

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 14

**Дизайн стран Западной Европы во второй половине
XX века.**

Дизайн Франции

Ключевые понятия

- Дизайн на французский манер.
- Автомобильный дизайн Франции.
- Первая реализация стиля хай-тек в архитектуре.
- Дизайнер Филипп Старк.
- Творчество французских дизайнеров.

Дизайн на французский манер.

Причины медленного уровня развития дизайна

Французский дизайн послевоенного периода отличался меньшим уровнем развития, чем английский, западногерманский, итальянский и скандинавский. Медленное развитие дизайна этой страны объяснялось несколькими причинами

- ***Во-первых, экономика Франции меньше зависела от экспорта изделий, чем экономика других стран.***
- ***Во-вторых, во Франции не было такого перепроизводства товаров, как, например, в США, поэтому конкурентная борьба не имела столь большого значения.***
- ***В-третьих, правительство и государственные органы Франции мало внимания уделяли проблемам художественного конструирования: здесь не существовало государственной или полугосударственной организации, которая занималась бы вопросами дизайна не проводились конференции по проблемам дизайна, не было поощрительных премий за лучшие достижения в этой области, не было потребительских организаций.***

Однако растущая конкуренция вынудила промышленников осознать необходимость привлечения к сотрудничеству дизайнеров. Развитие дизайна во Франции в послевоенный период связывают с деятельностью **Жака Вьено**.

- **Жак Вьено** (1893-1959), видный французский художник, дизайнер, общественный деятель. В 1930 году организовал первую международную организацию дизайнеров «Порза», которую можно считать предшественницей ИКСИДа, пытался проводить в жизнь идеи Баухауза и Ле Корбюзье.
- В послевоенные годы активно занимался промышленным дизайном, создал (1948) проектное бюро «Текнэс» (от слов «техника» и «эстетика»)
- В 1949 году была опубликована его книга «Республика искусств» («La Republique des Arts»), повлиявшая на творчество многих дизайнеров.
- В 1951 году по инициативе **Жака Вьено** в Париже был основан Институт дизайна (Институт технической эстетики), а его инициатор стал первым президентом Института.

Перед институтом была поставлена задача придать французским промышленным изделиям большую привлекательность.

Дизайн на французский манер.

Развитие дизайна 1970-1980 гг.

- В 1971 году при Министерстве промышленного и научного развития был организован Высший Совет по дизайну.
- В июле 1980 года правительством Франции было принято постановление о долгосрочном развитии дизайна и подготовке дизайнерских кадров в стране. В постановлении особое внимание уделялось необходимости использования дизайна для повышения качества и улучшения внешнего вида продукции, снижения ее себестоимости.
- С этой целью с 1980 года в состав Союза объединений по общественным закупкам была введена группа **«Дизайн изделий и система сбыта»**, задачей которой были исследования возможности снижения себестоимости изделий широкого потребления методами дизайна.
- В 1983 году были созданы межведомственное **Управление по содействию развитию дизайна** и **Высшая школа дизайна в Париже**.

Автомобильный дизайн Франции. Ситроен. Андре Ситроен

«Ситроен 7CV», 1934

Андре Ситроен (1878-1935) –

В мае 1934 года началась продажа автомобиля «Ситроен 7CV» (неофициальное название «Траксьен Аван» - «Передний привод»), снискавшего популярность во всей Европе.

Ситроен. Автомобиль Ситроен 2CV «Гадкий утенок»

Автомобиль «Ситроен 2CV», 1949

Автомобиль «Ситроен 2CV»

(выпускался с 1949), прозванный «Гадким утенком», можно было бы отнести к типичным образцам французской продукции с невысокими эстетическими показателями.

Автомобильный дизайн Франции. Ситроен. Фламинио Бертони

Фламинио Бертони

(1903-1964), скульптор, пионер французского промышленного автомобильного дизайна.

По воспоминаниям современников, пластилиновый макет модели с окончательной отработкой был создан всего за 50 часов (один из первых опытов применения пластилинового макета в автомобильном дизайне).

О Бертони говорили, что за одну ночь он может вылепить пластилиновую модель автомобиля, который не устареет и через 20 лет!

Ф. Бертони. Легковой автомобиль
Ситроен DS19, 1955

Ситроен. Автомобиль Ситроен DS19 «Богиня»

Автомобиль, сенсационно представленный на салоне 1955 года в Париже, продемонстрировал всю неординарность таланта дизайнера Фламинио Бертони и передовые позиции инженеров под руководством Андре Лефевра.

«Ситроен DS19» открыл новую эру в истории автомобиля и заслужил прозвище «Богиня» («*Deesse*»).

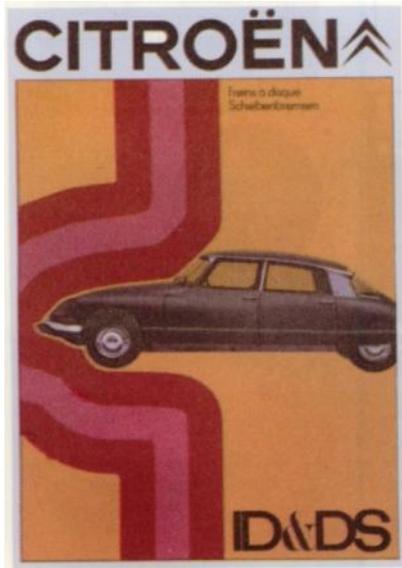
Ф. Бертони. Легковой автомобиль Ситроен DS19, 1955

Автомобильный дизайн Франции. Ситроен. Автомобиль Ситроен С4

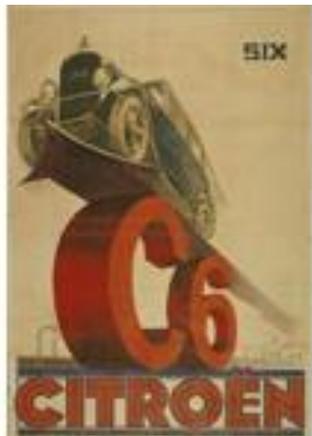

Ситроен был настоящим авантюристом и любил устраивать автопробеги и марафонские гонки. На модели В2 с полугусеничной ходовой частью его команде удалось в 1922–1923 годах проложить путь через пустыню Сахара, а в 1931–1932 на модели **С4** — проехать Среднюю Азию и, впоследствии, арктическую часть Канады.

Автомобильный дизайн Франции. Ситроен. Реклама

Андре Ситроен никогда не жалел денег на **рекламу**, но при этом полагал, что ни один из самых замысловатых рекламных приёмов не может сравниться с демонстрацией продукции.

Рекламные плакаты
Ситроен, 1960-е

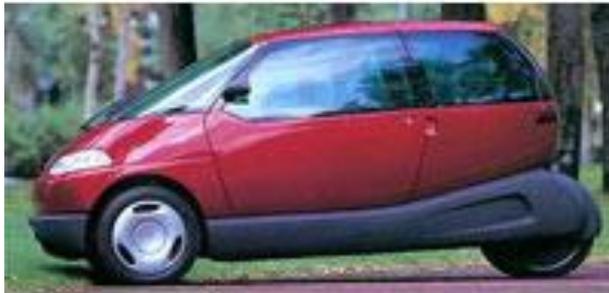
Автомобильный дизайн Франции. Ситроен. Реклама, демонстрационные центры

Весь фасад нового **демонстрационного центра** «Ситроен» на Елисейских полях превратился в многоуровневую витрину (дизайнер Манюэль Готран).

Автомобильный дизайн Франции. Ситроен с 1990-х

Разработка нового автомобиля постепенно превращается в единую технологическую цепь, объединяющую специалистов разных профессий. В 1990-х гг. приоритет стратегических разработок переходит от технических нововведений к стилю модели, к выпуску разновидностей, позволяющих клиенту выбирать индивидуальные характеристики оформления.

Ситроен. Автомобиль Ситроен «Xsara Picasso»

Представленная в 1998 г. модель «Ситроена» «Xsara Picasso» была необычна и своей морфологией. Эта модель, созданная на основе синтеза разработок в области стиля, эргономики, функциональной простоты, удобства и многофункциональности, задумывалась как «пространство для жизни».

Автомобильный дизайн Франции. Рено

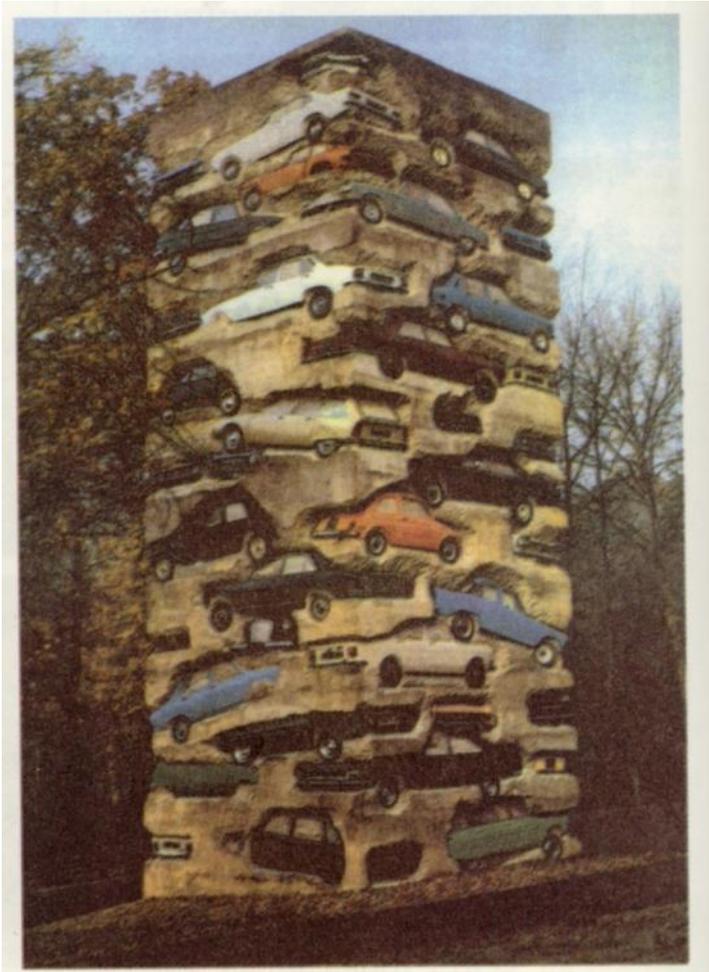
Renault megane 2

Компании «Рено» будущее видится иным. Автомобили проектируются изнутри, их отличает тщательная скульптурно-бионическая проработка интерьера. Текучесть форм проявляется и во внешнем облике главный дизайнер «Рено» — Патрик Ле Кемен.

Автомобильный дизайн Франции.

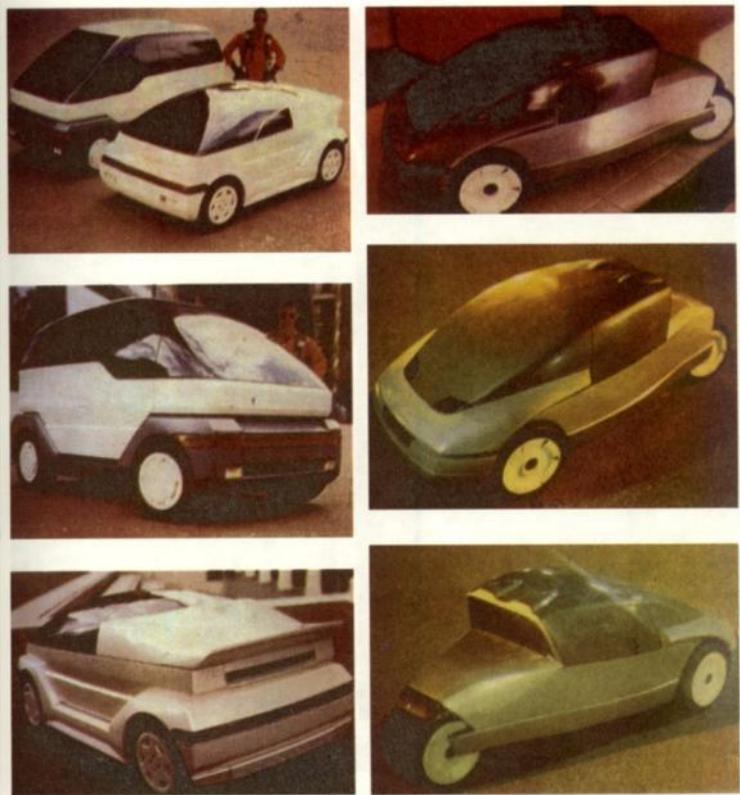
Вечная стоянка

Директор по рекламе фирмы «Фиат» замечал, что автомобили нередко теряют индивидуальность. Концепции 1990-х гг., разработанные разными фирмами, сблизились, породив похожие модели. Характерные формы возникают там, где конструкторам приходится решать новые технические проблемы (например, создание городского электромобиля «Рено»), либо где возникает новая потребительская ниша.

Ф. Арман. Место вечной стоянки 60 автомобилей в бетоне, Франция

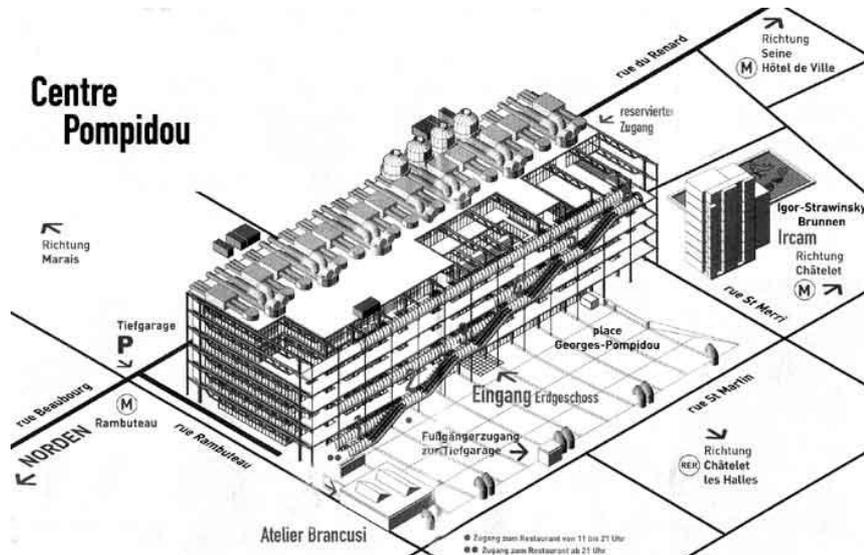
Автомобильный дизайн Франции. Профессиональное обучение

Профессиональных дизайнеров во Франции готовят в восьми государственных и частных учебных заведениях, в том числе в Высшей школе промышленного дизайна, Высшем национальном художественно-промышленном училище, Высшей национальной школе декоративного искусства, на отделении дизайна Технологического университета в Компьене.

Проекты легковых автомобилей студентов Парижского Высшего национального училища прикладного искусства и художественных ремесел, 1984-1985

Первая реализация стиля хай-тек в архитектуре. Архитекторы Ричард Роджерс и Ренцо Пиано

В 1977 г. в Париже открылся Национальный центр искусства и культуры им. Жоржа Помпиду — музейный и информационно-выставочный комплекс, включающий Национальный музей современного искусства, библиотеку, Центр промышленного творчества и Институт исследования и координации в области акустики и музыки.

Архитекторы Ричард Роджерс и Ренцо Пиано.

Здание являлось наиболее ранней и значительной реализацией идей **хай-тека.**

Р. Роджерс и Р. Пиано. Национальный центр искусства и культуры им. Жоржа Помпиду. Париж, 1977

Первая реализация стиля хай-тек в архитектуре. Центр искусства и культуры им. Жоржа Помпиду

Здание представляет собой стеклянный параллелепипед высотой 42 м, заключенный в ажурную металлическую конструкцию, внутри которого подвешены выставочные залы, музейные хранилища и пр. форма здания не завершена в том смысле, что его можно неограниченно наращивать во всех направлениях. Главный фасад пересекает коленчатая прозрачная труба эскалатора.

Р. Роджерс и Р. Пиано. Национальный центр искусства и культуры им. Жоржа Помпиду. Париж, 1977

Первая реализация стиля хай-тек в архитектуре. Центр им. Жоржа Помпиду. Фасад

Один из фасадов образован сетью труб различного диаметра, имеющих чисто функциональное назначение (водоснабжение, вентиляция, электропроводка и др.). Структура этого здания действительно ближе дизайну, чем архитектуре.

Р. Роджерс и Р. Пиано. Национальный центр искусства и культуры им. Жоржа Помпиду.
Париж, 1977

Первая реализация стиля хай-тек в архитектуре. Центр им. Жоржа Помпиду. Инженерные конструкции

Графика систематизирует представление о здании, вводит свою иерархию и структуру поверх архитектурной конструкции или внутри нее.

Р. Роджерс и Р. Пиано. Национальный центр искусства и культуры им. Жоржа Помпиду. Париж, 1977

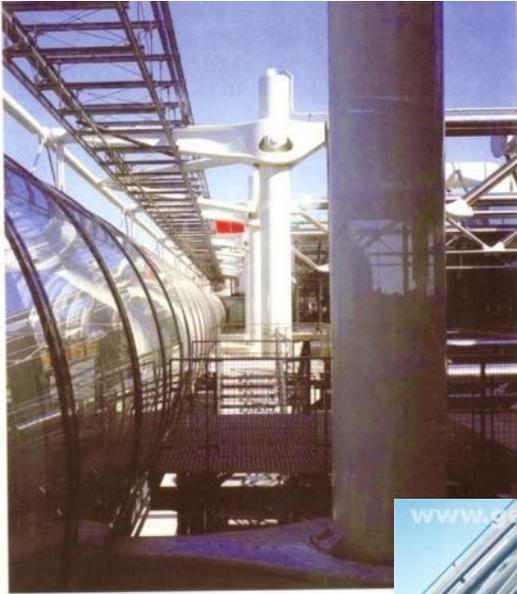
Первая реализация стиля хай-тек в архитектуре. Центр им. Жоржа Помпиду. Интерьер

Система визуальных коммуникаций в Центре Помпиду, разработанная Жаном Видмером, основана на цветовом кодировании зон и пространств. Красные, зеленые, синие, оранжево-желтые, лиловые вертикальные полотнища с названиями соответствующих секций встречают посетителя сразу же при входе в здание, где эта информация является одновременно украшением холла, придающим его огромному пространству праздничность и масштабно приближающим к человеку.

Р. Роджерс и Р. Пиано.
Национальный центр искусства и культуры им. Жоржа Помпиду.
Париж, 1977

Первая реализация стиля хай-тек в архитектуре. Центр им. Жоржа Помпиду. Историческое значение

Р. Роджерс и Р. Пиано.
Национальный центр искусства и культуры им. Жоржа Помпиду.
Париж, 1977

Так же, как и во времена строительства Эйфелевой башни, общественность разделилась во мнениях. Тем не менее здание уже «вросло» в исторический центр Парижа. В Музее современного искусства представлены все «измы» прошедшего столетия, начиная с импрессионизма и кубизма и кончая концептуализмом и кинетическим искусством, в том числе и новации в области дизайна.

Филипп Старк (род. в 1949), французский дизайнер, архитектор из молодого послевоенного поколения.

Ф. Старк получил специальность дизайнера по интерьеру, а с 1968 года начал самостоятельную творческую деятельность, основав предприятие по производству надувных объектов.

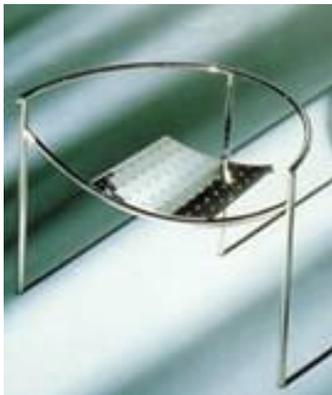
В 1979 году открыл дизайнерскую фирму «Старк продакт».

Сотрудничает с влиятельными фирмами «Витра», «Алесси».

Дизайнер Филипп Старк. Стулья

Площадкой высших достижений для Старка всегда было проектирование мебели, а в частности - стульев. Тот, кто хоть однажды имел удовольствие сидеть на «старковском» стуле уже не забудет этого никогда.

Ф. Старк. Стулья и кресла

Дизайнер Филипп Старк.

Изделия, вошедшие в историю XX века

Многие из этих изделий, можно сказать, вошли в историю дизайна XX века:

- стул на трех ножках для Cafe Costes,
- стул из пластика и металлических трубок Dr. Glob
- элегантный «стул-призрак» из прозрачного пластика Ghost of Louis.

Дизайнер Филипп Старк.

Работы для массового производства

Практически нет области дизайна, в которой Ф. Старк с неизменным успехом не попробовал бы своих сил.

Работая как для массового производства самых обыденных по функции вещей, так и создавая проекты сложной техники, оформляя интерьеры или осуществляя крупные проекты, в том числе градостроительных объектов в разных странах, он утвердился как сильная французская индивидуальность.

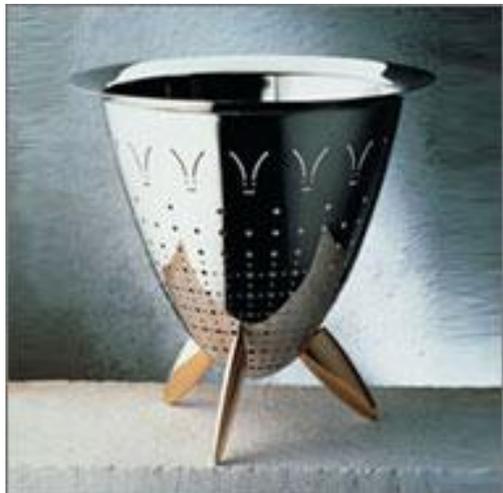
Дизайнер Филипп Старк. Настольная лампа

Популярность Старка удивительна для представителей его профессий. В его работах есть и дерзость сознающей себя силы, и звездность озарений. Вещи Старка выглядят, как правило, странновато и даже причудливо.

Ф. Старк. Настольная лампа ARA

Дизайнер Филипп Старк. Соковыжималка Juicy Salif

Его стиль относится к течению "нового дизайна", но, в отличие от многих других представителей этого направления, среди работ Филиппа Старка можно найти не только дорогие единичные предметы. Он сотрудничает со многими производителями товаров повседневного потребления, среди его проектов - упаковка для пива, компьютерная мышь для Microsoft, знаменитая соковыжималка Juicy Salif.

Дизайнер Филипп Старк. Светильники

Помимо дизайна мебели для французских, итальянских, испанских, швейцарских и японских фирм он создает осветительные приборы (деятельности, напрямую связанной с оформлением интерьеров), кухонные приборы ("Алесси") и уличные фонари ("Деко")

Дизайнер Филипп Старк. Зубная щетка

Одно из направлений деятельности Филиппа Старка и его компании - бытовые предметы с элементами веселья и юмора, будь то наручные часы, ручная соковыжималка или зубная щетка (фирма «Флуокарил»). При этом функциональность не всегда является главным или даже обязательным фактором.

Дизайнер Филипп Старк. Интерьеры. Ресторан Kong

Ф. Старк. Ресторан Kong

Дизайнер Филипп Старк. Интерьеры. Беверли Хилл, Лос Анжелес

Ф. Старк. Оформление интерьера и мебель в SLS Hotel
в Беверли Хилл, Лос Анжелес, 2008

Дизайнер Филипп Старк. Интерьеры. Отель «Ройалтон»

Ф. Старк. Отель «Ройалтон», 1988

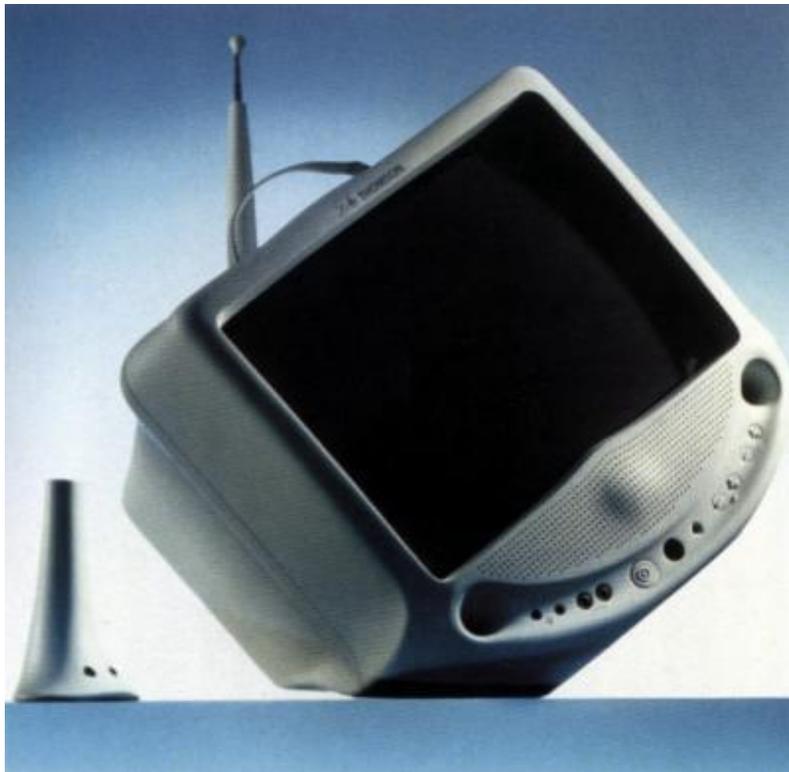
Дизайнер Филипп Старк. Asahi Breweries

Ф. Старк. Asahi Breweries

Как архитектор Старк прославился в начале 1990-х своими сооружениями в Японии (Токио, Осака).

Дизайнер Филипп Старк. Телевизор Thomson ZEO

Хит Старка - предмет совершенно непрактичный и абсолютно бессмысленный, но прежде всего красивый и доставляющий удовольствие своему владельцу.

Старк заставляет все свои объекты улыбаться, как улыбается маленький телевизор Thomson ZEO.

Ф. Старк. Thomson ZEO, 1990

Дизайнер Филипп Старк. Ансамбль медвежонка Тэдди

Игрушка TeddyBearBand (ансамбль медвежонка Тэдди) 1998.
Его лапы заканчиваются головами других зверей и, по мысли дизайнера,
должны заменить ребенку необходимость в нескольких игрушках, тем
самым воспитывая в человеке преданность и верность.

Дизайнер Филипп Старк. Платье StarckNaked

Необычный наряд (всего 200 г материала) был придуман для тех, кто любит фантазировать и кому всегда кажется, что «нечего надеть». Платье «от Старка» позволяет не только каждый раз изобретать новый силуэт, но и заново создавать образ: можно просто натянуть наряд на себя, а можно задрапировать его в складки и комбинировать их по своему усмотрению.

Ф. Старк. Платье StarckNaked

Дизайнер Филипп Старк. Складированные кресла «Pipe-e»

Складированные кресла «Pipe-e» из литого полипропилена белого, желтого, оранжевого и серого цветов. Фирма «Driade» Италия. Экспозиция на Миланской неделе дизайна в 2007 году

Дизайнер Филипп Старк. Мегаяхты

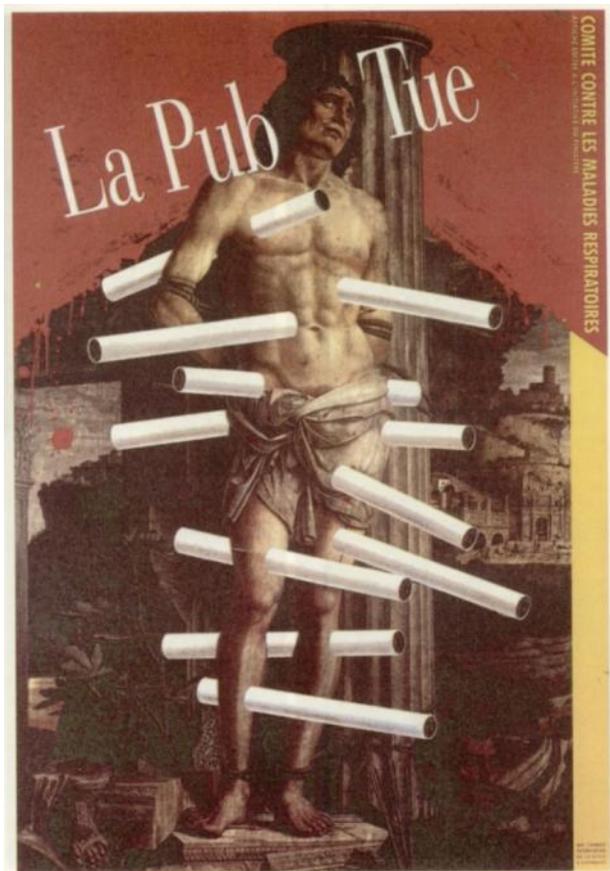
Ф. Старк. Megayacht Wedge Too

Ф. Старк. Megayacht A

Работая как для массового производства самых обыденных по функции вещей, так и создавая проекты сложной техники, оформляя интерьеры или осуществляя крупные проекты, в том числе градостроительных объектов в разных странах, он утвердился как сильная французская индивидуальность.

Творчество французских дизайнеров. Графический дизайн. Ален Ле Кернек

Ален Ле Кернек. Плакат против курения, 1992

Большое влияние на художников-плакатистов в 1960-е годы оказала Варшавская школа изящных искусств и куда приезжали учиться многие дизайнеры из Франции. Среди них были **Ален Ле Кернек**, **Пьер Бернар** и др.

Для французского плаката последнего десятилетия XX века было характерно смешение стилей, влияние различных направлений и школ. Специфику французского стиля составила иллюстративно-плакатная графика, воспитанная на польской школе, на швейцарском стиле и на традициях Баухауза.

Творчество французских дизайнеров. Графический дизайн. А.М. Кассандр

А.М. Кассандр

Последним заказом художника в графическом дизайне стал знаменитый логотип Ив Сен-Лорана (1963).

Творчество французских дизайнеров. Графический дизайн. Поль Колен

Поль Колен. Плакат Cinzano, 1951

Творчество французских дизайнеров. Графический дизайн. Раймон Савиньяк

Раймон Савиньяк (род. в 1907),
Ввел в графику комический трюк.
Стиль Савиньяка, сложившийся
под заметным влиянием Кассандра,
внешне прост: лаконичный рисунок,
яркие цвета и неприменный юмор.

Раймон Савиньяк.
Плакаты
«АэроФранс», 1956
и «Мое мыло», 1947

Творчество французских дизайнеров. Графический дизайн. Михал Батори

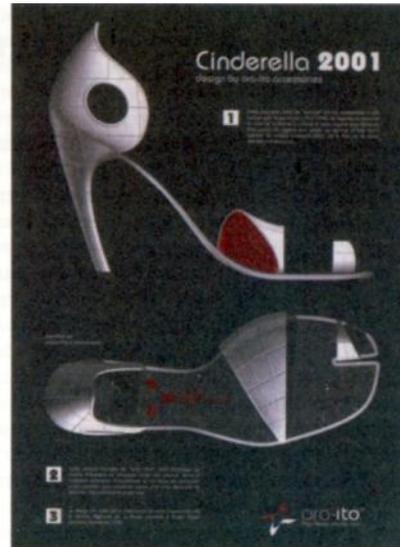
Михал Батори, родился в 1959 году в Лодзи, в Польше, там же учился в Национальной школе изобразительных искусств. На его творчестве, безусловно, сказывается влияние польской школы, но лаконичность и оригинальность создаваемых им образов делают их единственными в своем роде. Ему свойственно пристрастие к коллажу, знаковости, игре масштабов в сочетании с совершенным владением типографикой.

М. Батори. Плакаты, 2001-2002 гг.

Творчество французских дизайнеров. Графический дизайн. Ито

Ито (Ито Морабито, род. в 1978) В 21 год он стал делать несуществующие продукты для серьезных брендов — коллекцию сумок Луиса Вуттона или портфель для макинтошевого ноутбука — и публиковать их в Сети. Компании узнали, что дизайнер воспользовался их громкими именами... и им это понравилось! Ведь люди пытались заказать эти несуществующие продукты на сайте.

Ито Морабито. Виртуальная рекламная компания, 2000-е

Творчество французских дизайнеров. Графический дизайн. Пьер Фишфе

Пьер Фишфе (род. в 1977) - иллюстратор, который хотел бы оставить свой след в мире моды. Ему интересна сама одежда как таковая, а не весь тот антураж, связанный с ее появлением на подиуме.

П. Фишфе. Иллюстрации на восточную тематику, 2000-е