

Баухауз и его вклад в развитие мирового дизайна

BAUHAUS

ЧТО ТАКОЕ БАУХАУЗ
И ЕГО ВКЛАД В РАЗВИТИЕ МИРОВОГО ДИЗАЙНА

БАУХАУЗ

(нем. Bauhaus, Hochschule für Bau und Gestaltung — Высшая школа строительства и художественного конструирования, или Staatliches Bauhaus) — учебное заведение, существовавшее в Германии с 1919 по 1933, а также художественное объединение, возникшее в рамках этого заведения, и соответствующее направление в архитектуре.

Школа Баухаус образована в Веймаре 25 апреля 1919 в результате объединения Саксонско-Веймарской Высшей школы изобразительных искусств и основанной Анри Ван де Вельде Саксонско-Веймарской школы прикладного искусства. Руководитель - Вальтер Гропиус

Баухаус в Дессау (Гропиус, 1929)

БАУХАУЗ - Интернациональный стиль

ведущее направление архитектурной мысли периода 1930-1960-х гг.

Вальтер Гропиус (Германия)

Петер Беренс (Германия)

Ханс Хопп (Германия)

Пе Корбюзье (Франция)

Мис ван дер Роэ (Германия-США)

Якобус Ауг (Нидерланды).

Отказ от национальных культурных особенностей и всяческих разновидностей исторического декора в пользу прямых линий и грубых чистых геометрических форм, легких и гладких поверхностей из стекла и металла.

Излюбленный материал - железобетон, ценятся широкие открытые пространства.

Архитектура индустриального общества, которая не скрывала своего утилитарного предназначения и способности экономить на «архитектурных излишествах».

Неофициальным девизом движения был предложенный Мис ван дер Роэ парадокс:

The less is more («чем меньше — тем больше»).

Сигерэмбингине
(Мис ван дер Роэ
и Филип Джонсон,
1958)

БАУХАУЗ

Многие принципы архитектуры XV-XIX вв. были поставлены под сомнение: избыточность украшений не соответствовала техническим реалиям, и, отринув орнаментику, архитекторы переломили многовековую традицию.

Со временем общество научилось ценить ясные очертания и компактные формы нового стиля.

Теоретические посыпки Баухауза часто сводятся к лозунгу «функционализм», то есть что утилитарно, удобно, то и красиво.

Однако это не совсем верно: лучшие создания функционализма красивы потому, что дизайнеры обладают вкусом и художественным чутьем.

Стеклянный дом Мис ван дер Роз

Манхэттен - сочетание готических церквей и небоскребов

БАУХАУЗ

Директора:

1919-1928 Вальтер Гропиус

1928-1930 Ханнес Мейер

1930 - Людвиг Мис ван дер Роэ

Преподаванием занимались многие ведущие архитекторы и художники-авангардисты, в частности:

И. Иттен, П. Мохой-Надь, П. Клее, В. Кандинский, П. Фейнингер, О. Шлеммер, Г. Маркс, Ю. Шмидт, Г. Штольцль.

Walter Gropius

Hannes Meyer

Ludwig Mies van der Rohe

БАУХАУЗ

В выпущенном школой «Манифесте» 1919 года архитектура была названа ведущим направлением в дизайне, провозглашались принципы равенства между прикладными и изящными искусствами, декларировались идеи повышения качества промышленной продукции. Основатели движения видели целью удовлетворение массовых потребностей населения и стремились сделать промышленные товары красивыми, доступными по цене и максимально удобными.

Людвиг Мис-ван-дер-Роз
стол, стул, 1927

Марианна Брандт
пепельницы, 1926

Петер Келер
кресло, 1925

Кресла "Barcelona" работы Миса ван дер Роэ в павильоне в Барселоне, использовавшиеся в качестве королевского трона

- Эта статья кратко описывает историю создания классического кресла "Barcelona" работы Миса ван дер Роэ и того, как и почему оно стало самой востребованной во всем мире классикой современного дизайна.
- История кресла "Barcelona" началась с человека по имени Людвиг Мис ван дер Роэ в 1929 году. Мис, немец по происхождению, родился в 1886 году и стал одним из ведущих модернистских архитекторов своего времени. В 30-х годах Мис недолго проработал директором, признанной во всем мире немецкой школы дизайна в Баухаузе. Как и многие архитекторы, Мис осознавал важность использования соответствующей мебели для подчеркивания архитектурной задумки, построенного здания, и соблюдения гармонии в дизайне. Таким образом, работа Миса в архитектуре привела его в мебельный дизайн.

- 500 \$ реплика

- Людвиг Мис ван дер Роэ (Ludwig Mies van der Rohe) — оттоманка к креслу «Барселона», 1929 год

дюдвиг мис ван дер роз барселона кушетка/барседона кровать/

- Реплика (современная)

При всем желании подражать древним, ни Средние века, ни Ренессанс, не имели реальной привычки публичного возлежания - правителям, считавшим себя наследниками цезарей, совершенно некогда было разлеживаться. Специальная мебель, предназначенная для этого, возникает только в XVII веке. Этому новому типу мебели дают название "кровать для дневного отдыха" (lit de repos - во французском, day bed - в английском), намекая на уважительную причину бездействия - послеобеденный отдых. Все последующие варианты - канапе, банкетка, шезлонг и т.д. - так или иначе сочетают в себе функции кровати и кресла.

- Шезлонг (от французского chaise-longe, "длинный стул", низкое кресло вытянутой формы, позволяющее принять полулежачее положение) входит в моду в XVIII веке, в изысканную и женственную эпоху рококо, предпочитавшую душевный комфорт героизму и блаженную негу - великим свершениям. Европейская культура только тогда обнаружила, что внешнее бездействие вовсе не означает отсутствия умственной работы, но даже наоборот - располагает к ней. Впервые со времен античности демонстративная неподвижность перестала считаться проявлением постыдного бездействия. Новая эпоха не замедлила воспользоваться результатами этого открытия: различные варианты шезлонга прочно обосновываются в европейском интерьере.

Например:

Дюшесс (от фр. duchess - герцогиня), - шезлонг с круглой спинкой, крайне модный во времена правления Людовика XV,

Дюшесс бризе (duchess-brisee)- шезлонг, состоящий из большого глубокого кресла и приставленного к нему табурета,

Бержер (bergere)- низкое и широкое кресло с подушкой на сиденье и круглой спинкой, которая, изгибаясь, образует подлокотники, появляется около 1725 г.

Другой вариант развития lit de repos - тип маленькой кровати с одной или несколькими высокими спинками, - ставший необычайно популярным начиная с XVIII века, и получивший в России название "кушетка" (от французского coucher - спать). Он также имеет несколько разновидностей, таких как: **Банкетка** (banquette)- напоминает вытянутой формы табурет на восьми ножках, иногда может располагаться в откосе окна; вошла в моду в правление Людовика XIV;

Канapé (canapé)- первоначально, в конце XVII в., оно представляло собой банкетку с тремя спинками. Со временем канapé принимает более гармоничную форму: с единой линией спинки и сиденья, с двумя подлокотниками, на 4, 6 или 8 ножках;

Меридиенн (от фр. meridienn - сиеста) - кушетка с двумя изогнутыми наружу спинками на торцах, иногда с третьей продольной спинкой. Появилась во второй половине XVIII в. и получила широкое распространение в XIX в. В России этот тип получил название "рекамье" в честь прославленной светской красавицы наполеоновских времен, хозяйки знаменитого салона мадам Рекамье. Кушетка «Меридиенн»

Кушетка «Меридиенн» - кушетка, в конструкции которой были две торцовые спинки, немного изогнутые наружу. Иногда встречалась кушетка с тремя спинками (третья — продольная). Кушетка «Меридиенн» возникла во второй половине 18 века и пользовалась большой популярностью.

Кушетка «Меридиенн»

В России в 19 веке она получила другое наименование - «рекамье», в честь хозяйки популярного салона мадам Рекамье в период наполеоновского ампира.

- Сегодня принято считать, что прообразом современной мебели являются послевоенные образцы, при производстве которых в первую очередь делался акцент на функциональность и дешевизну материалов. Тогда в моде прочно утвердились рубленые формы, прямоугольные поверхности, усилилось тяготение к простым геометрическим формам и прямым линиям. Современными апологетами функциональности в интерьере по ошибке считаются шведы, в 1943 году основавшие самую на сегодняшний день крупную и успешную компанию по изготовлению и продаже современной функциональной мебели. К сожалению, настоящие изобретатели и первопроходцы оказались в тени их славы.
- Школа Bauhaus, основанная в 1919 году в городе Веймар (Weimar), Германия – вот откуда появилась современная функциональная мебель. Мастера Bauhaus, справедливо относящие себя к конструктивистам, пытались создать не просто новую мебель, способную правильно занять организованное ими пространство (мода на мебель всегда привязана и зависит от моды на архитектурные стили). Помимо новых, поистине революционных форм новшеством был и сам подход к конструированию; впервые мастер задумывался о том, как сделать объект наиболее дешевым и простым в изготовлении – проще говоря, более доступным. Всем объектам, производимым в стенах Bauhaus, выдвигался ряд требований: минимум деталей, вариативность конструкции, способность удовлетворить нужды большинства людей. Таким образом немецкие конструктивисты впервые объединили экономические, эргономические и эстетические функции предметов, составляющих наш быт. Назвать преемников Баухауса наглыми эпигонами – по меньшей мере глупо, поскольку абсолютно весь современный дизайн мебели зиждется на их конструктивных и эстетических принципах.

- Мис ван дер Роэ Людвиг
- Мис ван дер Роэ Людвиг (1886--1969) – немецкий архитектор, дизайнер, один из ведущих представителей функционализма, директор «Баухауза» (1930--33); с 1938 жил в США. Мис ван дер Роэ развивал идею совершенной «универсальной формы»; создал тип здания – параллелепипеда со стальным каркасом, с нерасчлененным, свободно перетекающим внутренним пространством и сплошным остеклением наружных стен. Основанный на его творческих идеях «интернациональный стиль» получил широкое распространение в 1950–60-е гг., главным образом в США. Его творчество оказало большое влияние на развитие архитектуры 20 в.
- Кресло
- Кресло "Барселона".
- Мис ван дер Роэ известен разработками в области дизайна мебели (кресла из алюминиевых трубок и планок, кожаные кресла на стальной раме, в том числе на раме в виде буквы "S" и кресла на ножках в виде буквы "X"). Его стулья и кресла, простые, остроумные и технологичные, породили бесчисленные подражания – по сути, они стали родоначальниками того типа офисной мебели, которой мы пользуемся сегодня.
- Разработанные дизайнером модели мебели популярны и в наши дни. Так, мебель с каркасом из металлических трубок будет удачно смотреться в интерьере, оформленном в одном из современных стилей, например в стиле минимализм. Ее можно использовать как мебель для гостиной или кухни-столовой. Подойдет она и в качестве мебели для дачи и сада.

- После такого хорошего начала, кресла "Barcelona" вскоре стали символами статуса, иконами дизайна, наравне с креслом "Wassily Chair" работы Бройера (Breuer). Кресла обрели мгновенный успех, благодаря плавности и нестареющему дизайну. Концепцию кресла "Barcelona" можно сравнить с современным I Mac в компьютерном мире - и то, и другое плоды дизайнерской мысли, не умаляющей истинного назначения этих предметов.
- Кресло "Barcelona", названное так по имени города Барселоны, в котором впервые использовалось и, в котором получило свою славу, может похвастаться постоянно растущими продажами и увеличивающимся производством. Мис изменил дизайн первого кресла в 1950 г., чтобы использовать в его производстве нержавеющей сталь, которая стала повсеместно доступной, благодаря технологическому прогрессу.
- Производство рамы кресла из нержавеющей стали означало, что раму можно было сделать из цельного и плавного куска металла. Однако Мис был дизайнером из Баухауза, тем, кто верил в функциональную мебель, которую можно было бы массово производить для рабочих (в чем на международном рынке в наши дни преуспела ИКЕА), и здесь обнаруживается противоречие потому, что кресло "Barcelona" вообще-то дорогое и с трудом подходит для массового производства.
-
- Тот факт, что кресло "Barcelona" трудно и дорого производить выражается в его цене, которая может варьироваться от \$600,00 до \$3 000 и выше.

Идея "универсальной формы"

- Имя Людвиг Мис ван дер Роэ связывают с идеей функционализма, согласно которой внешний вид здания рассматривается с точки зрения функционального назначения отдельных его частей. Стены, в которых имеются оконные проёмы по мнению Людвиг Мис ван дер Роэ, можно представить полностью стеклянными, решая при этом вопрос с освещением.
- Идея "универсальной формы" долгое время довлела над архитектором. Отдавая предпочтение идеальной и простой геометрической форме, Людвиг Мис ван дер Роэ ценит превыше всего единое внутреннее пространство, которое открывает неограниченные возможности для изменения интерьера. Для воплощения своих идей ему вскоре представилась первая возможность, которая была с блеском воплощена в создании выставочного павильона Германии в 1929 на выставке в Барселоне.
- Как позже признался архитектор, работая над павильоном, он попробовал поэкспериментировать с несущей стеной и, сделав её стоящую свободно, понял, что открыл совершенно новый принцип в архитектуре. И действительно, павильон Германии представлял собой слишком прогрессивную и новаторскую конструкцию. Он олицетворял строение с точно выдержанными пропорциями и имел прямоугольный объём, внутреннее пространство которого не было разделено перегородками. Стены перестали быть несущими, эта роль была возложена на стальные стойки. После выставки павильон был разобран, но как метко заметил один критик, его значение оценили, когда самого здания уже не существовало.

Людвиг Мис ван дер Роэ – мастер "универсальн ой формы

- Благодаря Людвигу Мис ван дер Роэ простота, синонимом которой чаще всего выступала вульгарность, лишилась этого статуса и обрела новое понимание через призму благородства и уравновешенности формы, которая явилась архитектурной проекцией рационального функционализма. Эти идеи также получили свое отражение в формах предметного дизайна разрабатываемых им.

КОНЦЕПЦИЯ СТЕКЛЯННОГО параллелепипеда

- Американский период позволил Людвигу Мис ван дер Роэ воплотить в своих проектах все свои идеи. Можно сказать даже больше, в 50-х годах было отмечено, что идеи функционализма, которым ранее следовал архитектор, уже не столь важны для него, сколь абсолютная абстракция и идеальная форма, которая позволяет использовать здания вне зависимости от идеи первоначального проекта.
- Принцип неразделённого внутреннего пространства был воплощён в 50-х годах (1952–1956 гг.) созданием архитектурного факультета Технологического института: тот же прямоугольный объём, отказ от массивных стен и замена стеклянными панелями позволили создать здание, которое может изменять внутренний интерьер. Но прежде чем Людвиг Мис ван дер Роэ приступил к созданию архитектурного факультета, он создал в Чикаго (1946-1951 гг.) знаменитый “Стеклянный дом”, который стал олицетворением его идеи – идеи абсолютного, идеального во всех отношениях пространства.
- Парящий дом в пространстве: чем не реализованная идея абсолютной абстракции? Для этого архитектором используются полностью стеклянные стены, которые не выполняют свои несущие функции: их роль возложена на стойки, приподнятые на плите. И в этом доме архитектор воплотил принцип неразделённого внутреннего пространства, идеально вписав его в окружающий пейзаж.
- В дальнейшем работа архитектора была направлена на создание стеклянных параллелепипедов, которые лучше других поддерживали его идею “универсальных” зданий: простые по форме, они равномерно изрезаны периодически повторяющимися стойками. Самым знаменитым из его строений является Сигрэм Билдинг в Нью-Йорке (1958), в этом же стиле возведены и дома жилого предназначения в 1950-1951 гг. на Лейк Шор Драйв.
- Всю свою жизнь архитектор посвятил созданию зданий с математически точной пропорцией и идеальной абстракцией. За свою жизнь архитектор сумел отшлифовать принципы созданной им архитектоники до максимальной гармонии, однако после кончины мэтра, последовавшей 17 августа 1969 г. немного нашлось сторонников продолжать его идеи, хотя в 50-60-х годах они оказали существенное влияние на архитекторов того времени.

Стиль Минимализм

- Интерьер в стиле минимализм отличается лаконичностью, монохромностью и обилием свободного пространства
- uhouse.ru
- Минимализм – один из популярных современных стилей, который отличается в первую очередь функциональным началом, простотой, лаконизмом выразительных средств, полным отсутствием декора, орнаментов или детализировки фасадной отделки.
- Отделка в интерьере, выполненном в стиле минимализм, отличается чрезвычайной примитивностью: в лучшем случае, это краска на стенах и паркетная доска на полу. Отсутствие украшений компенсируется игрой фактуры применяемых материалов, их цветовыми контрастами, совершенными пропорциями и формами самих предметов интерьера. Все внимание отдается объемно-пространственному решению.
-
- Светильники играют важную роль в минималистическом интерьере
- www.art-interiors.ru
- Основным инструментом, создающим характер и настроение интерьера, является свет. Естественное освещение в разное время суток и всевозможные виды искусственной подсветки должны быть продуманы до мельчайших подробностей, ведь именно свет способен оживлять и трансформировать пространство.

Посуда в стиле
идей Баухауз

- Марианна Брандт (Marianne Brandt) — часть чайного сервиза, 1924 год

- Марсель Бройер (Marcel Breuer) — кресло «Василий» (названо в честь одного из преподавателей — Василия Кандинского), 1925-1926 год
- Мебель баухаус
- Столик для пишущей машинки, 1928 год
- Людвиг Мис ван дер Роэ (Ludwig Mies van der Rohe) — стул, 1927 год
- Марсель Бройер (Marcel Breuer) — столики-табуретки, 1925 год

- Стол
и
для
пишу
щей
маши
нки,
1928
год

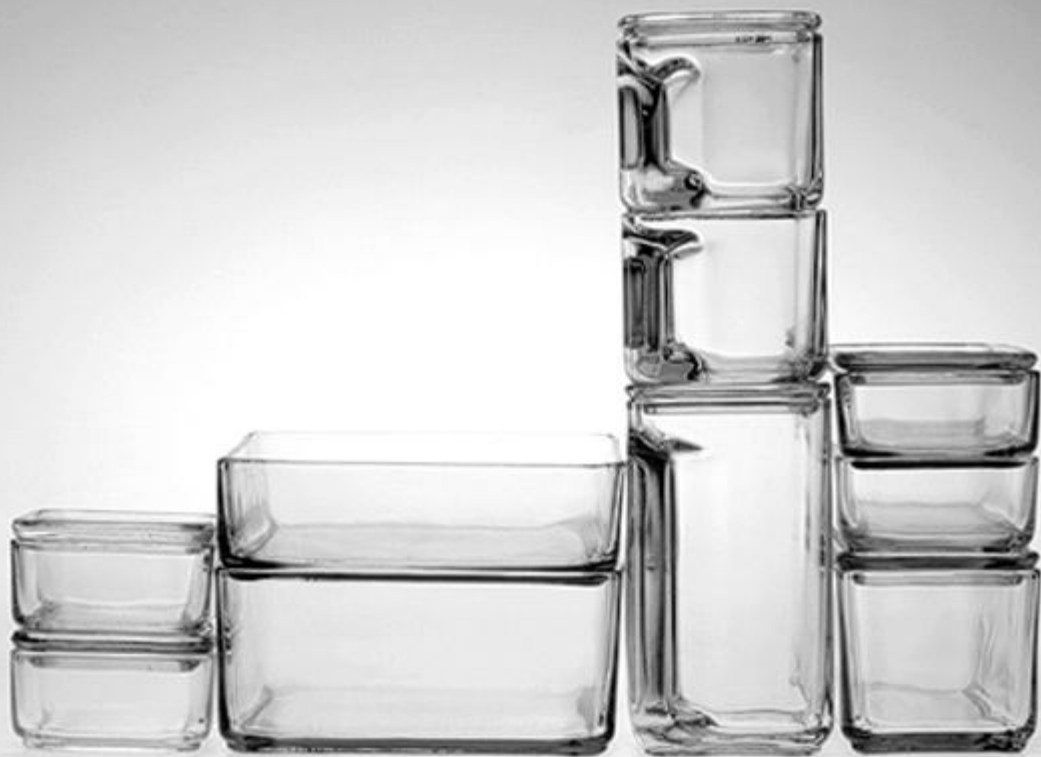
- Людвиг Мис ван дер Роэ (Ludwig Mies van der Rohe) — стул, 1927 год

Марсель
Бройер
(Marcel
Breuer) —
столики-
табуретк
и, 1925
год

- Стул
«Бруно»,
1930 год

- Вильгельм Вагенфельд (Wilhelm Wagenfeld) — стеклянные контейнеры, 1930 год

- Стул, 1927 год