت عليه وظيفة أحلامه في شركة IDEE، شركة التصميم الرائدة في اليابان، بجانب منحة تولت ترتيبها مدرسته، لكن خوفه من الطيران منعه من الذهاب إلى هناك. وحتى بلوغه ٣٠ سنة لم تطأ قدمه طائرة، لكن بالعلاج شفي من هذا الرهاب. وهكذا انفتح عالمه على كل الوجهات التي طالما كان يحلم بها. لكن في يومنا هذا صار الطيران رمزاً بلا منازع للعادات التي يلزمنا تغييرها. وتدور Vanitati حول اليأس من حلم الطيران القديم هذا، والذي في يومنا هذا خطأ بالكلية. وتقدم السجادة لقطعة سريعة لحركة الطيران في صباح يوم عادي من أيام الاثنين. وحولها توجد آلة تُنتج طائرات ورقية يُقذف بها بشكل مستمر ومتكرر إلى فضاء قاعة العرض.</div>

المصابيح Tactus ٢٠١٩
<div>زجاج</div> <div>١٢١×١٨×٢١ سم</div> <div>سلسلة نماذج أولية</div>
<div>—</div> <div>يعتبر فن الفيديو مجالاً حيويًا من مجالات الفن المعاصر ويعمله مع شركة Artico للمصاعد، أنتج ليرفيك مصعداً تعرض إحدى لوحاته فيلماً مفصلاً لوجه امرأة عجوز يتحول ببطء من هيئة لا حياة فيها إلى هيئة نابضة بالحياة. وهو مصحوب بمجموعة من المصابيح الزجاجية المشكّلة على هيئة صخور، والتي أعطيت القدرة على فهم اللمسة البشرية والتواصل مع الصخور الأخرى للتعبير عن التجمع والقرب. وربما تملك أنت صخرة، وقريب لك يكبرك سنًا مملك أخرى، بحيث يمكنك الإحساس بذلك عندما تلمس حجرك وأنت تفكر فيه. ويتيح هذا العمل فرصة للتكثير في جميع كبار السن الذين يعانون من الوحدة ويحتاجون إلى لمسة بشرية.</div>

الخزانة Marcam ٢٠١٩
<div>فليكسوود وخشب رقائقي</div> <div>١٦٠×٤0×٩٠ سم</div> <div>قطعة فريدة في سلسلة من ٦ قطع</div>
<div>—</div> <div>أوجه التباين: عالم الفن والتصميم مليء بها. من الأمثلة على ذلك فيلا Maison Bordeaux للمعماري ريم كولهاس والتي تعتبر تحدياً لفيلما Savoye Villla للمعماري لو كوربوزيه بتصميم معاصر عبقري، حيث يضع قطعة من الخرسانة أعلى صندوق زجاجي، وبالمثل فإن الحداثة التقليدية التي تنتمي إليها هذه الخزانة تحلق عالياً فوق هيكل سيقان بهيج وغني بالألوان</div>

مصنوع من الخشب المُثَبِّي بالحرارة. وعلى نحو يذكرنا بالخفة المؤقتة التي تميز كاتب جداريات، فإنها تحمل الثقل المعماري الدائم الذي يميز الحداثة الكلاسيكية الخالدة. أنشئت هذه القطعة بالصدفة. في البداية صنعها ليرفيك للمشاركة في مسابقة نظمتها شركة أثاث إيطالية أثناء عمله على القطع اللازمة لهذا المعرض. لقد أثرت لغتنا تصميم منفصلتان تماماً على أفكاره تأثيراً شديداً لدرجة أن النتيجة النهائية كانت ذات طابع فني أكبر مما كان يتخيل.

المصباح Spargit ٢٠١٩
<div>زجاج ومعدن</div> <div>٥٠٠×٥٠٠×٦٠٠ سم</div> <div>إنتاج Ateljé Lyktan</div>
<div>—</div> <div>ظهرت التعبيرية التجريدية في عالم فن نيويورك الأربعينيات كنسخة محدثة وأكثر تجريدية من التعبيرية الألمانية المكثفة التي سادت عقد الثلاثينيات. وكان من أهم ابتكارات هذه الحركة التصوير الانفعالي، وهذا مصطلح صاغه الناقد الفني هارولد روزنبرغ لوصف الكثافة والقوة التي استخدمها الكثير من الفنانين لوضع الألوان على قماش الرسم. ولم يكن جاكسون بولوك أول من استخدم الأساليب التي تتفق مع هذا المصطلح، لكنه أصبح النموذج الرئيسي لذلك. ويعتبر عمل بولوك إلى حد كبير مصدر إلهام هذه الأجسام الزجاجية، لكن كانت هناك مساهمة أيضاً من Virrar. وهي الصورة التي أبدعها برنادوت في الخمسينيات وعُرضت فوق العديد من مناضد المطابخ السويدية في منتصف القرن.</div>

المصباح Nodum ٢٠١٩
<div>كابيل قماشي</div> <div>٤٠×٤٠×٣٠ سم</div> <div>صُنِعَ Zero</div>
<div>—</div> <div>عند ابتكاره هذا المصباح، بدأ ليرفيك بفكرة أخذ أنبوب طلاء سميك وعصره لوضع طبقة طلاء على هيئة دوائر فوق غطاء المصباح. ويستحضر التكرار وأنابيب الطلاء للذاكرة فنانيين من أمثال الفرنسي ارمان، لكن النتيجة النهائية هنا ذات طبيعة مختلفة. يعطي تدوير الكابيل القماشي حول المصباح انطباعاً عضوياً بدرجة أكبر، انطباعاً نحتمياً بعيد للأذهان الفنانين التصويريين من أمثال لويز بورجوازي، التي كثيراً ما كانت تعمل باستخدام قطع قماشية معلقة، مستلهمةً نسيج العنكبوت أحيانًا. كما أثر اهتمامها بالتحليل النفسي أيضاً على الكثير من عملها، حيث تنجلي طاقة واسعة من المؤثرات ويمكن قراءه كثير منها في هذه القطعة.</div>

مقعد Ratio ذو الذراعين ٢٠١٩
<div>إطار من الخشب الرقائقي، مقعد وظهر منجدّان</div> <div>٨٢×٧٩×٧0 سم</div> <div>صُنِعَ ADEA</div>
<div>—</div> <div>لا يصعب علينا فهم ما يجعل مصممي الأثاث يستمدون إلهاماً كبيراً من الفنانين التقليديين، هذه المجموعة من الفنانين الذين سعوا إلى الحد من التأثير الذاتي على أعمالهم الفنية واجهدوا لاستخدام أقل عدد ممكن من الأساليب. ويتقاسم Ratio ضالة اللغة المرئية للحداثيين، لكن هناك شيئاً آخر أكثر من ذلك يحدث هنا. وتستحضر هذه الكؤات المنحوتة في الأرواح الجانبية إلى الأذهان عمارة حضارة المايا في غابات أمريكا الوسطى منذ آلاف السنين. وتوفر الأشكال المربعة أيضاً مؤثرات نحتمية بصرية أخرى تستحضر إلى الأذهان فناني الفنون البصرية في الستينيات من أمثال بريدجيت رايلي. وكلما قضي المشاهد فترة أطول في تأمل إطار المقعد الشكليّ، ازدادت النظرة والأعماق بعداً. إنها رحلة تقليبية وبصرية في آنٍ واحد.</div>

The Designer Selected Products X12

المقعد الأحمر ٢٠٠٥
<div>معدن</div> <div>٤0×٤0×٨٠ سم</div> <div>قطعة فريدة في سلسلة من ١٠ قطع</div>
<div>—</div> <div>المقعد مصنوع من سبع عيدان فولاذية مطلية باللك. عُرض المقعد الأحمر أول مرة في معرض «المقاعد المرحة الخمسة» في ٢٠٠٥. المقعد الأحمر مصنوع ضمن نسخة محدودة تضم إجمالاً عشرة مقاعد، واقتناه المتحف الوطني العريق في ستوكهولم ومتحف روسكا للتصميم وفنون الديكور في غوتنبرغ.</div>

مقعد Spike ٢٠١٣
<div>معدن وخشب</div> <div>٤٠×٨٠×٨٠ سم</div> <div>قطعة فريدة في سلسلة من ٦ قطع</div>
<div>—</div> <div>مقعد Spike فريد في شكله. المقعد وظهر المقعد مصنوعان من عدد من القضبان على نحو أشبه بسري من المسامير، وهما يحاكيان معاً منحنيات الجسد. قاعدة المقعد مصنوعة من أنابيب فولاذية ملحومة في لوحة قاعدية فولاذية سمكها ثلاثة ملليمترات. مكونات القسم العلوي مصنوعة من خشب الدردار المخروط.</div>

أريكة Mr jones ٢٠١٦
<div>منجدة</div> <div>٢٠٠×٩٠×٨٠ سم</div> <div>صُنِعَ ADEA</div>
<div>—</div> <div>«عندما كُلفت بتصميم أريكة جديدة لصالح ADEA، كانت الرؤية الأولى التيخطر ببالي أريكة Howard البريطانية النمطية. فقررت إضفاء طابع عصري على قطعة Howard الكلاسيكية، معطياً إياها خطوطاً أكثر أناقة ودقة. وقد كرّست ADEA كثيراً من الجهد لعامل الراحة.</div>

الأريكة Harper ٢٠١٨
<div>منجدة</div> <div>٢٠٠×٩٠×٨٠ سم</div> <div>صُنِعَ ADEA</div>
<div>—</div> <div>الأريكة Harper متينة لكن مريحة وتجمع بين مادتين طبيعيتين هما الخشب والجلد. ومع شريط التنجيد الجلدي، يجلب التصميم إلى عصرنا الحديث شعوراً رقيقاً بأثاث الخمسينيات. ظلت هذه الأريكة على لوحة رسم المصمم ليرفيك حوالي عشر سنوات حتى عُثِر على جهة صانعة من النوع المناسب لديها ما يلزم من خبرة ومعرفة.</div>

المصباح Luna ٢٠١٨
<div>زجاج</div> <div>١٦/٣٠/٤٠/٦٠ سم</div> <div>صُنِعَ Designhouse Stockholm</div>
<div>—</div> <div>يعتبر المصباح Luna تصميمًا تقليبيًا ووظيفيًا في جوهره. والقطعة Kosmos هي العلاقة الاختيارية للمصباح Luna. إذا كنت تشعر أن ضوء القمر المنبعث من المصباح Luna يحتاج إلى المزيد من التعبير الرسومي أو إذا كنت تريد مجرد تعليق القمر.</div>

المقعد Arholma ٢٠١٨
<div>معدن</div> <div>٤0×٤0×٨٠ سم</div> <div>صُنِعَ Skaargarden</div>
<div>—</div> <div>مقعد خارجي مصنوع من المعدن وقابل للتستيف.</div>

السجادة Twine ٢٠١٩
<div>مصنوعة يدويًا من الصوف</div> <div>١٨٠×٤٠×٢٤ سم</div> <div>صُنِعَ Ogeborg</div>
<div>—</div> <div>سجاجيد منسوجة يدويًا ضمن السلسلة Twine. كانت صفائر الشعر مصدر إلهام هذا النمط، الذي ابتكر بمساعدة أسلوب إبداعي للنسيج اليدوي. وهو نمط فريد لكن بطريقة كلاسيكية.</div>

المقعد الأحمر ٢٠٠٥
<div>معدن</div> <div>٤0×٤0×٨٠ سم</div> <div>قطعة فريدة في سلسلة من ١٠ قطع</div>
<div>—</div> <div>المقعد مصنوع من سبع عيدان فولاذية مطلية باللك. عُرض المقعد الأحمر أول مرة في معرض «المقاعد المرحة الخمسة» في ٢٠٠٥. المقعد الأحمر مصنوع ضمن نسخة محدودة تضم إجمالاً عشرة مقاعد، واقتناه المتحف الوطني العريق في ستوكهولم ومتحف روسكا للتصميم وفنون الديكور في غوتنبرغ.</div>

المقعد Bubble ٢٠٠٩
<div>خشب منجد</div> <div>٥٠×٢٠×٥٠ سم</div> <div>صُنِعَ Moroso</div>
<div>—</div> <div>مقعد للاستجمام أو الغرف الفندقية أو المطاعم أو قاعات المؤتمرات، المقعد Bubble مصنوع من الخشب المقولب ومنجد.</div>

أرجوحة Sense الضوئية
<div>مصابيح LED وحيال وأكريليك</div> <div>٥٠×٢٠×٥٠ سم</div> <div>صُنِعَ SAAS Instruments</div>
<div>—</div> <div>أرجوحة Sense الضوئية عبارة عن تركيبة ضوئية ومتحركة أيضاً، وتعتبر قطعة لافتة للأنظار تعمل بشكل جيد حتى في المساحات الكبيرة. تستمد التركيبة شكلها من أرجوحة معلقة للأطفال، ووضع المصمم ألكساندر ليرفيك تصوّره لأرجوحة Sense الضوئية للمشاركة في معرض «المقاعد المرحة الخمسة» ٢٠٠٥.</div>

شُعاة المعاطف Atelje ٢٠١٩
<div>معدن</div> <div>٦٠×٢٠×٢٠ سم</div> <div>صُنِعَ Designhouse Stockholm</div>
<div>—</div> <div>حامل للقمبعات والمعاطف مصنوع من الفولاذ المطلي بالمسحوق لاستيعاب الكثير من السترات. تمترج الخطوط الرسومية الدقيقة بالخطاطيف مختلفة الأطوال التي تتدلى من الجزء العلوي لايتكار شكل فريد من نوعه. التصميم مستلهم من تكوينات الخُليجات العليا في كهوف الحجر الجيري.</div>

الشمعدان Skugga ٢٠٠٥
<div>معدن</div> <div>٢٠×٢٠×١0 سم</div> <div>صُنِعَ Designhouse Stockholm</div>
<div>—</div> <div>شمعدان يلعب بالظلال. تتكون نجمة مميزة عند إضاءة الشمعة، ومع استمرار اشتعال الشمعة تزداد النجمة اتساعاً. الشمعدان مصنوع من الفولاذ المقطوع بالليزر والمطلي باللك.</div>

المقعد Arholma ٢٠١٨
<div>معدن</div> <div>٤0×٤0×٨٠ سم</div> <div>صُنِعَ Skaargarden</div>
<div>—</div> <div>مقعد خارجي مصنوع من المعدن وقابل للتستيف.</div>

المقعد Arholma ٢٠١٨
<div>معدن</div> <div>٤0×٤0×٨٠ سم</div> <div>صُنِعَ Skaargarden</div>
<div>—</div> <div>مقعد خارجي مصنوع من المعدن وقابل للتستيف.</div>

المقعد Arholma ٢٠١٨
<div>معدن</div> <div>٤0×٤0×٨٠ سم</div> <div>صُنِعَ Skaargarden</div>
<div>—</div> <div>مقعد خارجي مصنوع من المعدن وقابل للتستيف.</div>

السجادة Twine ٢٠١٩
<div>مصنوعة يدويًا من الصوف</div> <div>١٨٠×٤٠×٢٤ سم</div> <div>صُنِعَ Ogeborg</div>
<div>—</div> <div>سجاجيد منسوجة يدويًا ضمن السلسلة Twine. كانت صفائر الشعر مصدر إلهام هذا النمط، الذي ابتكر بمساعدة أسلوب إبداعي للنسيج اليدوي. وهو نمط فريد لكن بطريقة كلاسيكية.</div>

المقعد Bubble ٢٠٠٩
<div>خشب منجد</div> <div>٥٠×٢٠×٥٠ سم</div> <div>صُنِعَ Moroso</div>
<div>—</div> <div>مقعد للاستجمام أو الغرف الفندقية أو المطاعم أو قاعات المؤتمرات، المقعد Bubble مصنوع من الخشب المقولب ومنجد.</div>

أرجوحة Sense الضوئية
<div>مصابيح LED وحيال وأكريليك</div> <div>٥٠×٢٠×٥٠ سم</div> <div>صُنِعَ SAAS Instruments</div>
<div>—</div> <div>أرجوحة Sense الضوئية عبارة عن تركيبة ضوئية ومتحركة أيضاً، وتعتبر قطعة لافتة للأنظار تعمل بشكل جيد حتى في المساحات الكبيرة. تستمد التركيبة شكلها من أرجوحة معلقة للأطفال، ووضع المصمم ألكساندر ليرفيك تصوّره لأرجوحة Sense الضوئية للمشاركة في معرض «المقاعد المرحة الخمسة» ٢٠٠٥.</div>

شُعاة المعاطف Atelje ٢٠١٩
<div>معدن</div> <div>٦٠×٢٠×٢٠ سم</div> <div>صُنِعَ Designhouse Stockholm</div>
<div>—</div> <div>حامل للقمبعات والمعاطف مصنوع من الفولاذ المطلي بالمسحوق لاستيعاب الكثير من السترات. تمترج الخطوط الرسومية الدقيقة بالخطاطيف مختلفة الأطوال التي تتدلى من الجزء العلوي لايتكار شكل فريد من نوعه. التصميم مستلهم من تكوينات الخُليجات العليا في كهوف الحجر الجيري.</div>

الشمعدان Skugga ٢٠٠٥
<div>معدن</div> <div>٢٠×٢٠×١0 سم</div> <div>صُنِعَ Designhouse Stockholm</div>
<div>—</div> <div>شمعدان يلعب بالظلال. تتكون نجمة مميزة عند إضاءة الشمعة، ومع استمرار اشتعال الشمعة تزداد النجمة اتساعاً. الشمعدان مصنوع من الفولاذ المقطوع بالليزر والمطلي باللك.</div>

ألكساندر ليرفيك

تخيلات

X12

Foreword

Written by
Jonas Kleerup

الفن والتصميم متلازمان منذ قرون. وفي حالة مصمم الأثاث والمنتجات ألكساندر ليرفيك، ظل الفن مؤثراً مستمراً منذ طفولته، حيث كانت أمه وزوجها كلاهما من النحاتين الناجحين ولهما مجموعات أعمال تضم العديد من الأعمال العامة التي كُتِّفًا بنحتها. وفيما يخص ليرفيك فيفضل مهنة أسرته، كانت العطلات الأسبوعية خلال سنوات نشأته مليئة بزيارات المتاحف وافتتاحات المعارض، وكلها ساعدت على ترك انطباع قوي عليه. وعلى الرغم من أن ليرفيك لم يسر على خطى أمه وزوجها، إلا أنه اختار مهنة تلعب فيها الجوانب الحرفية والنحتية دوراً رئيسياً. تلقى ليرفيك تعليمه في كلية بيكمانز للتصميم، وتمتع عقب تخرجه بحياة مهنية ناجحة. عمل ليرفيك حتى الآن مع كبرى الشركات الصانعة الاسكندنافية والأوروبية، وفاز بالعديد من الجوائز، ووقع الاختيار عليه لإقامة معارض فردية في متحف روسكا في غوتنبرغ وكذلك بيت ثقافة ستوكهولم والمتحف الوطني في ستوكهولم.

جاءت انطلاقته الكبرى مع معرض تخرج نال إشادة واسعة وأقيم في بيكمانز في ١٩٩٨، حيث اختار ترجمة تاريخ التصميم في القرن العشرين بإبداع عمل فني واحد يمثل كل عقد من الزمان. وحظي هذا المعرض بشعبية كبيرة لدرجة أنه قام بجولة حول العالم على مدى ست سنوات. كانت الأعمال الفنية العشرة جميعها تفسيرات إبداعية لكلاسيكيات الأثاث وأساليب التصميم، متتبعةً طريقة تشايك تاريخ التصميم من خلال المواد والعمارة والأعمال الفنية في مختلف الفترات الزمنية. وواصل عالم الفن إلهام تفكير ليرفيك والتأثير على مشواره المهني. وفي هذا المعرض يأخذ الفن مركز الصدارة، حيث يواجهه ليرفيك بتصميمه الخاص.

وهكذا فالقصة الغرامية التي تجمع بين الفن والتصميم تعود إلى زمن بعيد مضي. فلم تبدأ المدارس في فلورنسا في الفصل بين هاتين الممارستين حتى القرن السادس عشر، حيث كانتا تعتبران حتى ذلك الحين شيئاً واحداً. وسرعان ما أصبح أكاديمية وجمعية فنون الرسم اتجاهاً عصرياً جداً فسارت على دريها المدارس الأوروبية الأخرى واتبعت النهج الفلورنسي. وعلى مدى قرون من الزمن، عمل الفنانون والمصممون وفق هذه المبادئ كلٌ في تخصصه، أحياناً في استوديوهات منفصلة وأحياناً أخرى بشكل تعاوني، حتى جاء اليوم الذي دعا فيه المعماريون أبناء كلتا المهنتين إلى إبداع روائع عظيمة في عالم الأبنية. وعلى الرغم من تسليط الضوء على مسارات بديلة خلال القرون التي تلت ذلك على أيدي مختلف الأيديولوجيات والمدارس الفكرية، إلا أن هاتين الفئتين لم تُدمجا دمجاً حقيقياً حتى إنشاء مدرسة باوهاوس في بداية القرن العشرين. كان الهدف الرئيسي إعلاء مكانة الحرف المختلفة ودمجها في مدرسة فكرية واحدة متماسكة، مما تمخض عن نوع متعدد التخصصات من الفنانين، وهو نوع كان يبدع البيئات المبنية والأثاث والأعمال الفنية على حد سواء. وما زال بعض هذه الأفكار قائماً إلى يومنا هذا. وعلى الرغم من أن القرن العشرين شهد في كثير من الأحيان عودة الفنانين كلٌ إلى مجال تخصصه، إلا أن روح التعاون ما زالت قائمة. وفي القرن الحادي والعشرين بدأت الحدود الفاصلة تتلاشى من جديد. ومن الشائع اليوم أن نرى مصممين تقام لهم معارض في متحف الفن المعاصر، مثل مارك نيوسون الممثل من خلال العمل غاغوسيان، وأما الفنانون من أمثال أولافور إلياسون فيديرون استوديوهات تركز على ممارسات الفن والتصميم والعمارة بشكل متساو. ولم تحظ الأدوات الرقمية الجديدة بالاستخدام واسع النطاق في كلا المجالين إلا مؤخراً. لقد

بدأت حقبة جديد للتوه، أم أن ما نراه تكرر للدورات التاريخية؟ يعتبر معرض ”تخيلات“ في جزء منه محاولة من جانب ليرفيك للتعبير عن هذا الاتجاه المعاصر، لكن الأكثر من ذلك أنه تجسيد لقرب الفن من عمله. فقد استكشف على مدى العامين الماضيين قوة التصوير الفوتوغرافي (في معرض جماعي ضمّ مارتن بار وماري إيلين مارك وأنيكا فون هاوسولف وغيرهم لترجمة مقاعد ليرفيك)، والموسيقى (حيث ترجمت نجمة البوب السويدية إيفا دالغرين منحوتاته الزجاجية بالصوت والألحان)، والأزياء (حيث تعاون مع العلامة التجارية V Ave Shoe Repair لإبداع مجموعة المجوهرات الأولى على الإطلاق أوروبا المطبوعة بالتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد). والآن تحول إلى عالم الفن بمعناه الدقيق، والذي كان يفضل تكوينه في مرحلة الطفولة مصدر قوياً لإلهامه طوال مشواره المهني. واليوم قد يكون الفن المعاصر أهم من أي وقت مضى. ففي خضم ضجيج الخلفية المستمر للمعلومات والآراء، يبقى الفن هو الذي يشجعنا على العودة إلى التساؤل والتفكير. وفي الأزمنة المضطربة المعلنّة، اكتسب رفضه للوظيفية بعداً أقوى بكثير باعتباره ساحة للأسئلة الكبرى.

”الخيال أهم من المعرفة؛ فالمعرفة محدودة، بينما الخيال يحتوي العالم كله“. هكذا قال ألبرت أينشتين منذ زمن بعيد. تخيلات: تلك الأفكار والصور الداخلية التي نكوّنها في أدمغتنا وللخيال وجود دائم في عملية ليرفيك الإبداعية. ”غالباً ما تبدأ طريقتي بخيال لا علاقة له بأي شيء؛ فأنا أبنى عالماً خيالياً. ثم من ذلك العالم الخيالي تنبع أشياء تتحول إلى حقائق“. ويبنى معرض ”تخيلات“ على اللقاء بين الفن والتصميم، كما يُرى من عقل ألكساندر ليرفيك.

Alexander Lervik Imaginations X12

Published by
Alexander Lervik

This book was produced through the generous support of Aritco.

Special thanks to:

Ralf Hanicke, Helena Engström, Annie Yu Fen Wang, Hampus Krantz, Jesper Blom, Anders Färdig, Design House Stockholm, Jari Visuri, Elin Lervik, Lena Lervik, Johan Pettersson, Stefan Brandstedt, Målerås, Daniel Fahlström, Svekon, Prototal, Per Erik Pers, Dragana Kusoffsky Maksimovic, Emelie Sandahl, Joshua Webber, Helen Ogeborg, Josefin Iygner Jernlid, Ogeborg, Peter Sellberg, Alexander Mork, Nicklas Fröberg, Eric Ericsson, Helén Pe Sjöström, Per Gill, Thomas Gill, Zero, Richard Wengele, Atelje Lyktan, Esa Mäkitalo, Adea, Mobilebox, Martin dos Santos, Skaargarden, Thomas Qvorsebo, Mats Ola Paulssen, David Shill, Joakim Gustavsson, Lori Ehn, Petra Lind, Aritco, Jonas Kleerup, Sanna Gebeyehu, Li Pamp, Jeroen Bergmans, Belinda Fisher, Håkan Långstedt och Sven-Harrys konstmuseum.

Art Direction & Graphic Design
LOD / www.l-o-d.se

Photography
Helén Pe Sjöström

Retouch
Matilda Boström / BT Studio

Print
Göteborgstryckeriet

Partner

ISBN: 978-91-984283-1-5

All rights reserved.
No part of this book may be reprinted, reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical or other means, without permission in writing from Alexander Lervik. All the designs shown here are protected under copyright law. Copying will be prosecuted.

Copyright©2020