

История дизайна

Течения и направления в дизайне второй половины XX века

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.

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.
- В XIX веке появились воинствующие антитрадиционалистские течения в искусстве: **экспрессионизм, фовизм, кубизм, футуризм, абстракционизм, конструктивизм, супрематизм, дадаизм, сюрреализм**

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

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»

В русле функционализма происходило расширение и углубление использования в дизайн-проектировании **эргономики**

- Одним из самых известных поборников антропометрии и тесно связанной с ней **эргономикой** являлся специалист по промышленной эстетике американский промышленный дизайнер **Генри Дрейфус**
- Учет человеческих факторов (эргономики) к концу 1960-х годов становится неременным элементом новейших системных методик инженерного проектирования

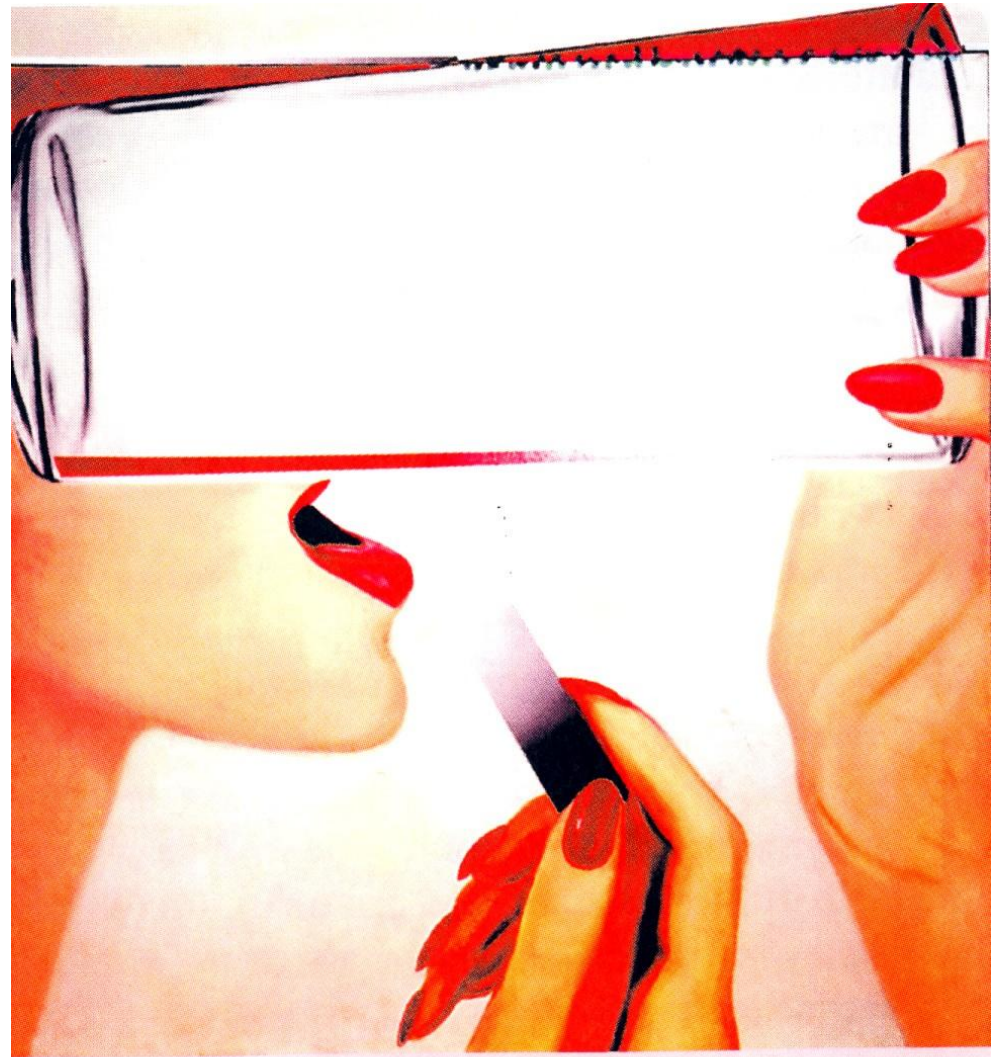
Массовая культура, поп-искусство (поп-арт)

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.

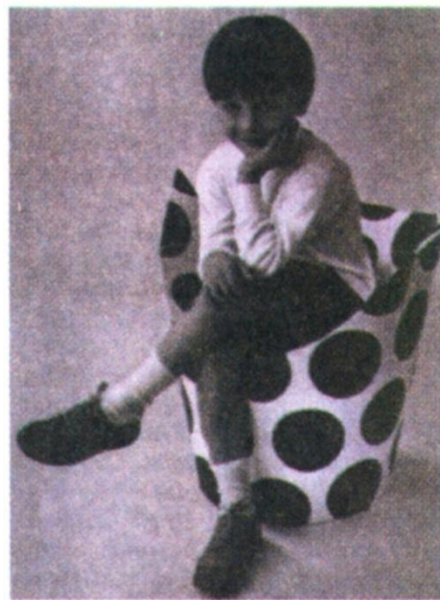
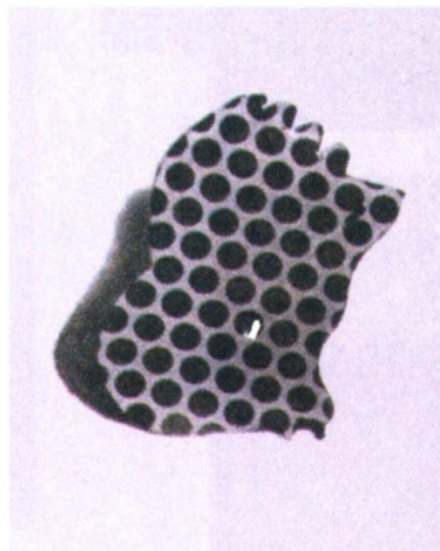
Поп-Арт

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.

Джеймс Розенквист.
Этюд к портрету Мэрилин. 1962 г.

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 «в горох», 1963

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».

Пневматическое кресло "Sacco", Джонатан Де Пас, Донато Д'Урбино, Паоло Ломази, 1968

Поп-арт же 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).

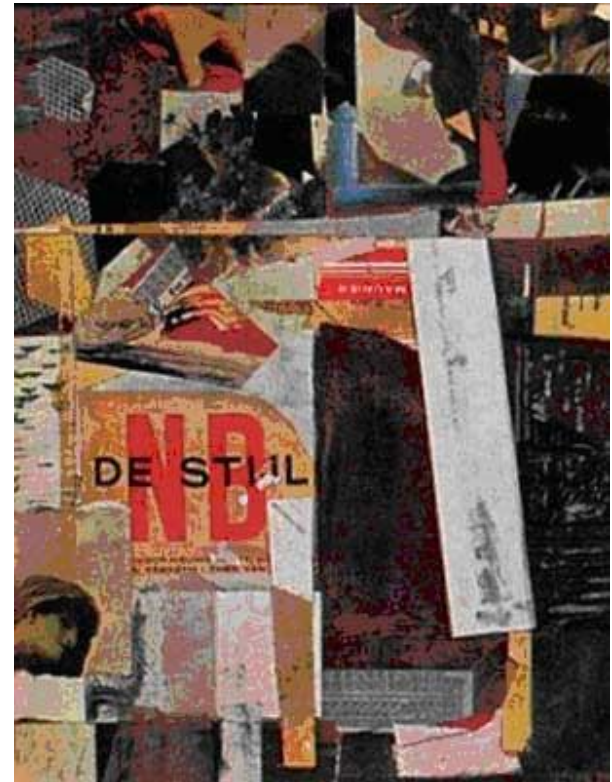

Марсель Дюшан. Фонтан. 1917 г.

В 1947 **Курт Швиттерс** (1887-1948) исполнил в дадаистской технике коллаж «Невидимые чернила», в котором обрывки газет, трамвайные билеты, лоскуты, подобранные на улице, образуют красочную композицию.

К. Швиттерс. Невидимые чернила, 1947

Курт Швиттерс

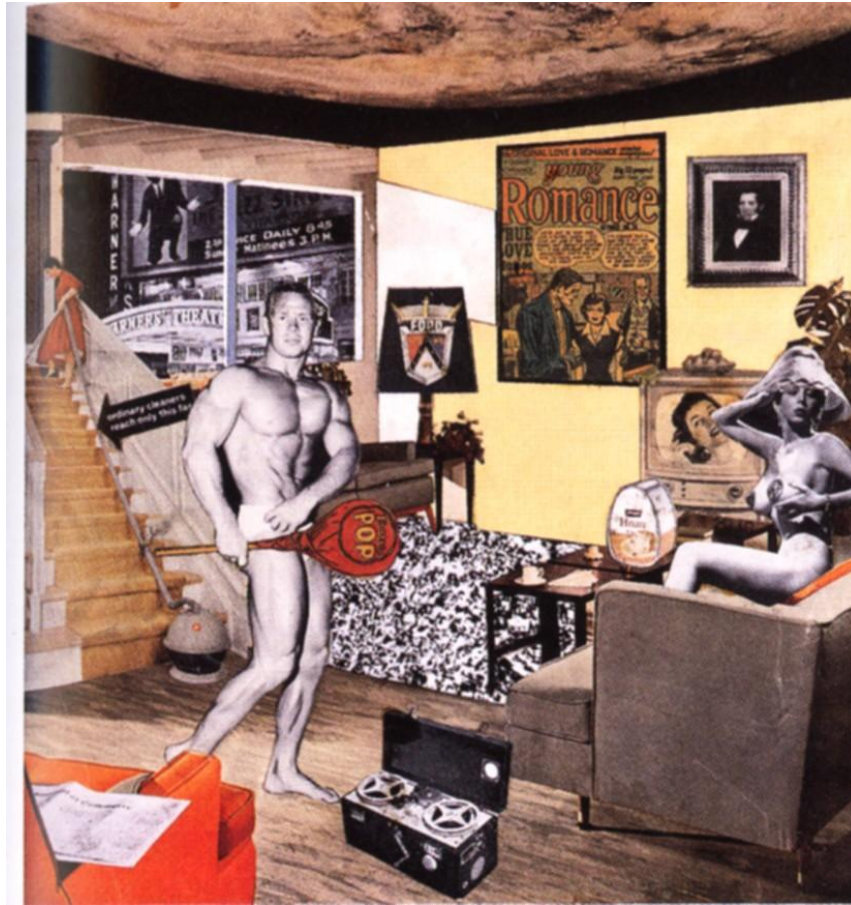
На рубеже 1940-1950-х годов появляются первые признаки нового движения в искусстве. Английский художник-сюрреалист **Френсис Бэкон** (1909-1992), в молодости оформлявший интерьеры офисов и контор и занимавшийся дизайном мебели, начинает использовать в своем творчестве фотографии

1971 г. Двое в поле, Френсис Бэкон.
Х., м. 198 х 147.5 см.
Продано на аукционе Сотбис
в 2007 г. за 10 млн. долларов.

Группа художников **«Независимые»** (1952-1955), 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).

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

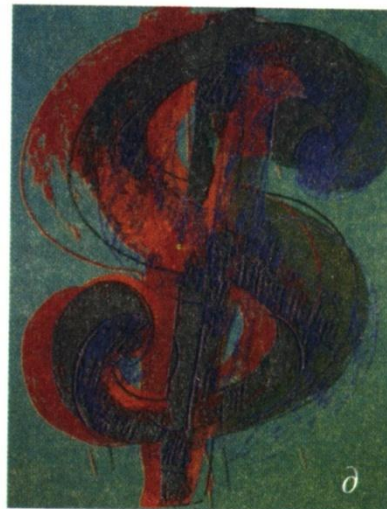
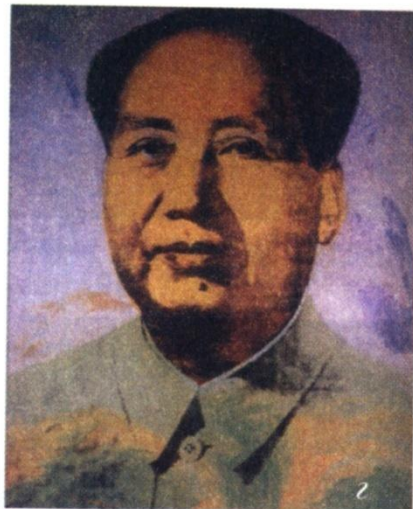
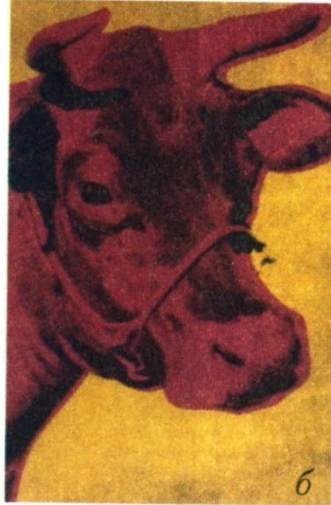
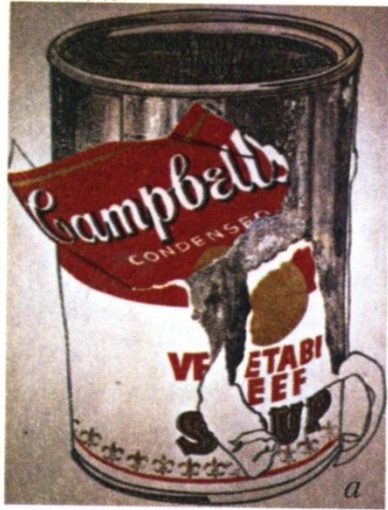
Знаковой фигурой американской культуры стал **Энди Уорхол**

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».*

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

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. Большая банка супа Тома Кэмпбелла, 1960 (а). Обои с коровами, фрагмент, 1966 (б). Мэрилин, 1967 (в). Мао, 1972 (г). Знак доллара, 1981 (д)

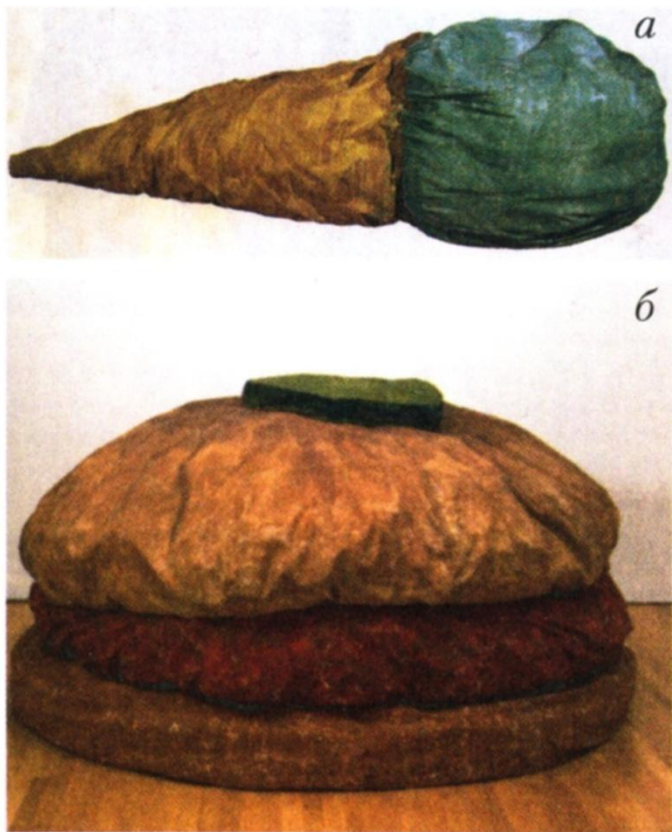
Рой Лихтенштейн (1923-1997) - завоевал известность монументализированным изображением отдельных кадров популярных комиксов. Часть кадра или деталь расхожих образов комиксов или рекламы увеличивалась, обрамлялась и изображалась вместе со ставшей огромной типографской сеткой крупного растра (техника печати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

Р. Лихтенштейн. Плакат «Крак!» для персональной выставки, 1963 (а). «В машине», 1963 (б). «Посмотрика, Микки!», 1968 (в)

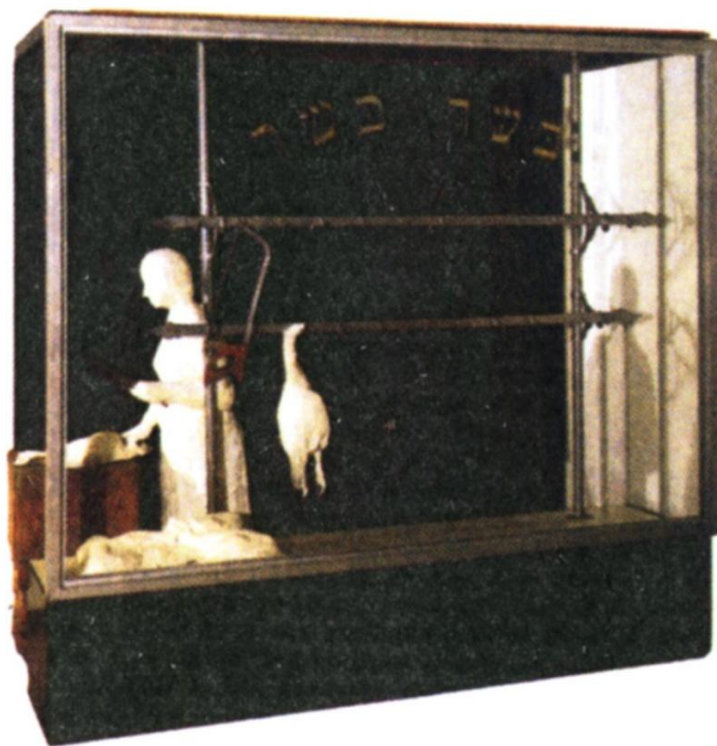
Клас Ольденбург (род. в 1929 в Стокгольме, Швеция) - еще в годы работы ночным мойщиком посуды пришел к мысли сделать еду произведением искусства. Он изображал предметы обихода и продукты питания в необычных масштабах и материалах и в яркой расцветке.

К. Ольденбург. Наполненный конус (вафельный стаканчик с мороженым), 1955 (*a*). Напольный гамбургер, 1962 (*б*). Мягкая печатная машинка, 1963 (*в*)

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.
Мясная лавка,
1965 (а).
Художник
с картиной
Мондриана (б)

a

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.

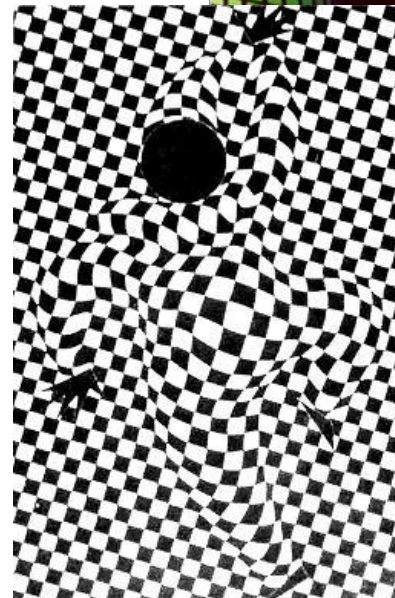
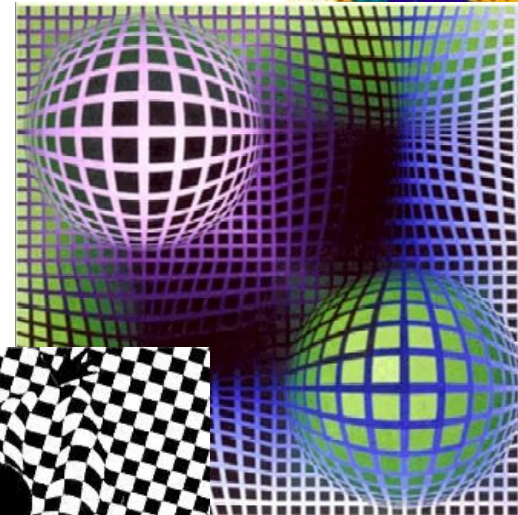
Р. Индиана.
Бунт любви,
1968

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

Оп-Арт

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.

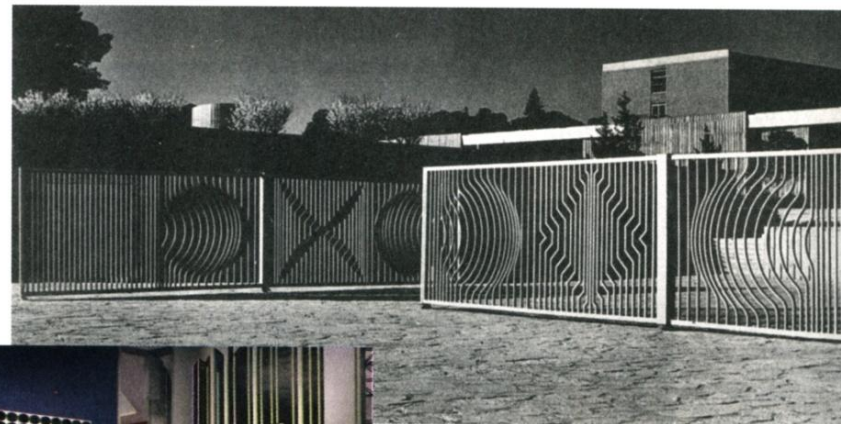

Родоначальником и идеологом **оп-арта** считается **Виктор Вазарели** (1908-1997) - французский живописец, график

Крупноформатные работы Вазарели («архитектурные интеграции») уже при его жизни становятся неотъемлемой частью дизайна интерьеров и фасадов архитектурных сооружений, декоративных решеток и ограждений

в

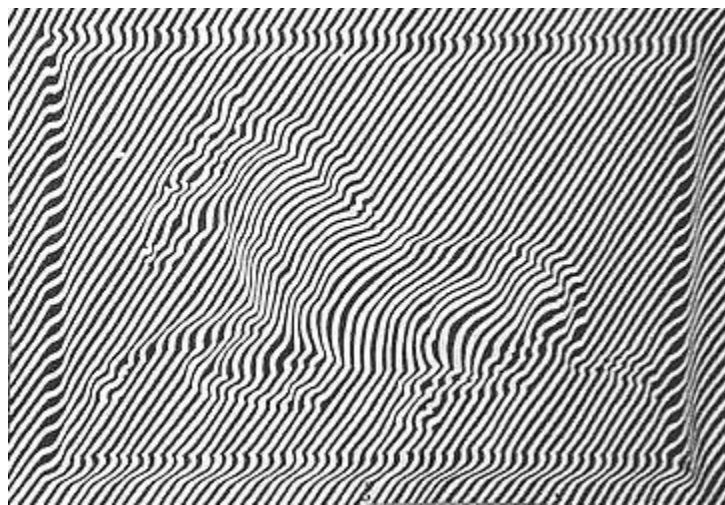

з

д

В. Вазарели. Тигр, 1938 (а). Зебры, 1950 (б). Решетчатая ограда, Университет в Монпелье, 1966 (в). Интерьеры Фонда Вазарели в Экс-ан-Провансе, 1976 (з, д)

Итальянский радикальный дизайн, 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)

Радикальные дизайнеры А. Мендини, Э. 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 кичевого характера

Алессандро Мендини, софа Kodissi для студии «Алхимия», 1978

Распространение влияния **поп-арта** сопровождалось усилением культа 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

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

Вернер Пэнтон, Стул
«Пэнтон»,
штабелируемый, 1959-60 гг

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

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

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

Сюжеты и орнаменты
масс-культуры
«переселились» на посуду,
обои, кафель, одежду.
Сюжеты Уорхола,
Лихтенштейна украшали
футболки (что мы
наблюдаем и сегодня),
платья и другую одежду.
Была разрушена грань
между элитарным и
прикладным искусством в
рекламе (например,
обложка диска группы
«Битлз», 1967,
«Битлз», 1967,

П. Блейк, Дж. Хоуртс. Обложка диска группы «Битлз» «Клуб одиноких сердец сер-жанта Пешера», 1967. Коллаж из 88 фотографий известных людей, включая музыкаль-ную группу

Футболки с рисунками стилистики поп-арта и движения панков, 1960–1970

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.

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

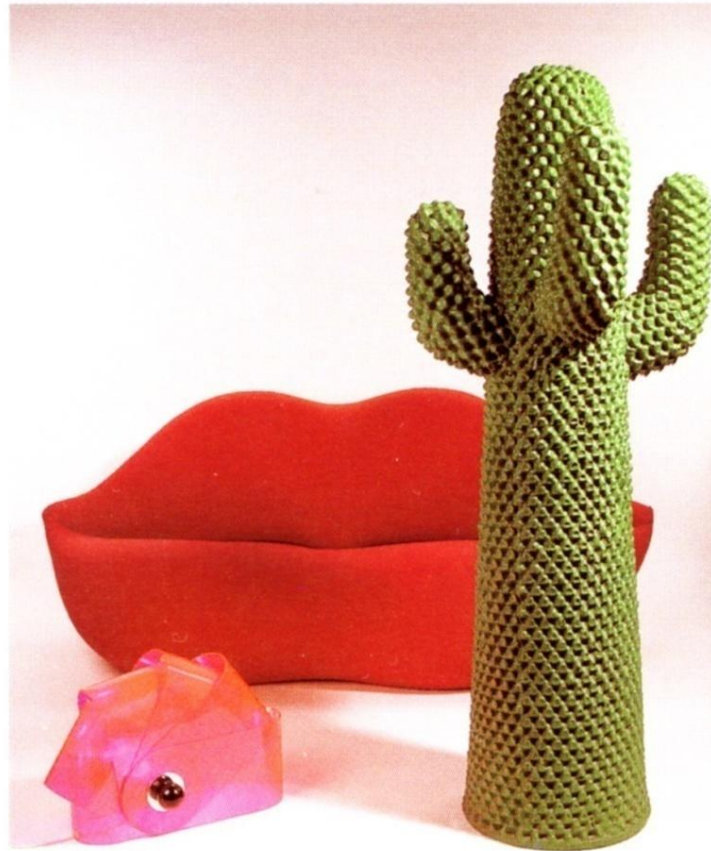
Туринская группа «Струм». Кресло-кушетка «Прато» («Лужайка») из пенополиуретана, 1966 ▶

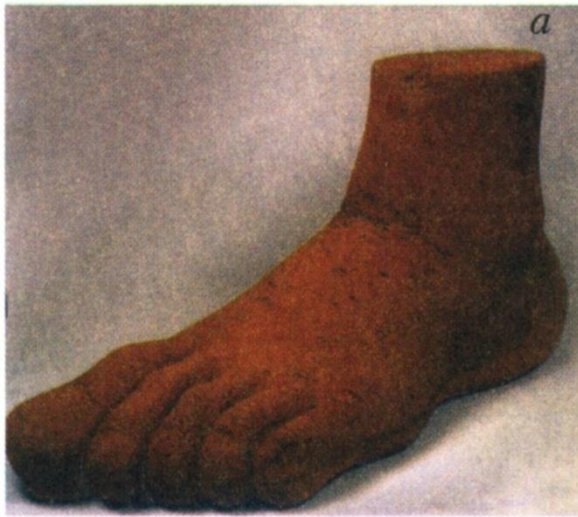
Антидизайн. Непрактичность, ироничность, кич, использование насыщенных цветов, нарушение пропорций - все эти черты ярко проявились в изделиях **Гвидо Дрокко** и **Франко Мелло**: вешалка «Кактус», светильник «Креветка» и др.

1972

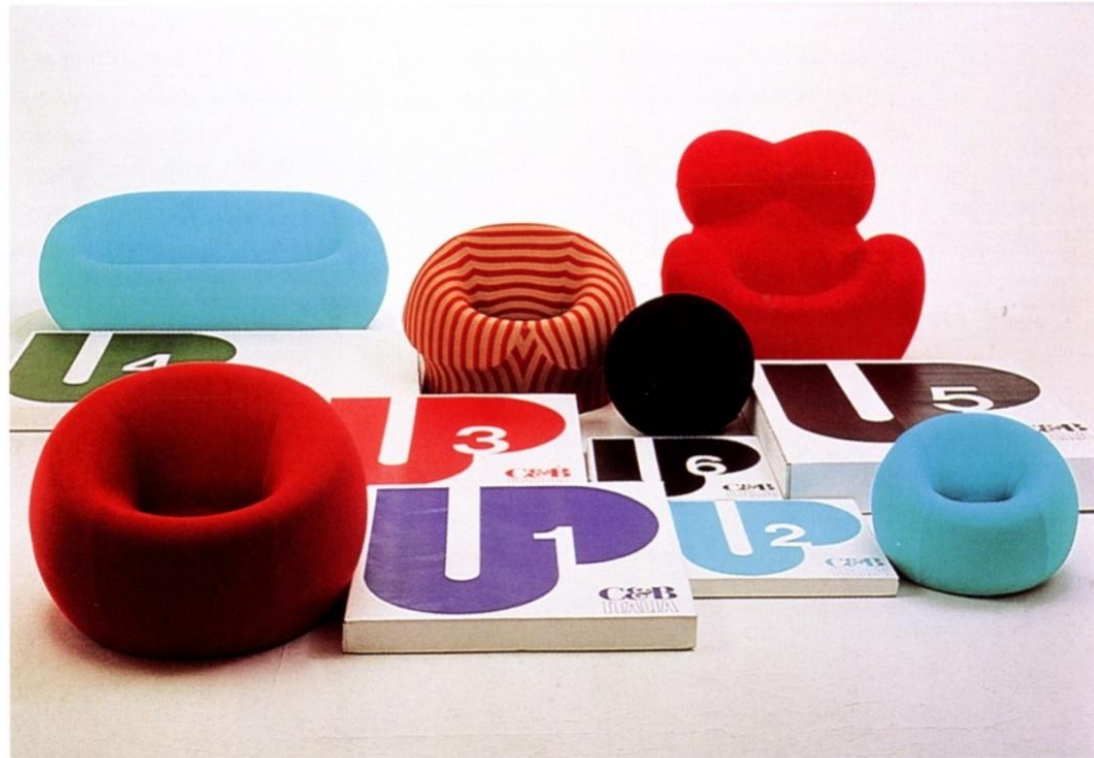
Вешалка-кактус:
Гвидо Дрокко
и Франко Мелло
из «Studio 65»,
1972 (покрыта
полиуретановой
пеной); диван
«Бокка»: «Studio
65», 1972; и све-
тильник «Кре-
ветка»: «Super-
studio» (пластик)

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

▲ **Гаэтано Пеше.** Скульптура для сидения, 1969 (a). Серия пневматических кресел UP из полиуретана, поставлялись потребителю упакованными (в сплюсненном виде), при вскрытии обретали объем и форму, 1969 (б)

Гаэтано Пеше, Серия "Up", 1969

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.

Телевизор Nivico 3240GM
для фирмы JVC, 1970

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

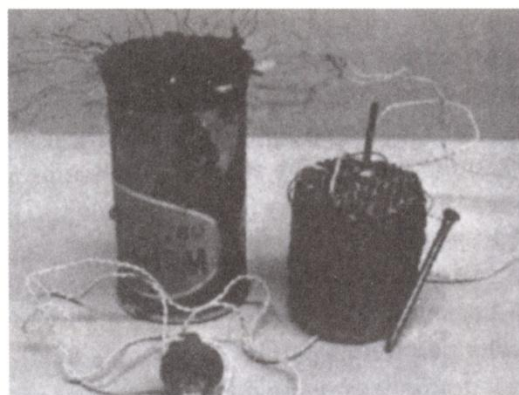
Дизайн для реального мира Виктора Папанека

- Радикальные, поистине революционные идеи, направленные против классического функционализма, 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

Набор «Уайт» (посуда разового использования, бумажные салфетки и скатерти), *Cross Paper wave*, Великобритания

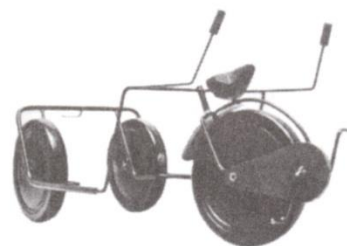
Папанек заявил, что «промышленный дизайн в том виде, в каком мы его знаем, должен прекратить свое существование. Дизайн, задачей которого является лишь изобретение банальных «игрушек для взрослых», умопомрачительных автомобилей с поблескивающими «хвостовыми плавниками», «сексуальноориентированных» чехлов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

a

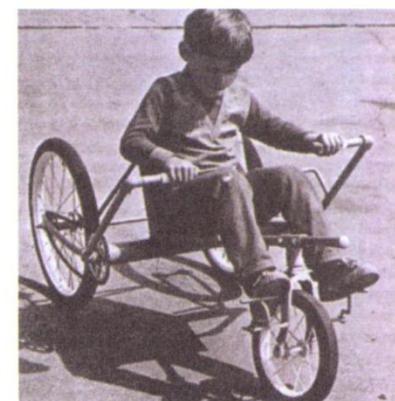
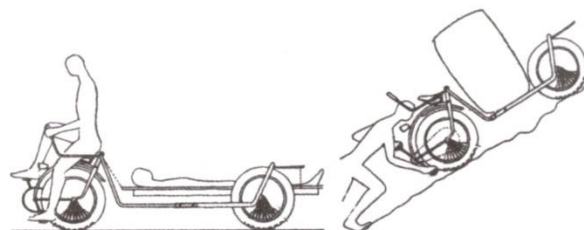
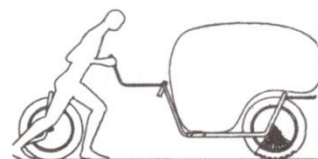
б

в

г

д

В. Папанек совместно со студентами. Радиоприемник для стран третьего мира, состоявший из жестяной банки с парафином и фитилем, термопары, наушника и других элементов (*a*), украшался каждым потребителем по своему вкусу (*б*). Веломобиль для перевозки грузов (*в*). Педальный автомобиль (*г*). Тренажер для детей со слабыми руками (*д*)

Дизайн для реального мира Виктора Папанека

- Квинтэссенция идеологии **Виктора Папанека** четко выражена в заключительных абзацах его книги:

«Дизайн, чтобы быть экологически ответственным и социально отзывчивым, должен быть революционным и радикальным в самом прямом смысле. Он должен следовать природному принципу наименьшего усилия, другими словами, создавать максимальное разнообразие с помощью минимального инструментария, добиваясь максимальных результатов минимальными средствами. Это означает: потреблять меньше, пользоваться вещами дольше и проявлять экономию при повторном использовании материалов»

Постмодернистские направления в дизайне (конец 1970-1990-е)

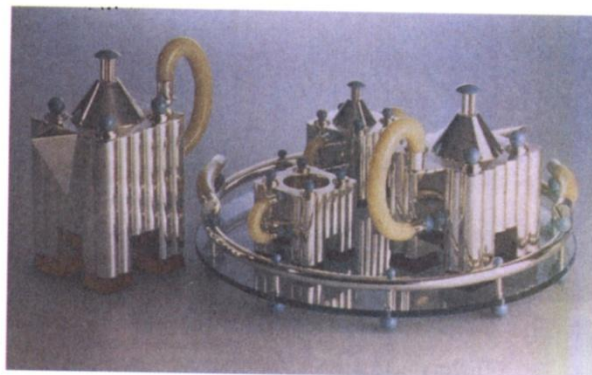
- **Постмодернизм** - художественная и культурная идеология второй половины XX века, призывающая к коррекции идеологии модернизма, выражающаяся в стремлении спроектировать весь мир заново, допускает в искусство, дизайн и архитектуру юмор, исторические цитаты и элементы массовой культуры.
- Его зарождение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

Постмодернизм

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

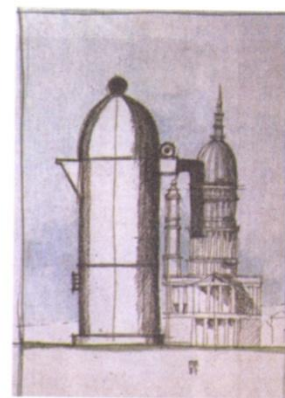
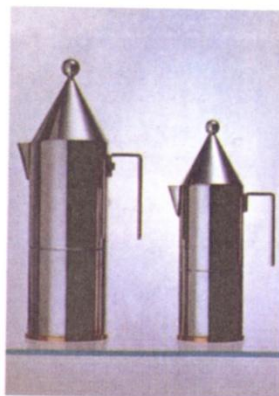
Майкл Грейвз, чайник-птица для
«Alessi», 1985

a

Х. Хол-
лайн.
Кольцо,
1984

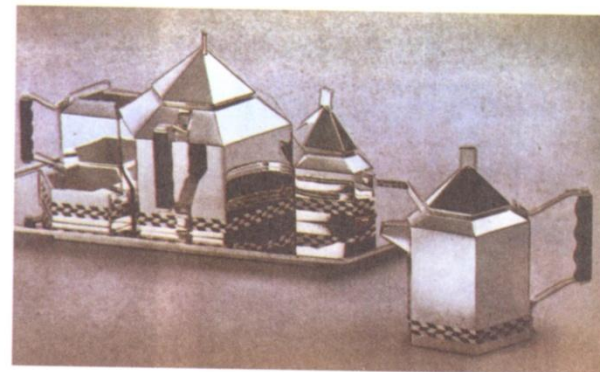
в

б

з

е

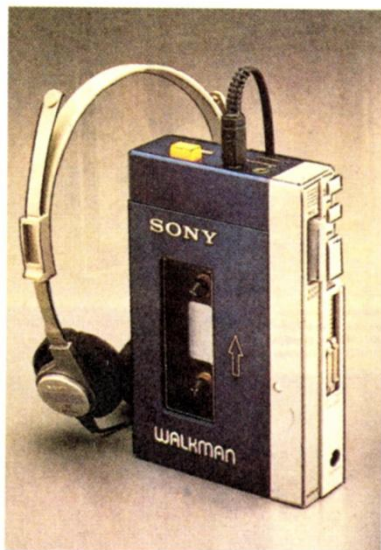

д

Сервизы для чая и кофе, чайники и кофейники по заказу «Алесси», 1980-е: М. Грейвс (*a, б*), А. Росси (*з*), Р. Сапер (*д*), П. Портогези (*е*)

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

Sony мини-магнитофонов «Walkman»

Nissan S Cargo, 1990

Э.Соттсасс, Торшер, 1979; П. Наволе, письменный стол, 1979. Для студии «Алхимия»

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.

Коллекция студии «Алхимия», 1988

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**

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

1975

Логотип «I love NY» («Я люблю Нью-Йорк»): Милтон Глейзер
После событий 11 сентября 2001 г. Глейзер изменил

дизайн этого логотипа, добавив расплывчатое пятно на нижнюю часть сердца и слова «больше, чем когда-либо»

- 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

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

Майкл Хопкинс,
студия «Hopkins
House», 1979

*Национальный
Центр искусства
и культуры
им. Ж. Помпиду
в Париже,
верхний этаж, 1977,
архитекторы
Р. Роджерс
и Р. Пиано*

Хай-тек. 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 зубоорачебные кресла и пр. включались в бытовые интерьеры, создавая гротескный ассамбляж.

Кресло «Аэрон». Дональд Т. Чедвик

1960

Универсальная система полок
606: Дитер Рамс
для «Vitsoe»

Хай-тек оказался долговременным стилистическим направлением

1993

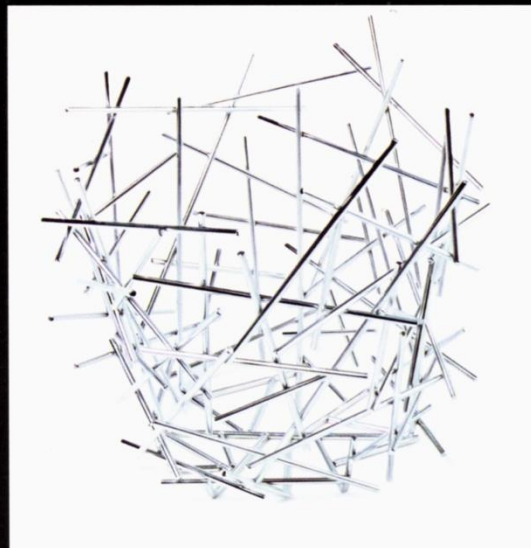
Пылесос Дайсона: Джеймс Дайсон

Это первый пылесос без мешка для сбора пыли с водной технологией очистки.

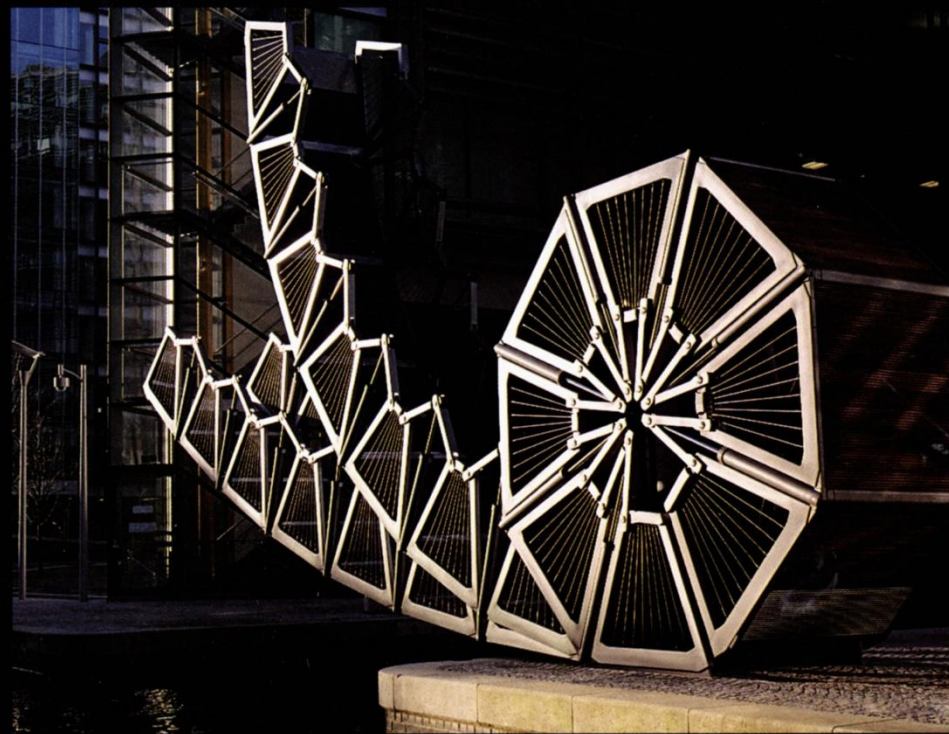
2004

Корзина для
цитрусовых
«Варьв»:
Фрателли
Кампана для
«Alessi»

2004

Разворачиваемый
мост: студия
Томаса
Хизервика

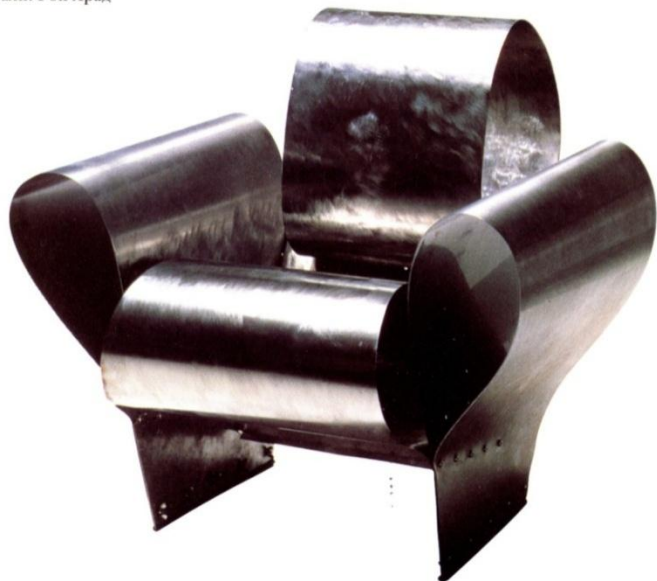
Постиндустриализм

- **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

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

1986

Кресло из закаленной стали: Рон Арад

Рон Арад, кресло из закаленной стали, 1986

1990

Говорящая кофеварка:
Элберт
Драймс/
-Droog Design-

Элберт Драймс, говорящая кофеварка, 1990

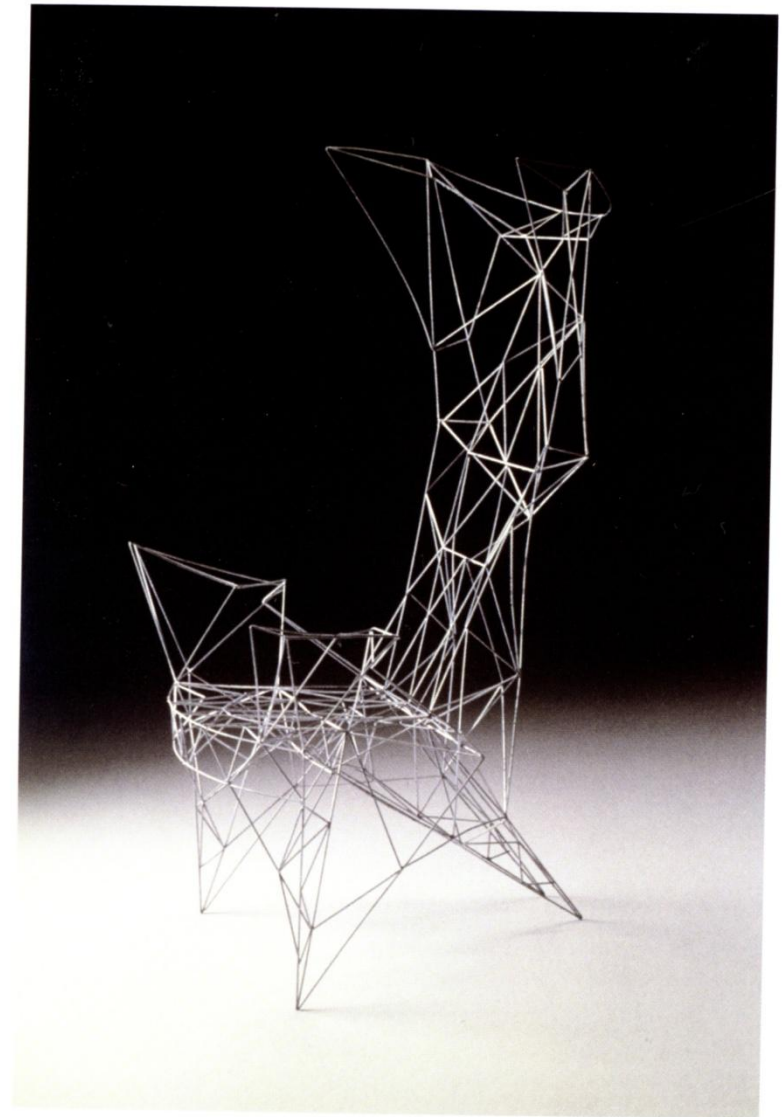
Постиндустриализм

Рон Арад и Том Диксон

создавали «грубые и готовые артефакты», которые были сознательно отдалены от точности стандартизированных изделий массового производства

Рон Арад, стереопроигрыватель (единственный экземпляр), 1984

Том Диксон, кресло-пилон из железной проволоки, 1992

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

Том Диксон,
Кресло «Свежий жир», 2004

Деконструктивизм

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. 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

Дизайн «рынка удовольствия»

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».**