

История дизайна, науки и техники

Семестр/модуль 5

072500.62 Дизайн. Профиль Дизайн среды

ИСТД, кафедра Дизайна

Доцент Иванова Ольга Гениевна

История дизайна, науки и техники

Тема 16

Дизайн и архитектура на рубеже XX - XXI веков.

Часть 1

Ключевые понятия

- Течения и направления в дизайне второй половины XX века. Тенденции развития.
- Массовое искусство.
- Поп-арт.
- Оп-арт.
- Итальянский радикальный дизайн.
- Антидизайн.
- Постмодернизм.
- Хай-тек.
- Постиндустриализм.
- Деконструктивизм.

Течения и направления в дизайне второй половины XX века. Тенденции развития.

Функционализм

Практика и теория дизайна после окончания Второй мировой войны до начала 1960-х годов развивались фактически только в русле **функционализма**.

Функционализм – общая тенденция мирового дизайна 1950-1970-х гг., проявилась в минимуме декора во внешней форме, в незаметности дизайна, в действительных, а не мнимых свойствах вещей, максимально учитывающих человеческий фактор, эргономику, удобство пользования. Термин стал использоваться и с некоторой стилевой окраской, иногда как одно из направлений интернационального стиля.

Течения и направления в дизайне второй половины XX века. Тенденции развития.

Модернизм

Функционализм формировался и набирал силу в условиях художественно-эстетической системы **модернизма**, который складывался еще в начале XX века.

Модернизм – совокупность авангардных творческих течений и направлений в различных видах искусства и дизайна в начале XX в., художественная идеология, эстетика, опирающаяся на ценности современной художественной свободы и индивидуальности.

Течения и направления в дизайне второй половины XX века. Тенденции развития.

Интернациональный стиль

Функционализм как проявление модернизма в дизайне и архитектуре, в 1930 – е гг. XX в. начал ассоциироваться с понятием **интернационального стиля**.

Интернациональный стиль – название одного из направлений модернизма, в котором сочетались функция и технология, в результате слияние дизайна с индустриализацией.

По названию каталога выставки Р. Хичкока и Ф. Джонсона «*Интернациональный стиль: архитектура с 1922 года*», изданного директором музея современного искусства в Нью-Йорке Альфредом Г. Барром.

Течения и направления в дизайне второй половины XX века. Тенденции развития.

«Хороший дизайн»

Синонимом понятия интернационального стиля практически стал термин **«хороший дизайн»**.

«Хороший дизайн» предполагал следование «формальным, техническим и эстетическим принципам модернизма» без активного проявления личности дизайнера.

Так, Дитер Рамс, один из создателей «Браун-стиля», поставил заключительным пунктом перечня признаков этого термина для промышленной продукции сентенцию: «Хороший дизайн - это, по мере возможности, минимум дизайна».

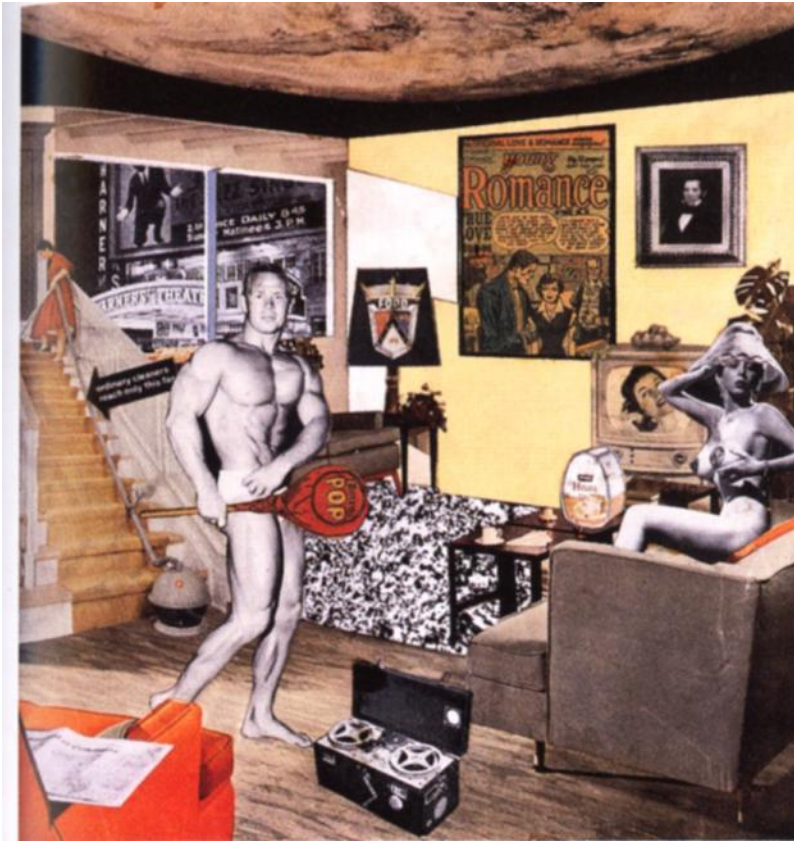
Течения и направления в дизайне второй половины XX века. Тенденции развития.

Массовая культура

Массовую культуру социологи связывают со следующими явлениями общественной жизни:

- развитие средств массовой коммуникации (радио, кино, телевидение, огромные тиражи газет, журналов, дешевых «карманных» книг, грампластинок и т.д.);
- индустриально-коммерческий тип массового производства и распределения стандартизированных духовных благ;
- относительная демократизация культуры, повышение уровня образованности масс;
- увеличение доли свободного времени для досуга, возрастание затрат на досуг в бюджете наиболее многочисленных слоев населения.

Ричард Гамильтон. Первое произведение поп-арта

Ричард Хамильтон. «Что же делает наши современные дома такими особенными, такими привлекательными?», 1956

На рубеже 1940-1950-х годов появляются первые признаки нового движения в искусстве. Группа художников «Независимые» (1952-1955), собиравшиеся в лондонском Институте современного искусства стали пионерами нового течения. Первым произведением **поп-арта** (английской ветви) признается работа члена группы **Ричарда Хамильтона** «Что же делает наши современные дома такими особенными, такими привлекательными?», показанная на выставке «Это завтрашний день» (1956).

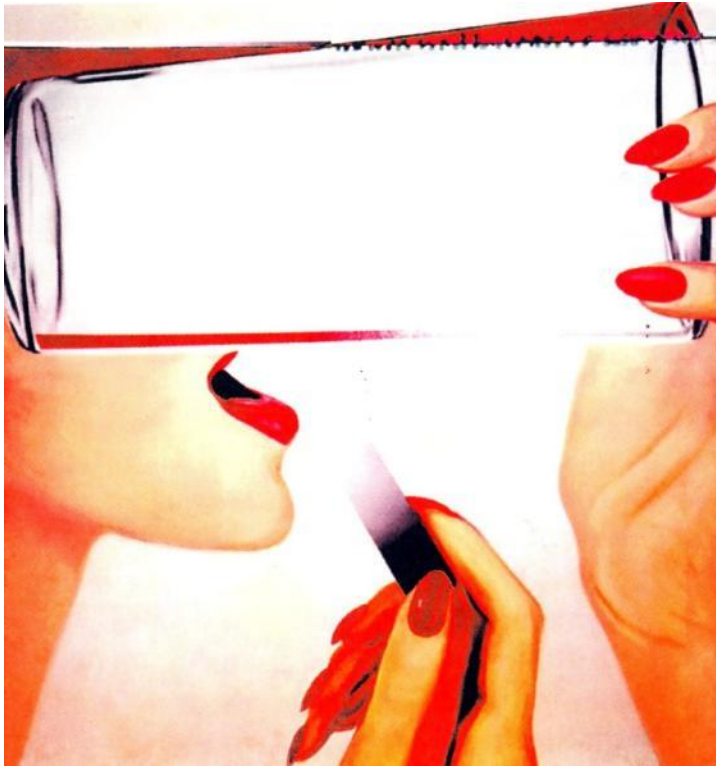
Поп-арт как направление в искусстве явился непосредственным «порождением» рекламы, комиксов, моды, радикализма в дизайне.

Существует связь поп-арта с дадаизмом.

Дадаизм (дада) - одно из течений авангардного искусства XIX века. Один из главных (если не самый главный) вдохновитель направления - французский скульптор **Марсель Дюшан** (1887-1968).

М. Дюшан. Фонтан, 1917

Поп-арт. Popular art

Джеймс Розенквист. Этюд к автопортрету Мэрилин, 1952

Поп-Арт (англ. pop art, сокр. от **popular art** общедоступное искусство), модернистское художественное течение, возникшее во 2-й половине XX века. Отказываясь от обычных методов живописи и скульптуры, поп-арт культивирует якобы случайное, часто парадоксальное сочетание готовых бытовых предметов.

Поп-арт. Петер Мурдок

В сфере производства и потребления товаров массового время с конца 1950-х годов стало периодом широкого распространения изделий одноразового пользования. Своеобразным символом новой философии производства и потребления «поп» стал детский стул из ламинированного картона. Его спроектировал **Петер Мурдок**.

П. Мурдок. Детское кресло из ламинированного картона с рисунком «горох», 1963

1

1

Поп-арт.

Мебель из поливинилхлорида. Пневматические кресла

Пневматические цветные кресла

Sacco (1968) Джонатана де Пас, Донато Д. Убино и Паоло Ломази
- неординарные образцы изделий из поливинилхлорида. Они были легкими, удобными, красивыми и, одновременно, дешевыми, рассчитанными на непродолжительный срок «жизни».

Джонатан Де Пас, Донато Д'Урбино, Паоло Ломази. Пневматическое кресло "Sacco",

1 1968

2

Поп-арт. Нью-йоркская школа поп-арта

Р. Лихтенштейн. Желтые и зеленые мазки, 1964

В 1961 году состоялась выставка произведений представителей так называемой **нью-йоркской школы поп-арта**.

Американский художественный рынок завоевали Энди Уорхол, Рой Лихтенштейн, Том Вессельман, Джеймс Розенквист и Клас Ольденбург.

В работах большинства из них заметен крен в область рекламы промышленной продукции.

Поп-арт. Энди Уорхол

Э. Уорхол, 80 двухдолларовых банкнот
(лицевая и оборотная стороны), 1962

Знаковой фигурой американской культуры стал

Энди Уорхол

Уорхол, откровенно заявляя о своем жизненном кредо - делать деньги, писал: *«Бизнес-арт - это следующий шаг после Искусства... делать деньги - это искусство, и работать - это искусство, а хороший бизнес - это лучшее искусство».*

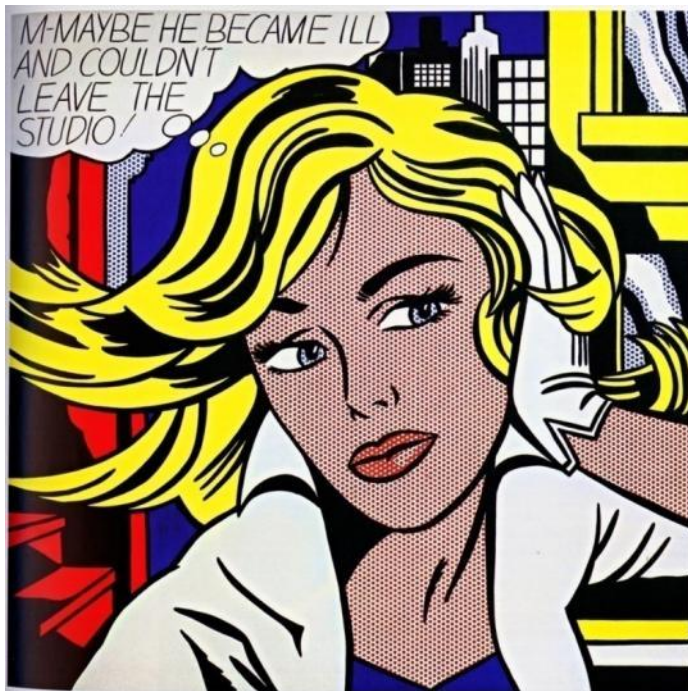
Поп-арт. Энди Уорхол. Работы

Уорхол создал изображения многих знаменитостей (как из мира искусства, так и политики). Отличительными чертами его творчества были: шелкография - техника трафаретной печати на холсте или бумаге; серийность - многократное повторение изображения в одном произведении.

Э. Уорхол. Работы 1960-1980 гг.

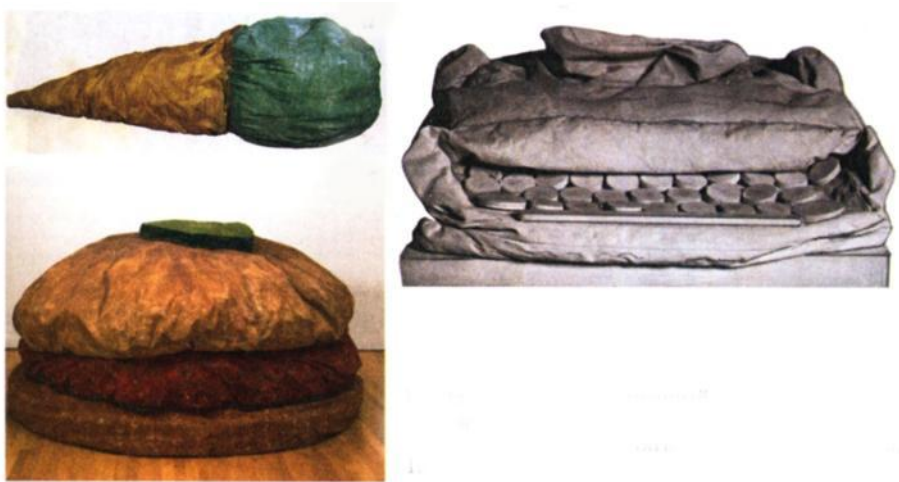
Поп-арт. Рой Лихтенштейн

Р. Лихтенштейн. Эм-мейби, 1965

Рой Лихтенштейн (1923-1997) - завоевал известность монументализированным изображением отдельных кадров популярных комиксов. Часть кадра или деталь расхожих образов комиксов или рекламы увеличивалась, обрамлялась и изображалась вместе со ставшей огромной типографской сеткой крупного растра (техника печати газет прошлых лет).

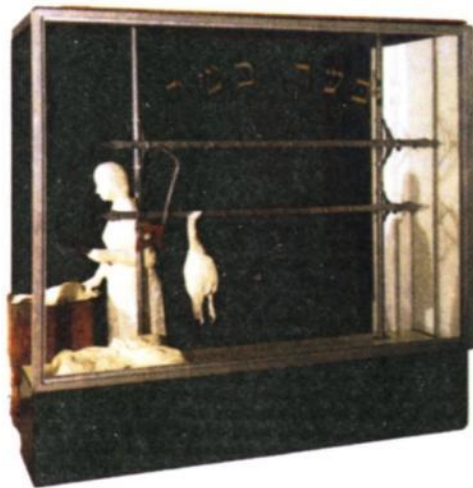
Поп-арт. Клас Ольденбург

Клас Ольденбург (род. в 1929 в Стокгольме, Швеция) - еще в годы работы ночным мойщиком посуды пришел к мысли сделать еду произведением искусства. Он изображал предметы обихода и продукты питания в необычных масштабах и материалах и в яркой раскраске.

К. Ольденбург. Работы 1950-1960 гг.

Поп-арт. Джордж Сегал

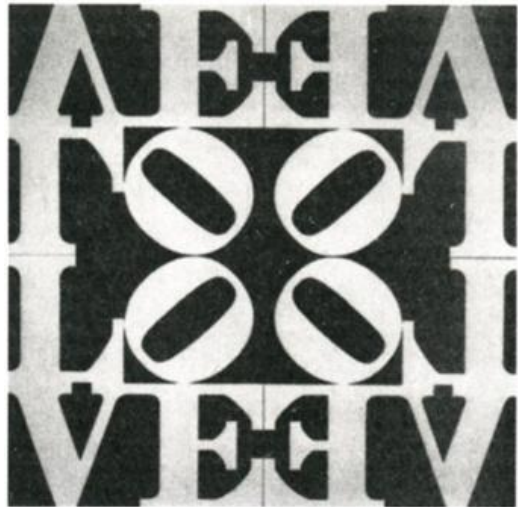

a

Джордж Сегал (1924-2000) был живописцем, но обратился к скульптуре, стремясь лучше передать трехмерность и оставшись верным своим убеждениям - эмпирическому направлению в искусстве. Он искал эстетическое в создании человекоподобных муляжей, причисляя их к области изящных искусств.

Дж. Сегал. Работы, 1965

Р. Индиана. Бунт любви, 1968

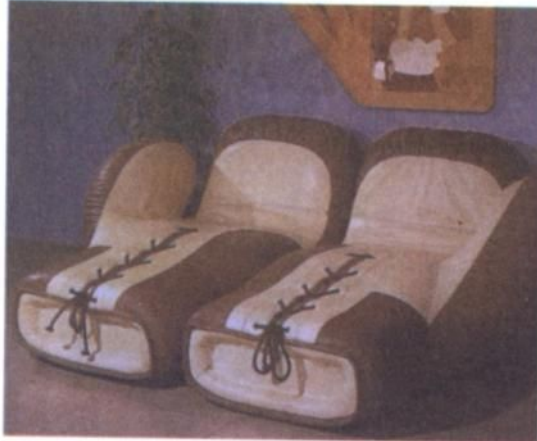
Т. Вессельман.
Курильщик 1 (Рот 12),
1967

Поскольку **поп-дизайн**

ориентировался на молодежный рынок, **товары должны были быть дешевыми** и по этой причине зачастую отличались низким качеством. Однако именно недолговечность таких изделий представляли собой полную противоположность бессмертной классике модернизма.

Поп-арт.

Артефакты – предметы наполнения интерьеров

Да Седа, Кожаные кресла
«Боксерские перчатки»,
Швейцария, 1978

Активную роль в формообразовании интерьеров стали играть резко выделяющиеся на общем фоне предметы - **артефакты**, которые внесли новую струю в вещественное наполнение и определили новую стилистику среды.

Диван Джо, Джонатан Де Пас, Донато
Д'Урбино, Паоло Ломази, 1970

Поп-арт.

Культ вещей, ажиотаж новизны

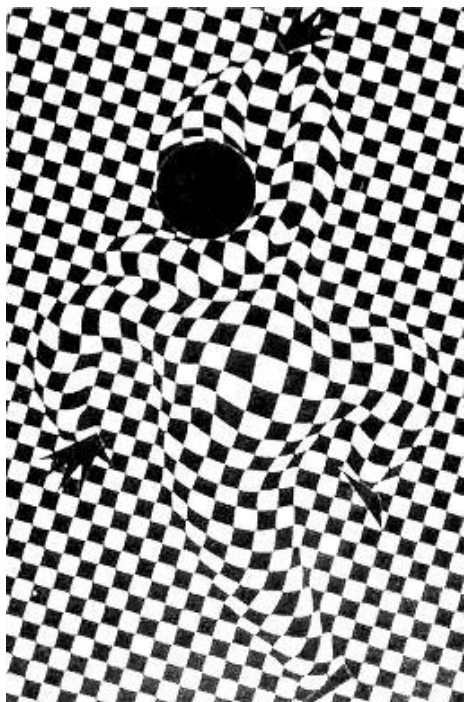
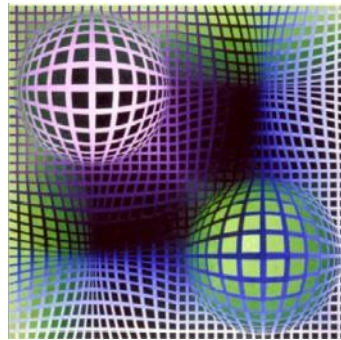

«Portmerion
Potteries»
Кофейник «Тотем»,
1963
Украшен
примитивными
абстрактными
символами в стиле
поп-арт

Распространение влияния **поп-арта** сопровождалось усилением **культуры вещей с ажиотажем вокруг постоянной новизны** не только фасонов одежды, но и моделей бытовой техники (холодильников, радиоаппаратуры и пр.), автомобилей, модных ресторанов, кинофильмов, книг и других атрибутов массовой культуры.

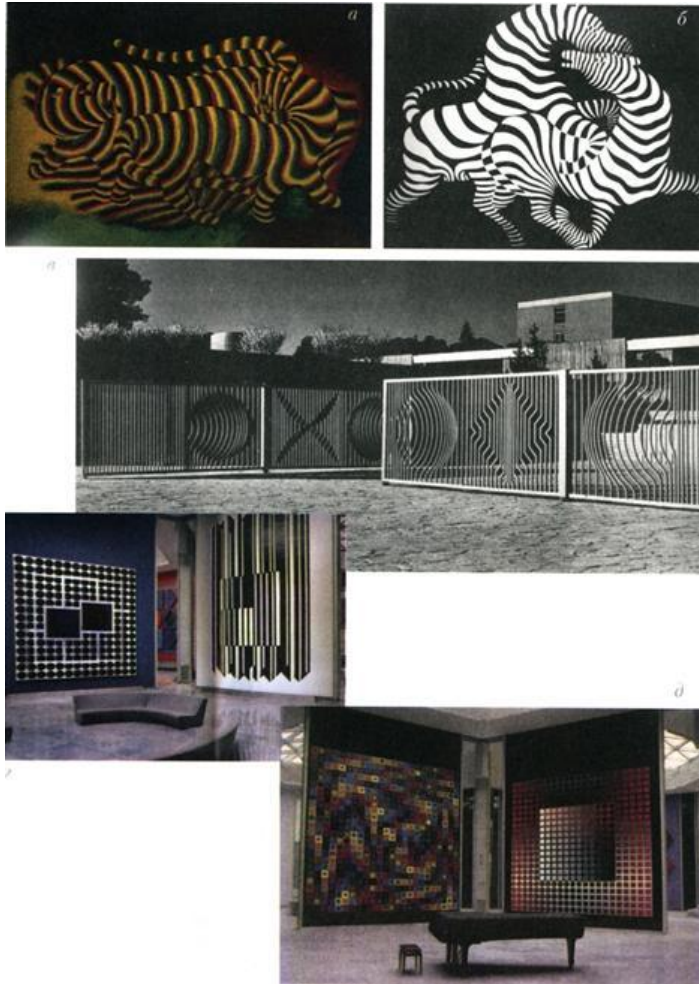

Вернер Пэнтон,
Стул «Пэнтон»,
штабелируемый,
1959-1960 гг.

Оп-Арт (англ. op art, сокр. от optical art оптическое искусство), неоавангардистский вариант абстрактного искусства в европейской и американской живописи и графике 1940-90-х гг. Ритмические комбинации однородных геометрических фигур, линий и цвета создают иллюзию движения; декоративные эффекты используются также в прикладном и оформительском искусстве, промышленной графике, плакате.

Оп-арт. Виктор Вазарели

Родоначальником и идеологом **оп-арта** считается **Виктор Вазарели** (1908-1997) - французский живописец, график
Крупноформатные работы Вазарели («архитектурные интеграции») уже при его жизни становятся неотъемлемой частью дизайна интерьеров и фасадов архитектурных сооружений, декоративных решеток и ограждений.

В. Вазарели. Тигр, 1938; Зебры, 1950;
Ограда, 1966; Интерьеры, 1976

Итальянский радикальный дизайн и антидизайн.

В основу проектного радикализма ими были положены три нигилистических лозунга: **депрофессионализм, антидизайн и контркультура**. Делалась попытка отойти от норм «высокой» культуры, сделав акцент на культуру массовую.

Главными сторонниками радикального дизайна являлись творческие объединения:

- «**Superstudio**» (осн. 1966 г., Флоренция),
- «**Archizoom**» (осн. 1966 г., Флоренция)
- «**UF0**» (осн. 1967 г., Флоренция),
- «**Gruppo Strum**» (осн. 1963 г., Флоренция),
- «**Gruppo 9999**» (осн. 1967 г., Флоренция),
- «**Cavart**» (осн. 1973 г., Падуя)
- «**Libidarch**» (осн. 1971 г., Турин)

Итальянский радикальный дизайн. А. Мендини и Э. Соттсасс и А. Гурьеро

А. Мендини, софа Kodissi для студии «Алхимия», 1978

Радикальные дизайнеры **Алессандро Мендини**, **Этторе Соттсасс** и др. стали организовывать собственные группы “Archizoom” и “Superstudio” во Флоренции в 1966г. Они предлагали экстравагантные проекты в духе поп-искусства: ироничные и одновременно с претензией на серьезность импровизации китчевого характера. В 1976 году архитектор **Алессандро Гурьеро** (род. в 1943) создает студию «**Алхимия**» - галерею экспериментальных работ, не предназначенных для промышленного производства.

Итальянский радикальный дизайн. Группа Мемфис

Э. Соттсасс. Подставка под зонтик, 1980-е

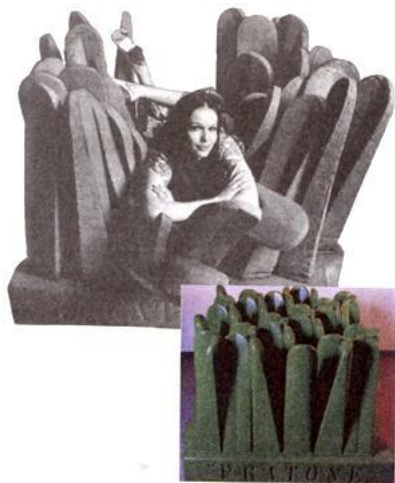
В 1981 году состоялся дебют группы **«Мемфис»**, на Мебельной ярмарке в Милане. Инициатором создания группы был Э.Соттсасс в 1980 г. Произведения группы разительно контрастировали с «хорошим вкусом», преобладавшим в дизайне модернизма, вызывая восхищение одних и возмущение других.

Итальянский радикальный дизайн. Антидизайн

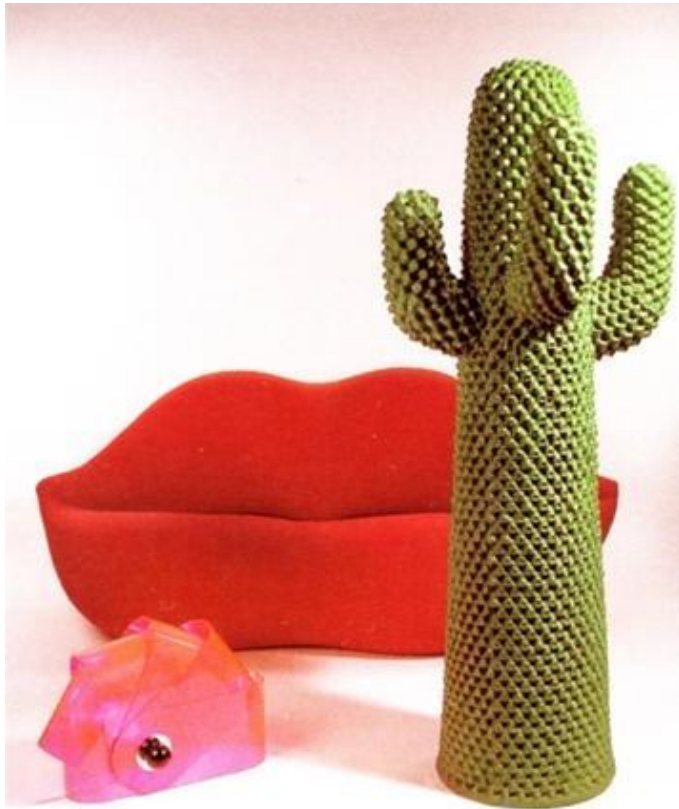
Пьерро Гати, Чезаре Паолини и Франко Теодоро, сиденье Sacco для фирмы «Zanotta», 1968

Примером «дизайна без предметов» - **антидизайна**, т.е. дизайна поведения, является кресло «Сакко» итальянской фирмы «Дзанотта». Это кожаный мешок, набитый гранулированным пенополистеролом и легко принимающий форму, удобную для сидящего человека.

Туринская группа Струм. Кресло-кушетка Прато (Лужайка) из пеноуретана, 1966

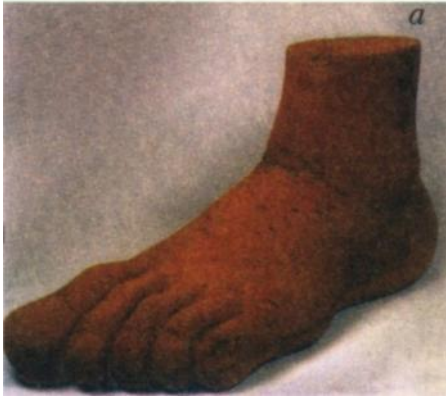
Итальянский радикальный дизайн. Гвидо Дрокко и Франко Мелло

Непрактичность, ироничность, китч, использование насыщенных цветов, нарушение пропорций - все эти черты ярко проявились в изделиях **Гвидо Дрокко** и **Франко Мелло**: вешалка «Кактус», светильник «Креветка» и других.

Г. Дрокко и Ф. Мелло из Studio 65,
1972; диван Бокка, 1972,
светильник Креветка, 1972

Итальянский радикальный дизайн. Гаэтано Пеше

Г. Пеше.
Скульптура для
сиденья, 1969

Г. Пеше. Серия пневматических
кресел Up, 1969

Итальянский дизайнер **Гаэтано Пеше** (род. в 1939) создал серию кресел «Up» (1969), представлявшую собой исключительно смелый для того времени технологический эксперимент. При вскрытии упаковки они начинали на глазах обретать форму и объем, повергая людей в состояние веселой жути.

Постмодернистские направления в дизайне.

Космический стиль

Телевизор Nivico
3240GM для фирмы
JVC, 1970

Космический стиль

Тема космического шлема также была использована в формообразовании - от телевизоров фирм Японии, Англии и др. стран до головных уборов не только для детей, но и для взрослых.

Эдвард Манн, две
фетровые шляпы из
коллекции
«Космическая
капсула», 1965

Постмодернистские направления в дизайне.

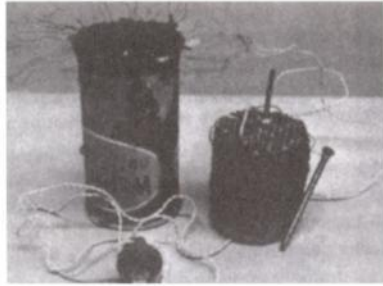
Виктор Папанек

Набор Уайт (посуда разового использования) Cross Paper ware, Великобритания

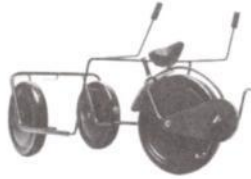
Радикальные, поистине революционные идеи, были представлены на рубеже 1960-1970-х годов **Виктором Папанеком** в его книге «Дизайн для реального мира». **Папанек** справедливо писал о пороках современной цивилизации: о создании все новых видов мусора, захламляющих и уродующих пейзажи.

Постмодернистские направления в дизайне. Виктор Папанек. О таком дизайне пора забыть

а

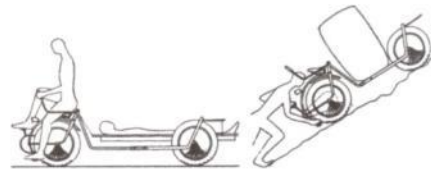
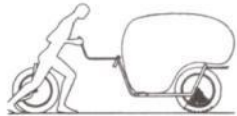
б

в

г

Папанек заявил, что

«промышленный дизайн в том виде, в каком мы его знаем, должен прекратить свое существование. Дизайн, задачей которого является лишь изобретение банальных «игрушек для взрослых», умопомрачительных автомобилей с поблескивающими «хвостовыми плавниками», «сексуально ориентированных» чехлов для пишущих машинок, тостеров, телефонов, компьютеров, - о таком дизайне пора забыть».

В. Папанек совместно со студентами.
Работы

Постмодернизм

Постмодернизм - художественная и культурная идеология второй половины XX века, призывающая к коррекции идеологии модернизма, выражающаяся в стремлении спроектировать весь мир заново, допускает в искусство, дизайн и архитектуру юмор, исторические цитаты и элементы массовой культуры.

Его зарождение началось еще в 1960-х, а окончательно оформилось в начале 1980-х.

Постмодернизм - возник как реакция на дизайнерский рационализм модернизма, достижениями которого это *«несколько неудобочитаемых книг и непонятных объектов, бездушные произведения искусства и здания, в которых люди не хотят жить»*.

Постмодернистские направления в дизайне. Чарльз Дженкс и Майкл Грейвс

Архитипическими
постмодернистскими объектами
стали (в музеях и
искусствоведческих альбомах)
«чайные и кофейные пьезцы» для
«Алесси» **Ч. Дженкса и М.
Грейвса** в том числе чайник-
птица, 1985.

Майкл Грейвз, чайник-птица для
«Alessi», 1985

Постмодернистские направления в дизайне.

Постмодернизм в технически сложных объектах

Sony мини-магнитофонов «Walkman»

Nissan S Cargo, 1990

В технически сложных объектах **постмодернизм** присутствовал как заметные, привлекающие внимание детали и элементы. Классическим примером этого в радиотехнике является стилистика портативных мини-магнитофонов «Walkman» японской фирмы «Sony». Таковы японский «Nissan S Cargo» - жучок с очень высоким верхом полукруглой формы, который можно использовать для перевозки грузов.

Постмодернистские направления в дизайне.

Гротеск и ирония

Коллекция студии «Алхимия»,
1988

Яркие цвета, декоративные элементы, **гротеск и ирония**, вошедшие в массовую культуру с поп-артом и другими радикальными течениями, получили развитие в работах **Э. Соттсасса**, групп **«Студия Алхимия»**, **«Мемфис»** и быстро стали характерными для **постмодернизма** в целом.

Постмодернистские направления в дизайне. Новая эстетика и философия

Постмодернистское означало то, что не лежало в русле ортодоксального модернизма с его строгими, но во многом надуманными положениями этики, эстетики, философии.

Норберт Бергхоф, Майкл Ленденс и Вольфганг Ранг, кресло Frankfurter FIII для «Draenert Studio», 1985-1986 гг.

Постмодернистские направления в дизайне.

Милтон Глейзер

М. Глейзер. Логотип I Love NY, 1973

Известной фигурой в движении постмодернизма считается **Милтон Глейзер**, создатель знаменитого логотипа «I love NY» (1973) и соучредитель студии “Pushpin” (Кнопка), выпускающей декоративные изделия в стиле постмодернизма.

Термин «хай-тек» как сокращение от английского *high technology* - высокая технология, в своем прямом значении употребляемого для характеристики технологических процессов в высокоразвитых отраслях производства (электронике, аэрокосмической технике и др.),

Хай – тек – стилевое направление в мировом дизайне и архитектуре 1970-х гг., связанное с предъявлением через форму и конструкцию изделий и сооружений совершенного качества отделки, передовых промышленных технологий, точности стыковки изделий. Отличается обилием металлических поверхностей с различной фактурой, преобладанием ахроматической гаммы изделий, контрастным сочетанием черного и белого.

Хай-тек.

Использование промышленного оборудования в жилой среде

М. Хопкинс. Студия Hopkins House, 1979

Теряя игровое начало и ироничность, **хай-тек** стал преобразоваться в гармоничное формообразование объектов, создаваемых с помощью высоких технологий. Основным методом **хай-тека** в жилой среде вначале было **использование промышленного оборудования**.

Дональд Т. Чедвик.
Кресло «Аэрон»

Изделия, изготовленные для заводских складов (металлические стеллажи и шкафы), поликлиник и больниц (шкафчики и тумбочки из металла и стекла), светильники и различная арматура технологических линий цехов, автомобильные, самолетные и даже зубоорудительные кресла и пр. включались в бытовые интерьеры, создавая гротескный ассамбляж.

Д. Рамс.
Универсальная
система полок 606
для Vitsoe, 1960

Постиндустриализм – одно из постмодернистских направлений в дизайне, возникло в Великобритании. В дизайне возникновение этого стиля означало переход от массового производства к выпуску серий товаров для конкретной, заранее определенной целевой аудитории, а также уникальных изделий.

Освободившись от необходимости думать о промышленном выпуске своих изделий, дизайнеры стали использовать в работе абсолютно новый подход, допускавший полную творческую свободу.

Постиндустриализм. Рон Арад и Том Диксон

Рон Арад,
кресло из
закаленной
стали, 1986

Первыми дизайнерами
постиндустриализма стали **Рон
Арад и Том Диксон**, отказавшиеся
от массового производства в пользу
изделий, создаваемых в одном
экземпляре.

Том Диксон,
кресло-пилон из
железной
проволоки, 1992

Рон Арад и Том Диксон. Работы

Рон Арад,
стереопроеигрыватель
(единственный
экземпляр), 1984

Рон Арад и Том Диксон создавали «грубые и готовые артефакты», которые были сознательно отдалены от точности стандартизированных изделий массового производства.

Элберт Драймс,
говорящая
кофеварка, 1990

Постиндустриализм. Том Диксон

Том Диксон,
Кресло «Свежий жир», 2004

Постиндустриализм, как направление постмодернизма с его тягой к экспериментированию и искрометной иронией, а также «полезных предметов искусства» стал абсолютно новым подходом и жанром в дизайнерской практике.

Стиль возник в 1980-х гг. относится к дизайну, архитектуре и дизайну интерьеров.

Деконструктивизм - стиль, которому присущи ломаные формы и перекрывающиеся поверхности – по контрасту с логикой и порядком, свойственным модернизму.

Концепция была предложена французским философом **Жаком Дерридой** в конце 1960-х и нашла свое применение в стиле архитектуры и дизайна интерьеров, целью которого было демонстрация внутреннего содержания и функции объектов.

Деконструктивизм. Даниел Вейл

В промышленном дизайне **Даниел Вейл** заново изобретает уже привычные объекты. Показом составных частей изделия он пошел наперекор традиционным формам и «разобрал» общепринятую логику дизайна.

Даниел Вейл. Радио в пакете,
1981

Бум рутинных покупок «по необходимости» был оставлен далеко позади новым рынком - **«рынком удовольствия», рынком «эмоциональных покупок».**

Появлялось все больше образцов изделий, предметов быта, не предназначенных непосредственно для продажи. Их объявляли произведениями арт-дизайна и даже искусства, демонстрировали на выставках и музеях. Только после «подготовки» покупателей они шли (или не шли) в массовое производство и торговлю.

Лозунгом рынка потребления становится слоган:
«Превратим искусство в бизнес, а бизнес - в искусство».