

История дизайна

**НАЧАЛО ПРОМЫШЛЕННОГО
ДИЗАЙНА
КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В XX ВЕКЕ.**

**ВЕРКБУНД, П. БЕРЕНС В. АЭГ.
ГРАФИЧЕСКИЙ ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ.**

В последней трети XIX века происходит объединение Германии и провозглашение ее Империей (1871)

- Бурное развитие промышленности, ускоренный технико-технологический прогресс выдвигают страну в число крупнейших развитых держав.
- Одновременно все усиливается упадок в архитектуре и прикладном искусстве Англии и Франции, который привел к глубокому кризису и художественного производства (1890-е).

Благодаря росту самосознания ведущих буржуазных слоев и консолидации общественности, Германия становится центром обновления архитектуры, ремесла и промышленной продукции.

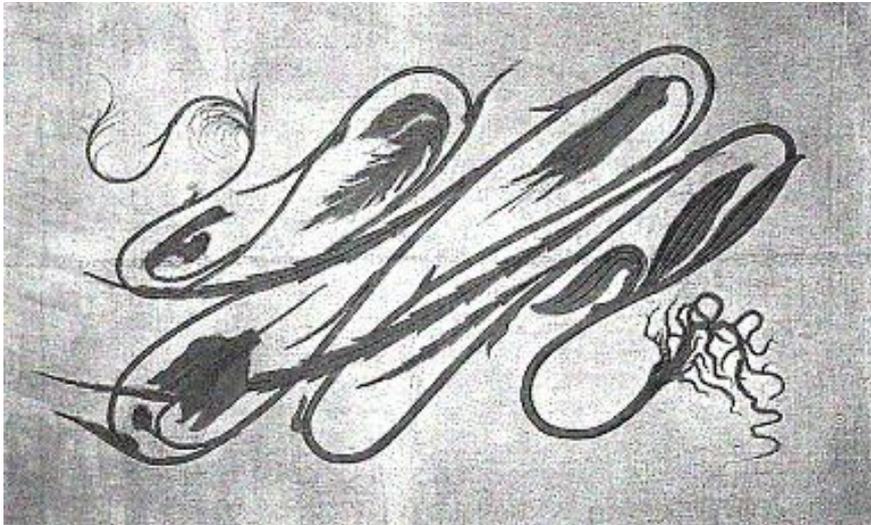
- В 1897 году **Рихард Римершмид**, немецкий архитектор, лидер югендстиля образует с коллегами **«Объединенные мастерские искусства и ремесел» в Мюнхене** (туда входили и промышленные предприятия).
- В 1898 году **Карлом Шмидтом** художником и мастером-мебельщиком, создается объединение художников ремесленников **«Немецкие мастерские» в Дрездене**.
- В 1899 году была заложена **Дармштадтская КОЛОНИЯ**, это было объединение художников-приверженцев модерна (югендстиля) имело мастерские и выставочный зал. Его называют предшественницей общины Баухауза.

Йозеф Мария Ольбрих (1867—1908), выдающийся художник-прикладник, архитектор, дизайнер австрийского модерна, с 1899 года работал для Дармштадтской колонии. Он оказал существенное влияние на формирование европейского дизайна

Й. Ольбрих. Свадебная башня в Дармштадте.

Херманн Обрист. «Удар бича».

Веркбунд (нем. *Werkbund* от *Werk* — работа, производство и *Bund* — союз, объединение). **Германский союз художественных ремесел и промышленности**
создан **7 октября 1907 года**.

Позиции художников в вопросах искусства были совершенно различны.

Теодор Фишер считался мастером традиционной немецкой архитектуры;

Петер Беренс начал свою деятельность как новатор формообразования, индустриальный архитектор;

Иозеф Хофман был руководителем Венских мастерских, выпускавших изысканную продукцию класса "люкс»;

Вильгельм Крайс был известен своими крепкими "бисмарковскими" башнями...

Адольф Лоос один из первых начал в своем творчестве использовать достижения промышленности;

Германский Веркбунд

Устав объединения гласил:

- **«Целью Союза является повышение качества промышленной продукции путем совместных усилий искусства, индустрии и ремесла, а также пропаганда и всестороннее изучение этих проблем».**
- Целью объединения было «облагородить промышленность через искусство»

Герман Мутезиус (1861—1927) – инициатор создания Веркбунда, немецкий архитектор, теоретик и публицист. Идеей Мутезиуса было – эстетическое качество как основа для экономического процветания и культурной модернизации.

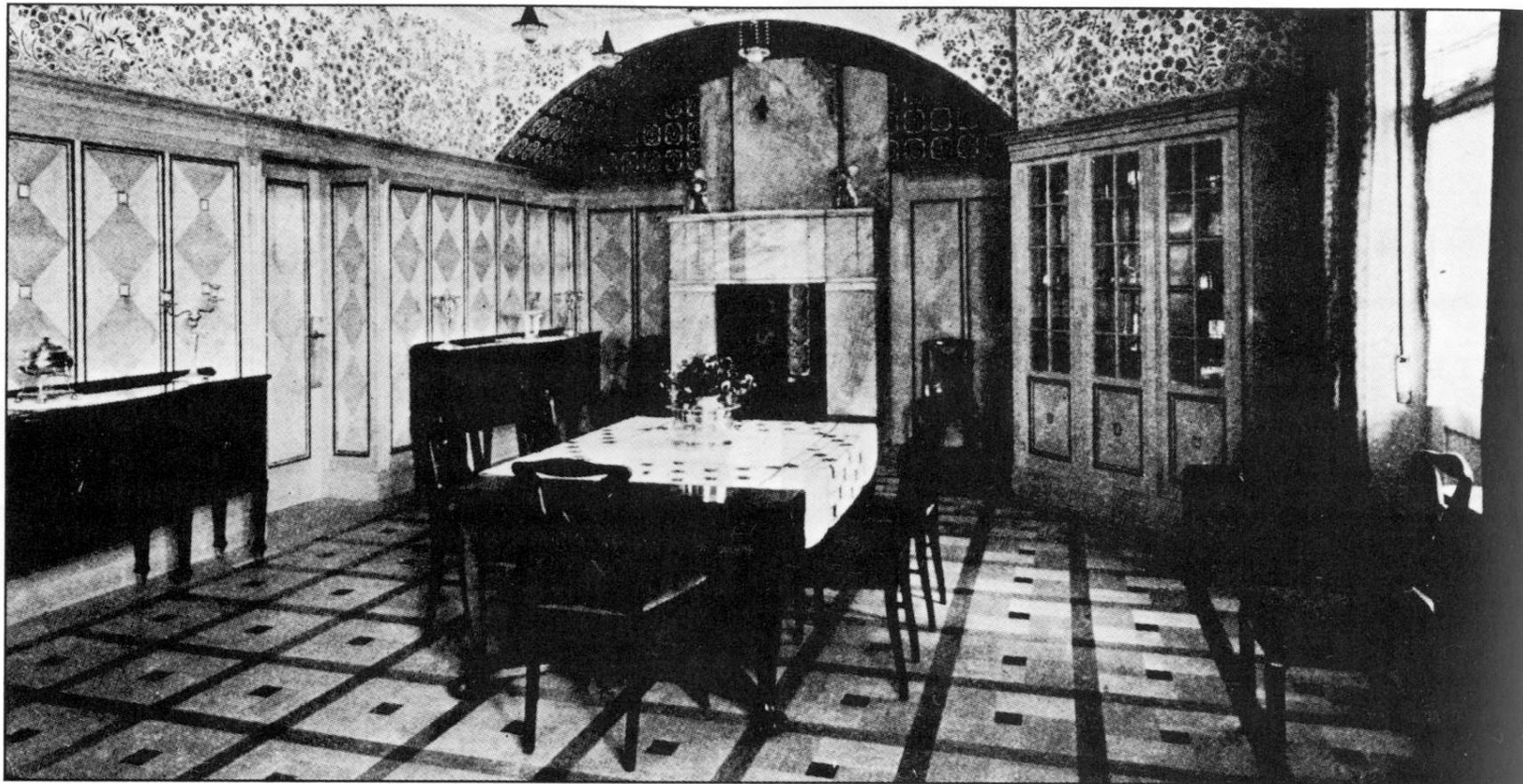
- Во-первых, Мутезиус начинает с реформы художественно-ремесленного образования и привлекает к участию в ней таких радикальных деятелей современной архитектуры, как Пельциг и Беренс.
- Во-вторых, он продолжает вести исследовательскую деятельность, публикует новые книги, в которых формулирует понятия и ценности, определившие взаимоотношения между строительным, прикладным и инженерном искусством.
- В-третьих, он неустанно занимается пропагандой необходимости улучшения качества промышленных изделий, критикует такое машинное производство, которое беззастенчиво использует прежние стилевые формы, равно как и декоративные мотивы “югендстиля”.

Анри (Хенри) Клеменс ван де Велде
(1863—1957), крупнейший бельгийский
архитектор и дизайнер, теоретик и педагог.

Его особая позиция в Веркбунде заключалась в отстаивании творческой индивидуальности художников, которые всегда будут выступать против любого предложения об установлении канона и типизации.

Для первых лет деятельности Веркбунда были характерны конструктивная мебель с комбинированными и встроенными элементами,

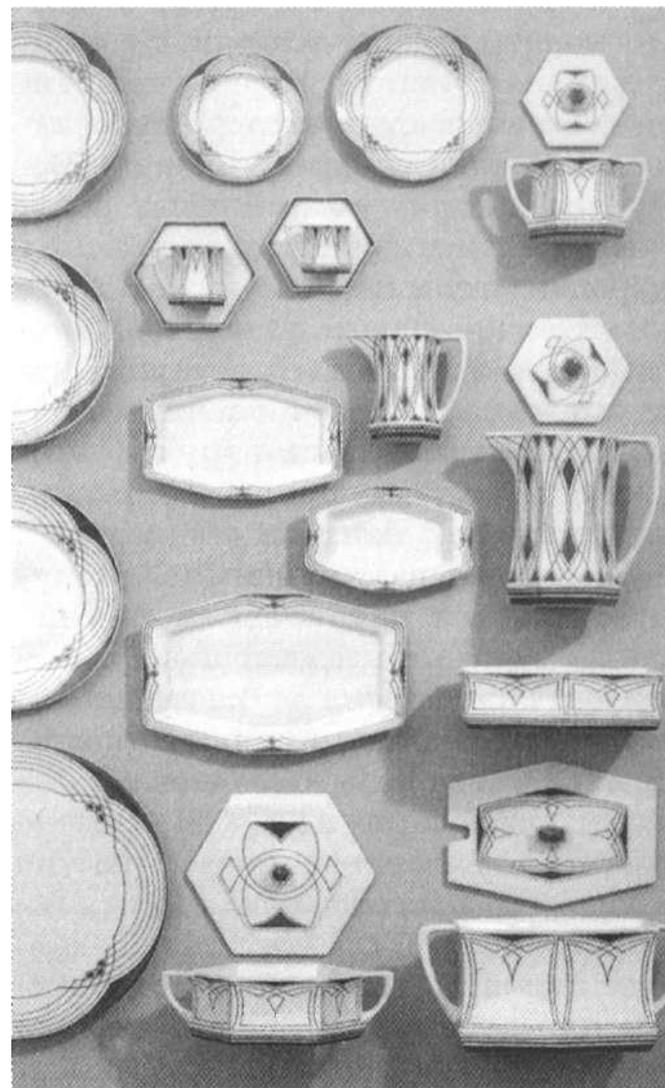
Г. Мутезиус. Столовая в доме Фреденберга, 1912

Гончарная посуда простых форм и без декора, лаконичные металлические изделия,

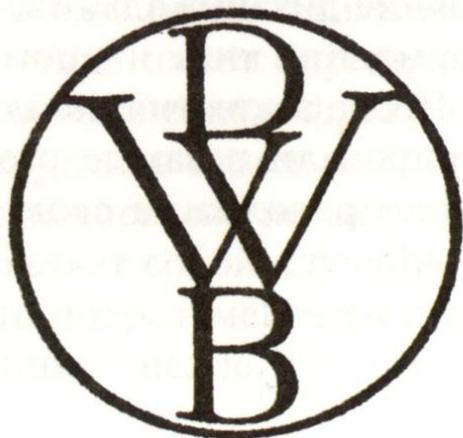
Дешевые полиграфические издания в обложках из простой декоративной бумаги вместо дорогого переплета, но с оригинальными современными шрифтами, разработанными членами организации на основе традиционных, в частности, готического шрифта.

abcdefghijklmnopqrstuv
wxyz fiß&
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
1234567890
.,:j-—'''''<>«»*%‰
!?!z()[]/†‡§\$£¢f

Рудольф Кох. Шрифт "Kabel"

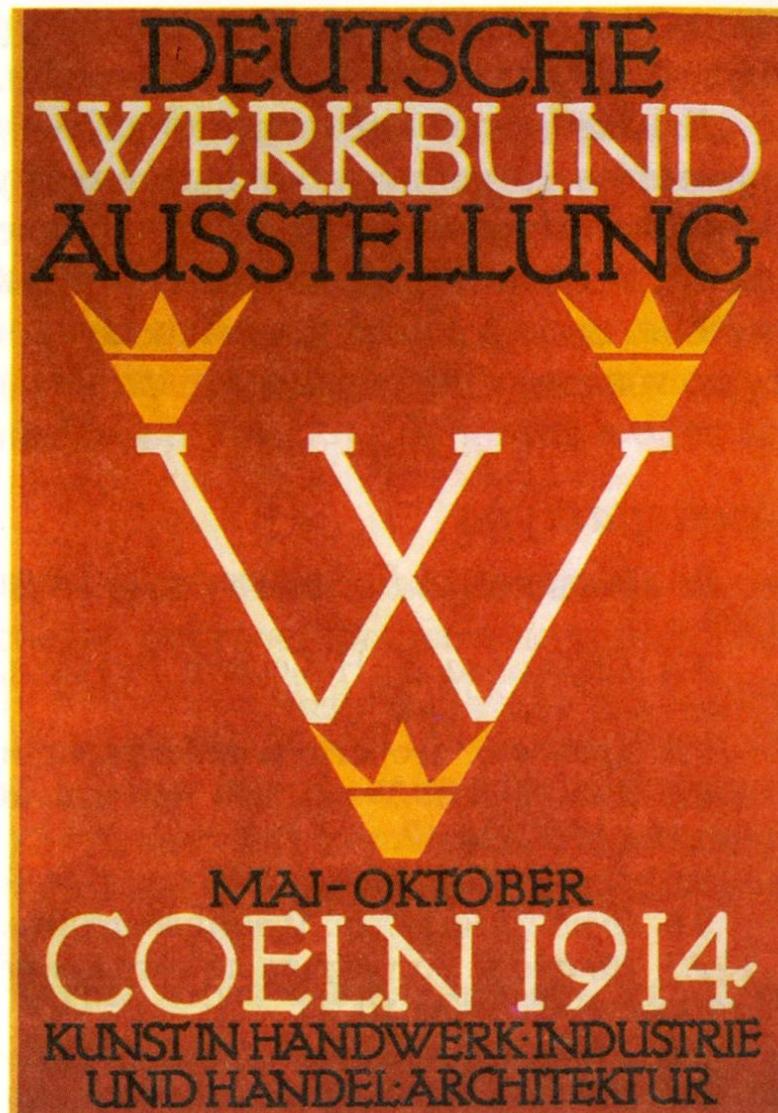

Фарфоровый сервиз, разработанный Петером Беренсом для его столовой.

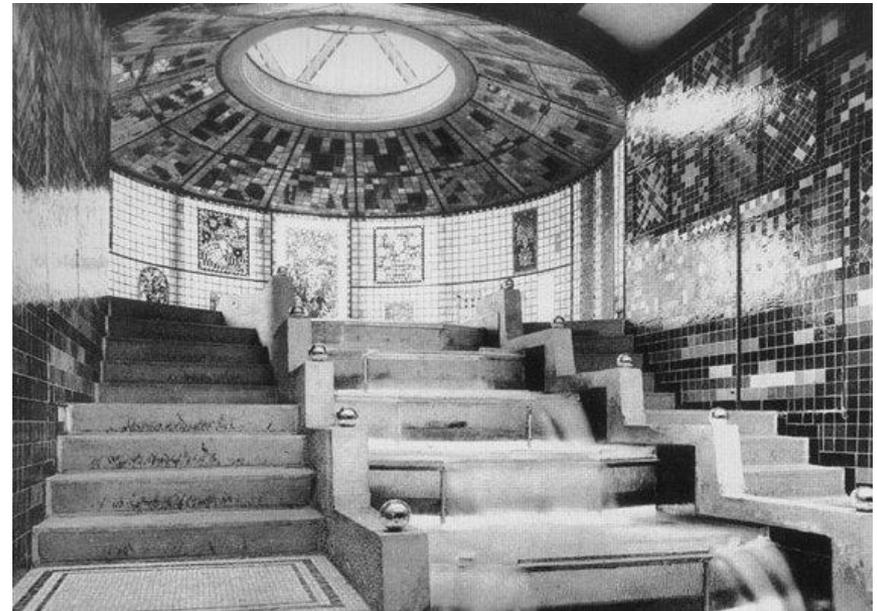
Эмблема германского Веркбунда. Плакат к выставке Веркбунда в Кельне, Фритц Хелмут Эмке (1914)

Эмблема Веркбунда.

Плакат выставки

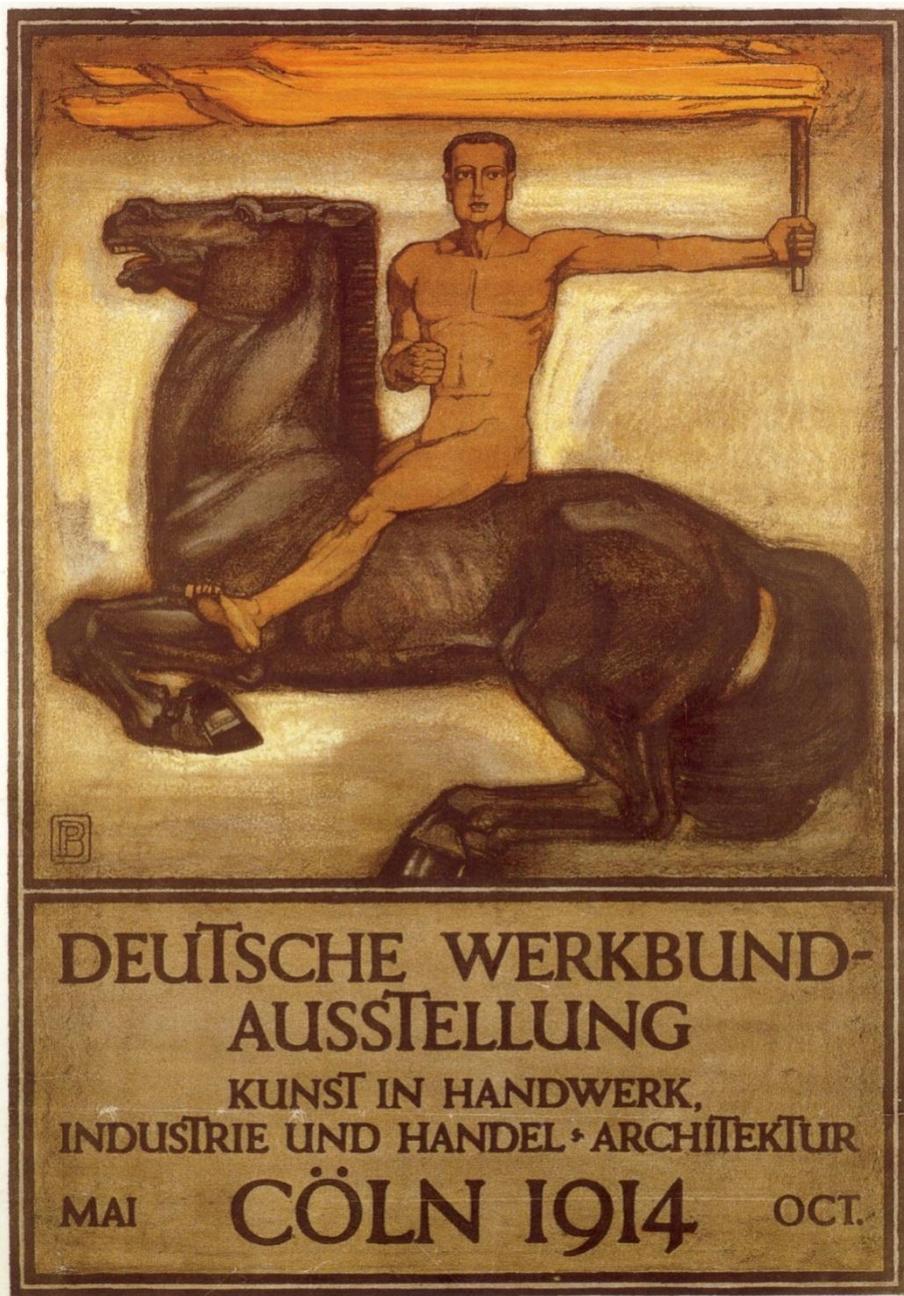
С целью популяризации своего стиля движение Веркбунд проводило выставки В 1914 г состоялась большая выставка в Кельне

Бруно Таут. Стекланный павильон на выставке Немецкого Веркбунда. Фасад и интерьер, 1914 г. Кёльн

Выставки и пропагандистские мероприятия Веркбунда, благодаря целенаправленному отбору экспонатов, производили сильное впечатление. Очевидные успехи объединения нашли отражение в быстром росте численности членов организации. В 1908 году в Веркбунд входили 490 членов. На момент расцвета движения в нем находилось более 3000 человек

Питер Беренс. Афиша выставки Веркбунда в Кельне

В 1912- 1920 гг движение Веркбунд издавало собственный ежегодник, в который входили статьи и фотографии работ членов движения. Выпускался также собственный журнал *Die Form* (1925-1934)

Витрина магазина «Тропон», фотография из ежегодника Веркбунда

В 1927 г в Штутгарте состоялась знаменитая выставка, посвященная жилищному строительству под названием «Жилище». Центром проведения выставки стал новый городской микрорайон «Белый двор», для проектирования которого были приглашены самые передовые архитекторы со всей Европы.

Ле Корбюзье. Жилой дом в Вайсенхофе, Штутгарт. 1927

На выставке были представлены целые дома, обставленные мебелью из стальных трубок по проекту архитектурного директора выставки Людвиг Мис ван дер Роэ в сотрудничестве с Марселем Брейером и Ле Корбюзье.

Мис ван дер Роэ. Кресло MR по проекту Марта Стэма

Л. Мис ван дер Роэ. Жилой дом в Вайсенхофедля вице-президента Веркбунда, Штутгарт. 1927

Дальнейшее развитие Веркбунда было прервано Первой Мировой войной.
К тому же внутри союза наметился раскол.

Возникло два направления

- одно из них возглавлял **Герман Мутезиус**, который настаивал на том, что ***дизайн должен быть стандартизирован, чтобы его можно было использовать для массового производства, поскольку рациональный дух времени требует торжества абстрактной логики над индивидуальным творчеством и причудами художника.***
- Другое – **Анри ванн де Вельде**, который, напротив, ***защищал творческую самостоятельность художника и индивидуализм.***

Петер Беренс (1868—1940).), крупнейший немецкий архитектор и дизайнер, один из основоположников современного дизайна. Впервые разработал «фирменный стиль».

Считал, что **«следование одним лишь функциональным или только материальным целям не может создать никаких культурных ценностей»**. Альтернативу видел в сочетании художественной образности формы с ее пригнанностью к функции, с одной стороны, и **«технологической естественностью»** — с другой.

Личность **П. Беренса**, и его творческая биография представляют пример художественной универсальности.

От станковой живописи он переходит к декоративному искусству, дизайну и архитектуре, причем в каждой из этих областей творческой деятельности, которыми он занимался одновременно, **П. Беренс** проявил себя как художник-новатор.

П. Беренс. Столовая. Выставка современного интерьера, универмаг Вертгейм, Берлин 1902 год.

В 1897 г. П.Беренс. был одним из основателей Объединенных мастерских художников в Мюнхене. В 1899 вступает в Колонию художников в Дармштадте, где впервые обращается к архитектуре

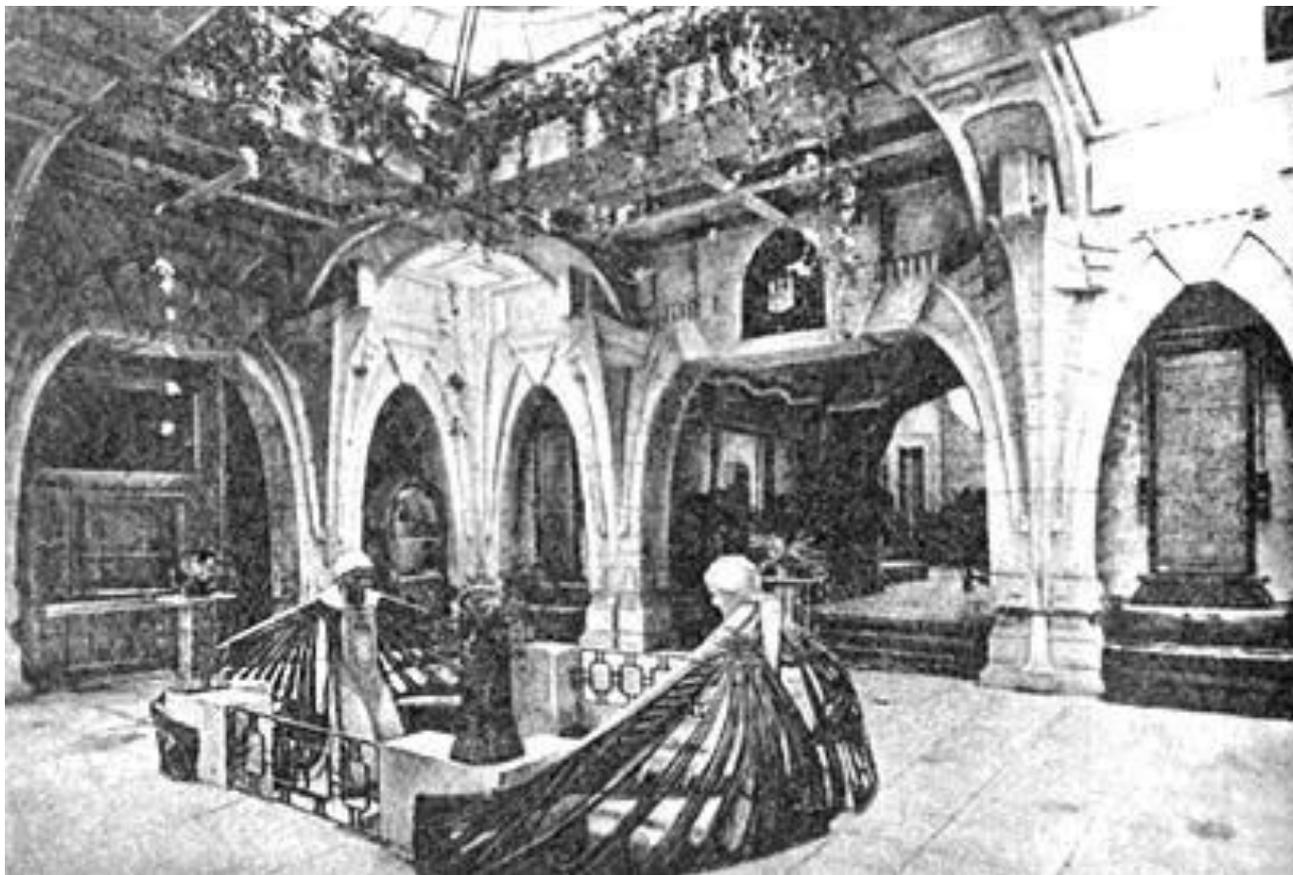

П.Беренс. Стул в собственном доме в Дармштадте.

**П.Беренс.
Лампа**

В 1903 году он становится директором Художественного и ремесленного училища в Дармштадте и реформирует его. В 1903—1907 гг. он стал директором Школы прикладного искусства в Дюссельдорфе

П.Беренс. Входной зал выставки в Турине 1902 г.

В 1907 году П.Беренс открывает архитектурную мастерскую в Берлине, становится одним из основателей Веркбунда.

П.Беренс. Стул для столовой
1902г.

П.Беренс. Плакат

Архитектурные работы Беренса различных периодов характеризуются довольно широким стилистическим диапазоном. Однозначно к модерну можно отнести только его ранние постройки

П.Беренс. Собственный дом в Дармштадте (1901)

Последующие работы Беренса отмечены большей монументальностью и классицистичностью (выставочный павильон в Ольденбурге, 1905 г., крематорий в Хагене, 1906 г.)
Особенно, германское посольство в Петербурге, в котором «тевтонский» неоклассицизм получил свое наиболее крайнее, почти гротесковое выражение

П.Беренс. Германское посольство в Петербурге, 1911

Конкретной реализацией широкомасштабной общегосударственной программы Веркбунда стала деятельность Петера Беренса в концерне АЭГ *{**Atlgetneine Elektricitaets Gesellschaft**}*.

П.Беренс. Здание АЭГ В берлинском районе Веддинг.

Им был разработан полиграфический фирменный стиль (логотипы, фирменные знаки, упаковки, брошюры, рекламные плакаты и частично производственная среда

ELEKTRISCHE TEE- UND WASSERKESSEL

NACH ENTWÜRFEN VON PROF. PETER BEHRENS

Messing vernick., streifenartig gehämmert
runde Form

PL Nr	Inhalt ca. l	Gewicht ca. kg	Preis Mk.
3581	0,75	0,75	19,—
3591	1,25	1,0	22,—
3601	1,75	1,1	24,—

Kupfer streifenartig gehämmert
runde Form

PL Nr	Inhalt ca. l	Gewicht ca. kg	Preis Mk.
3584	0,75	0,75	20,—
3594	1,25	1,0	24,—
3604	1,75	1,1	26,—

Messing streifenartig gehämmert
runde Form

PL Nr	Inhalt ca. l	Gewicht ca. kg	Preis Mk.
3582	0,75	0,75	19,—
3592	1,25	1,0	24,—
3602	1,75	1,1	25,—

ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS-GESELLSCHAFT

ABT. HEIZAPPARATE

Дизайн-программа (а) и рекламный плакат чайников-кипятильников АЭГ (б) (1908)

П.Беренс также выступил как дизайнер выпускаемых концерном бытовых приборов (электрические часы, нагревательные приборы, светильники и другие предметы)

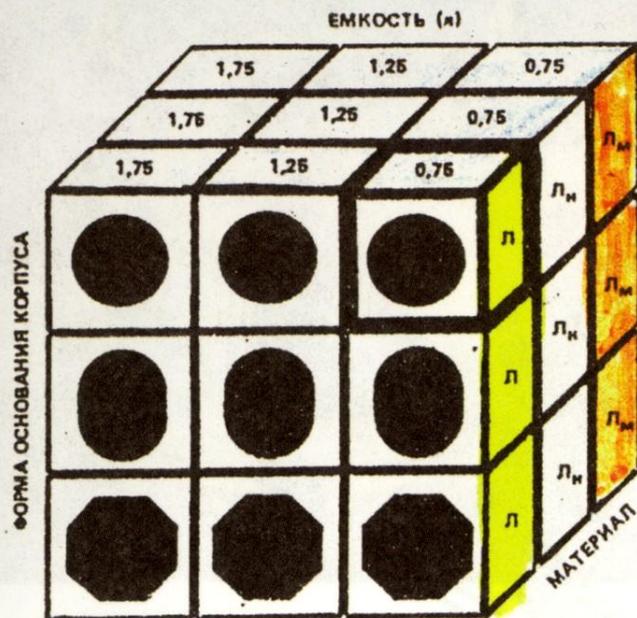

Электрические чайники АЭГ: типа «китайский фонарик» с восьмигранным основанием (*a*) и каплевидной формы с круглым основанием (*б*)

Путем варьирования объема (**три вида емкости**), геометрической формы, материалов корпусов обработки поверхности металла были созданы сериалы чайников.

ALLGEMEINE
ELEKTRICITÄTS-
GESELLSCHAFT

A E G

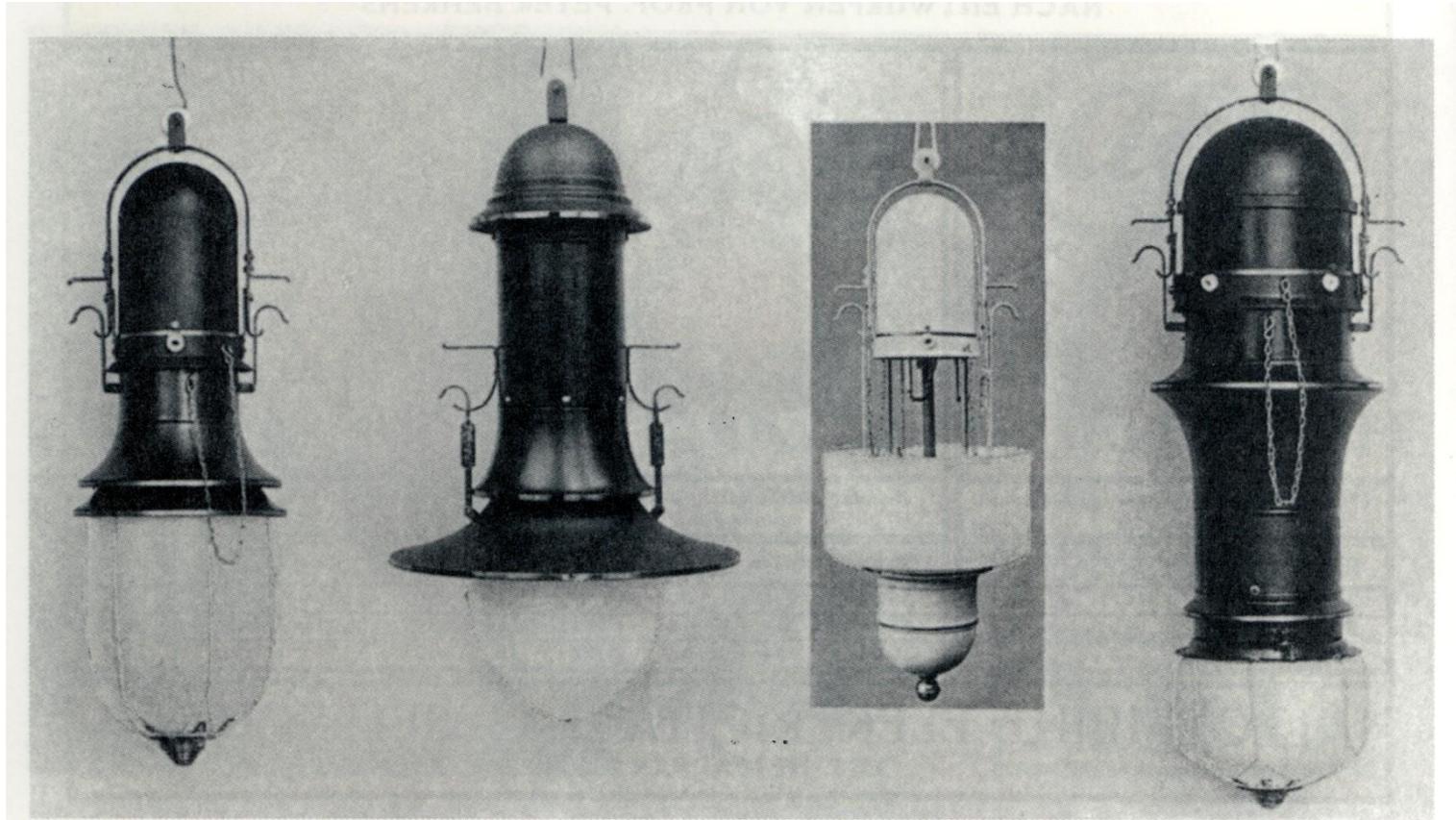

Л — латунь;
Л_Н — латунь никелированная;
Л_М — латунь омедненная

ДИЗАЙН - ПРОГРАММА
чайников-кипятильников
Количество разновидностей
чайников равно 81-му:

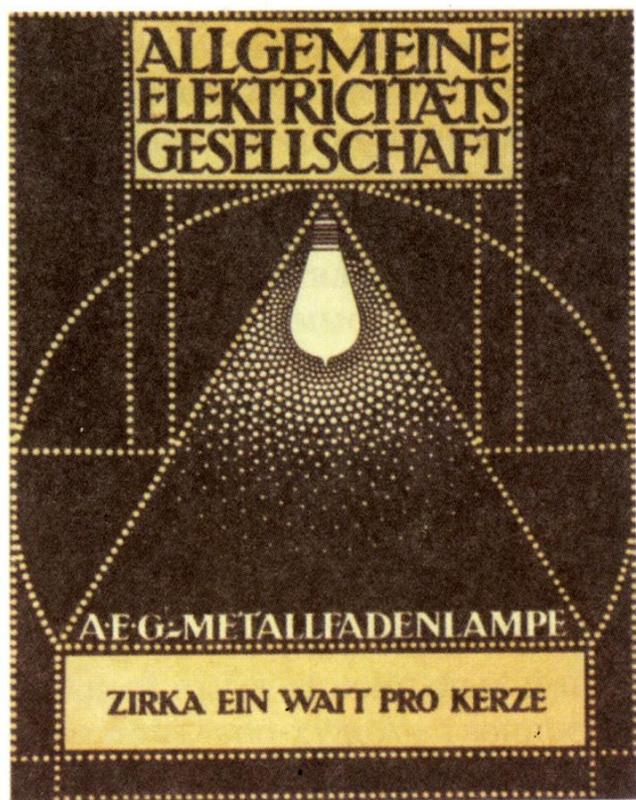
- 3 объёма (0,75; 1,25; 1,75 л);
- 3 формы (круглое, овальное и восьмигранное основания);
- 3 материала (латунь чистая, омеднение и никелирование);
- 3 фактуры (матовая, муаровая, рифлёная – хлопьевидная)

Аналогичный подход использовался при разработке комплексов **электрических осветительных приборов (ламп)** производственного и бытового назначения, а также другой продукции.

Дуговые электролампы АЭГ (1908—1909)

На основе **нового логотипа** (полное наименование концерна), фирменного знака из его первых букв и нового шрифта «беренс-антиква» он построил графическую часть фирменного стиля, в которую входили плакаты, каталоги, прейскуранты

ALLGEMEINE
ELEKTRICITÄTS
GESELLSCHAFT

Peter Behrens

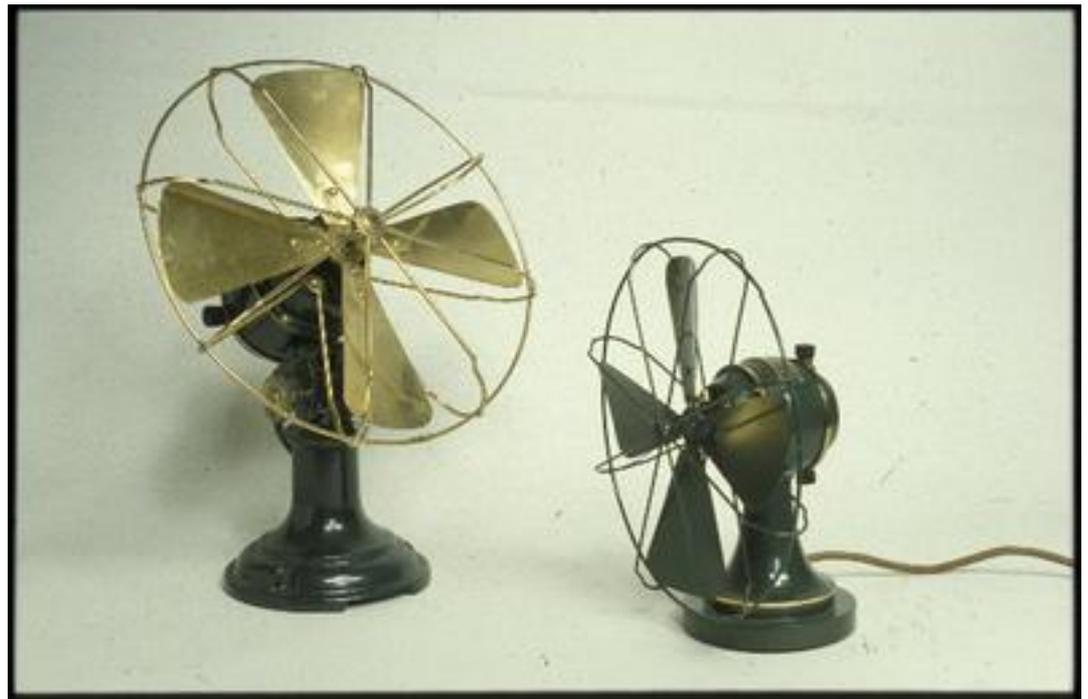
Рекламный плакат АЭГ, Петер Беренс (1907). Эволюция фирменного (товарного) знака АЭГ: 1896 (Франц Швехтен); 1900 (Отто Экман), 1907 (Петер Беренс)

В докладе «Искусство и промышленность», прочитанном в 1909 году для немецких промышленников, он подчеркнул, что «... через массовое производство вещей потребления, соответствующих совершенным эстетическим требованиям, со временем вполне возможно привить вкус населению»

П. Беренс. Латунные электрические часы для «AEG». 1910

Истоками формообразования этих вещей были инженерные, утилитарные формы, гармонизированные и приведенные к определенному ритму и пропорциям. Никаких традиционных форм, никакой орнаментации — таковы были особенности художественной палитры П. Беренса.

Деятельность П.Беренса в концерне АЭГ была прервана Первой мировой войной. Выдвинутые Беренсом идеи нашли свое продолжение и развитие в послевоенной немецкой эстетике, работах Баухауза, известных архитекторов - учеников Беренса: Вальтера Гропиуса, Людвиг Мис ван де Рое, Ле Корбюзье

П.Беренс . Alexanderhaus 1929

П.Беренс. Terrassenhaus 1926

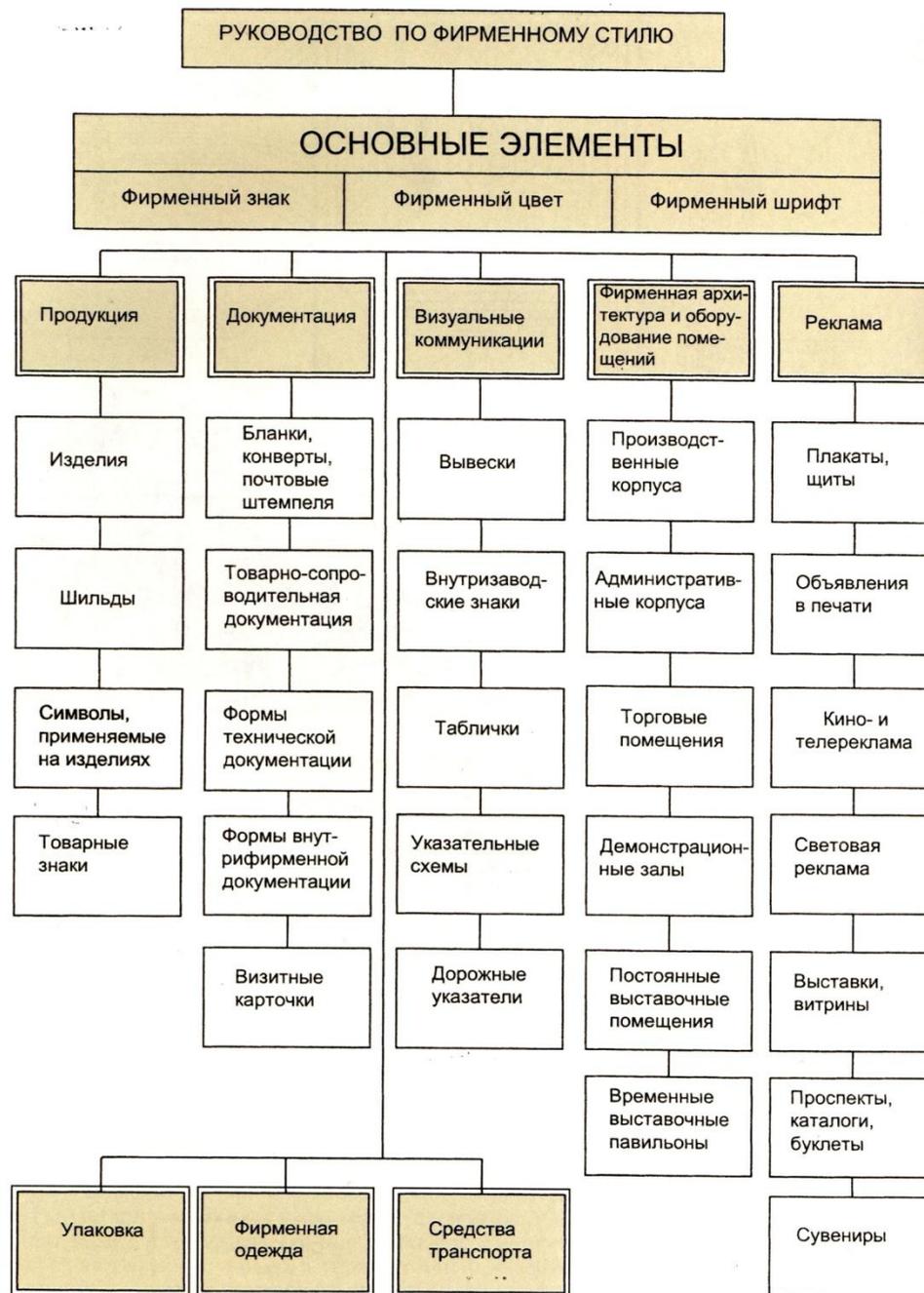

Таблица-схема. Фирменный стиль промышленной фирмы: основные элементы стиля и носители фирменного стиля

Графический фирменный стиль - система визуально-коммуникативных средств, спроектированная в целях создания определенного постоянного зрительного образа.

Указатели и интерьерная графика Children's Museum в Питобурге
Дизайнер Пола Шер, «Pentagram». Фото Питера Маусса, «Esto»

Указатели 101

Фирменный стиль включает основные элементы: знак, логотип, цвет, шрифт, документацию, упаковку, сувениры, рекламу, элементы визуальной коммуникации, графики на одежде, транспортных средствах, зданиях и пр.

Товарный знак – самое сильное визуальное средство, формирующее образ фирмы.

Товарный знак (знак обслуживания) — официально принятый термин, означающий зарегистрированное в установленном порядке обозначение, призванное отличать товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг других лиц.

Синонимами термина товарный знак являются:

- фирменная марка,
- фирменный знак,
- эмблема.

Товарные знаки могут быть:

- словесные;
- изобразительные;
- объемные;
- комбинированные;
- другие.

Разработка фирменного стиля
Клиент: Аптечная сеть «Биомед»
Исполнитель: Grimi Design
Арт-директор: Дмитрий Миронов
Дизайнер: Дмитрий Миронов

Словесный товарный знак является одним из видов товарных знаков, получающих все более широкое применение

Логотип (*Logotype* —англ.): сочетание букв, которое в ряде случаев не имеет семантической основы в языке.

- **Словесные знаки** хорошо запоминаются, легко различимы, более удобны для рекламы.
- Слова, послужившие основой для **словесного знака**, могут быть существующими в языке или вымышленными.
- Темой **словесных знаков** могут быть астрономические названия, имена собственные, имена исторических личностей и театральных героев и т.д.

Изобразительные товарные знаки представляют собой рисунки (реалистические или абстрактные) на самые разнообразные темы.

Woolmark

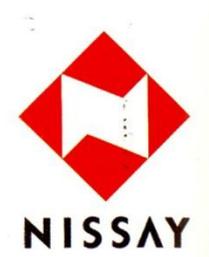
Quaker

Lufthansa

UPS

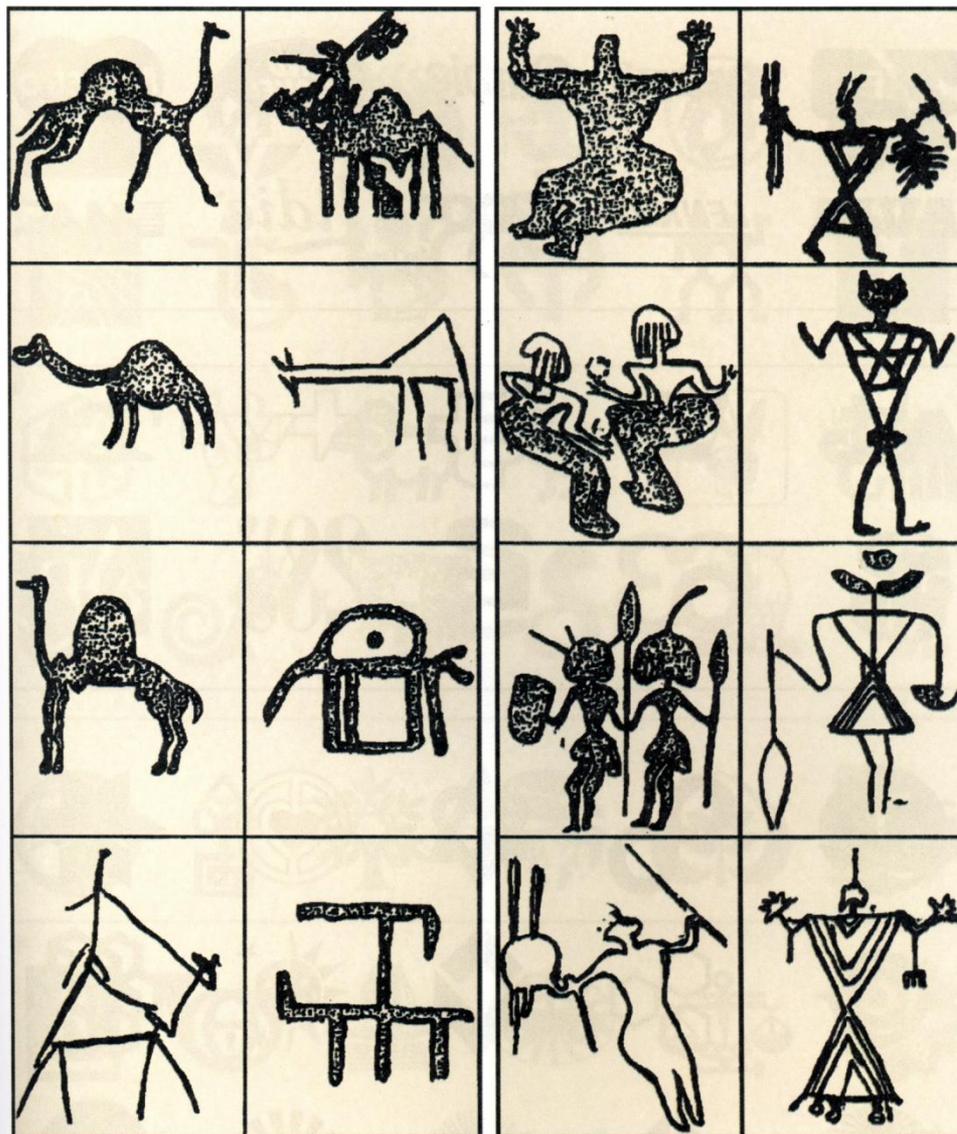
Nissay

↑ ↗ **Классические логотипы и торговые марки** – те, которые выдержали испытание временем. Они служат способом выражения многоплановой действительности в одной простой формулировке, которую можно корректировать со временем.

**Разработка
корпоративного дизайна**

Наскальные изображения

Два типа
геометризации
изображений
(рисунков):
криволинейный
(изгиб) и
прямолинейный
(излом).

Вершина большой пирамиды фирменного стиля и
рекламы – товарный знак.

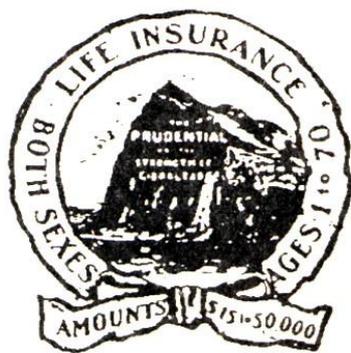
Его основными функциями являются

- **различимость;**
- **рекламоспособность**

Товарные знаки, разработанные ассоциациями Р. Лоуи (слева) и Лендор (справа)

Эволюция знака «*Prudential*», Англия

1896

1950s

1970s

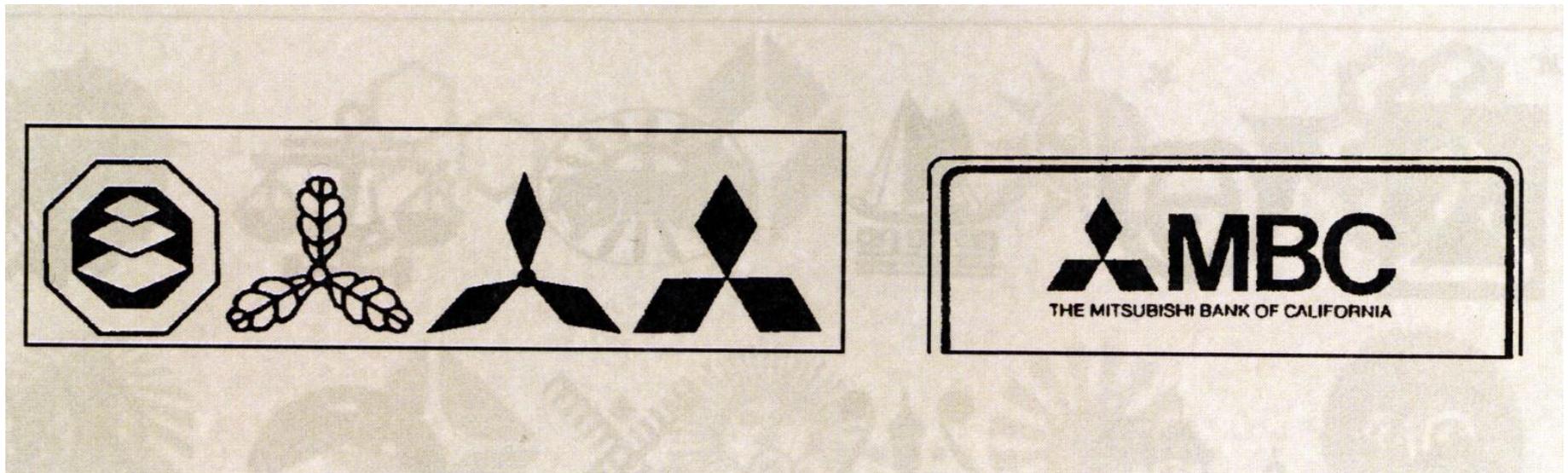

1977

1984

Эволюция «*Мицубиси*», Япония.

Эволюция фирменного знака нефтяного гиганта «Шелл», Нидерланды

Характерный пример — эволюция знака от изобразительной композиции, включающей многочисленные надписи, через многочисленные упрощения и стилизации до лаконичного символа.

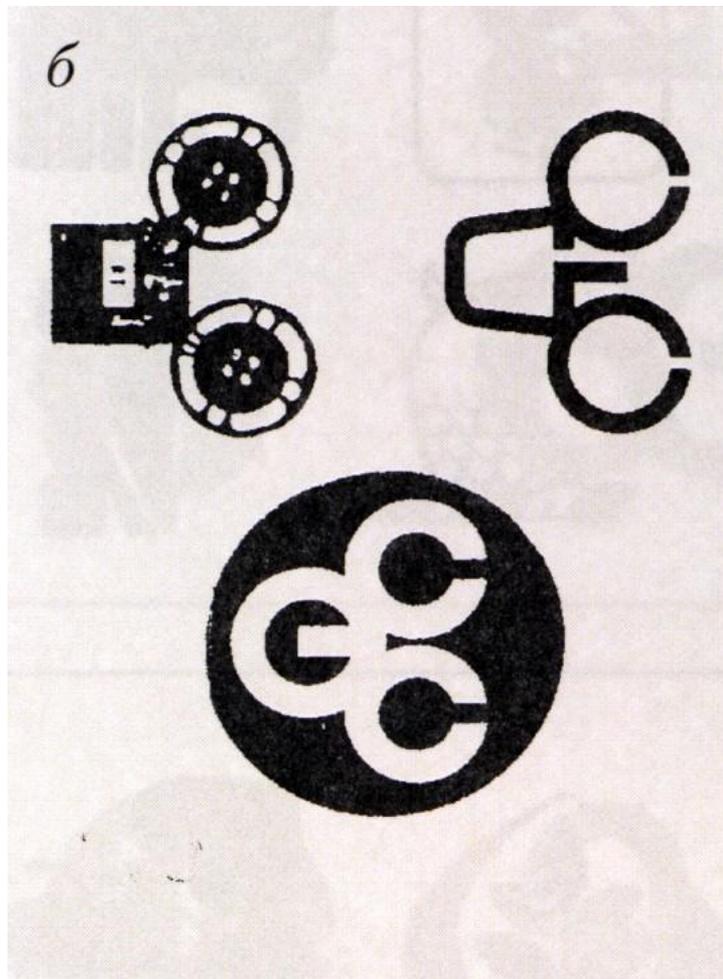

Торговый знак «Coca Cola» не меняется более 100 лет, но постоянно обновляется рекламное сопровождение.

Товарный знак и реклама фирмы «Coca-Cola», США. Первая наружная реклама напитка — клеенчатая вывеска на навесе фармацевтики (аптеки) в Атланта, конец 1880-х (справа вторая сверху)

Трансформация знака киноконцерна **General Cinema Corporations**

1960-е и начало 1970-х годов оказались переломным этапом в прикладной графике и нашего Отечества.

В этот период были приняты:

- Постановление Совета Министров о внедрении методов художественного конструирования.
- Постановление «О товарных знаках» (15.05. 1962 г.)

Эмблема завода в подмосковном Красногорске.

