

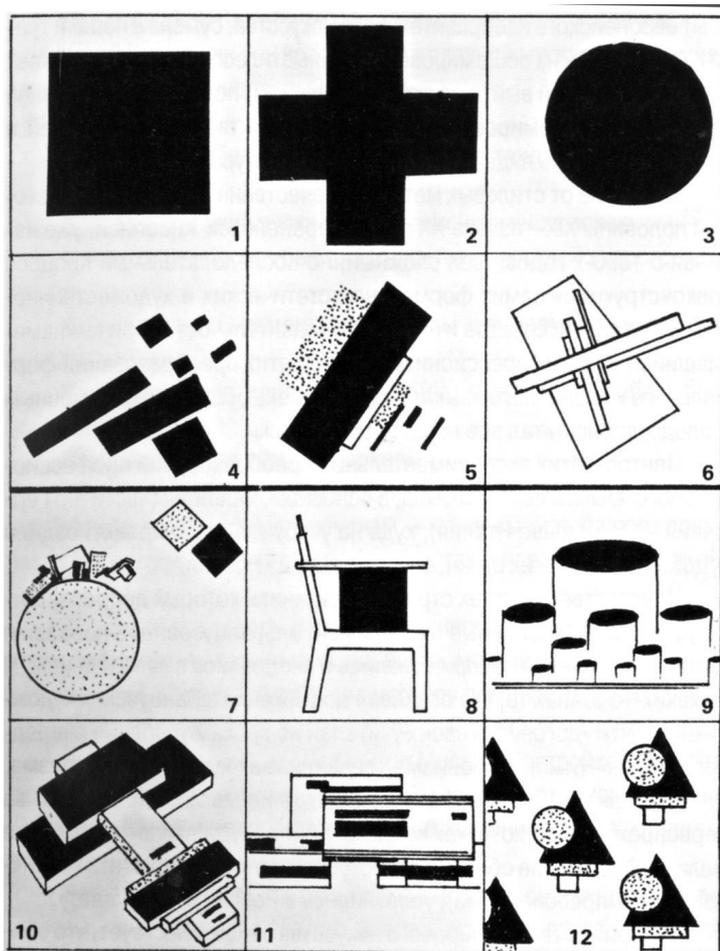
История дизайна

СУПРЕМАТИЗМ И «ДЕ СТИЛЬ» ДВА ВЗГЛЯДА НА ГЕОМЕТРИЮ

На стыке XIX-XX веков зарождается теория функционализма как практический принцип строительства, а позднее и дизайна (форма должна следовать функции).

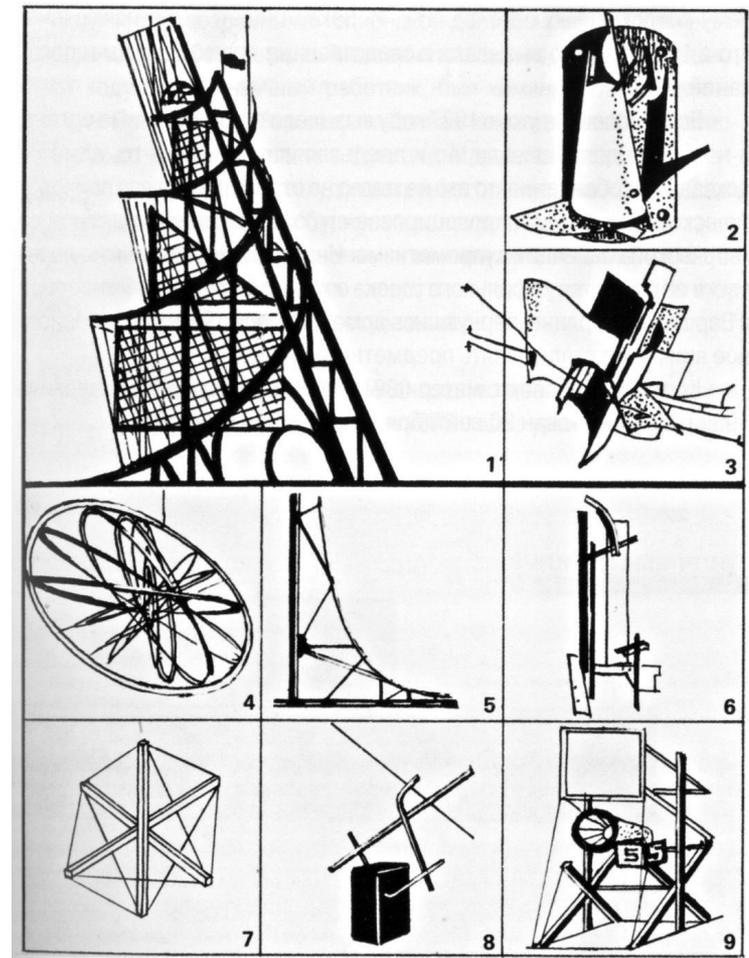
- Одним из основных «переходных звеньев», соединявших функционализм с искусством, стали:
- простота,
- ясность,
- геометричность форм,
- чистота цвета.

Сравнительная характеристика двух стилеобразующих концепций,
возникших в России на рубеже XX - XIX веков
«Супрематизм» и «Конструктивизм»

Стилеобразующая концепция

«Супрематизм»: 1-6- К.Малевич; 7- Л. Лисицкий; 8-9 – Н.Суетин; 10 – И.Чашник; 11 – Л.Хидекель; 12 – И.Червина.

Стилеобразующая концепция
«Конструктивизм»: 1-3- В.Татлин; 4- А. Родченко; 5 – В.Стенберг; 7 – К.Иогансон; 8 – К.Медунецкий; 9 – Г.Клуцис.

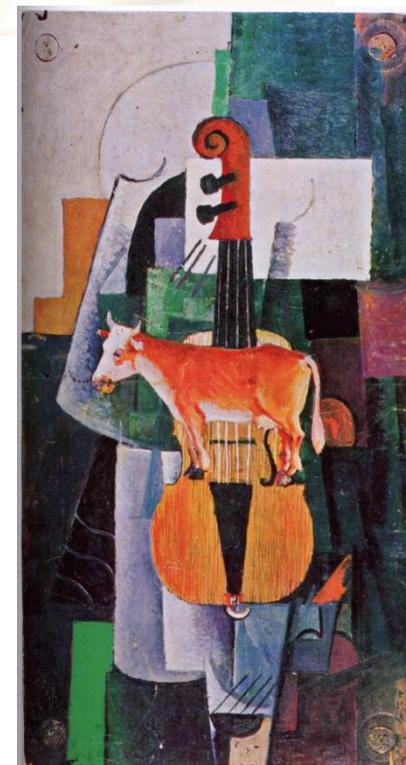
Казимир Северинович Малевич (1878—1935),
талантливый живописец, теоретик искусства,
философ, оказал большое влияние на искусство
XX века.

К. Малевич. Композиция с Моной Лизой, 1914

К. Малевич. Корова и скрипка, 1913

К. Малевич. Англичанин в Москве, 1914

К. Малевич оказывается под влиянием **кубо-футуризма**, который появился во Франции в 1912 г, но популярность получил в России, взяв от кубизма композиционные находки, а у футуризма урбанистически—технологические элементы.

К. Малевич. Точильщик, 1912

Супрематизм

Этот термин происходит от латинского *«supremus»* (высший, крайний), образовавшему в родном языке художника, польском, слово *«supremacja»*, что в переводе означало **«превосходство»**, **«доминирование»**.

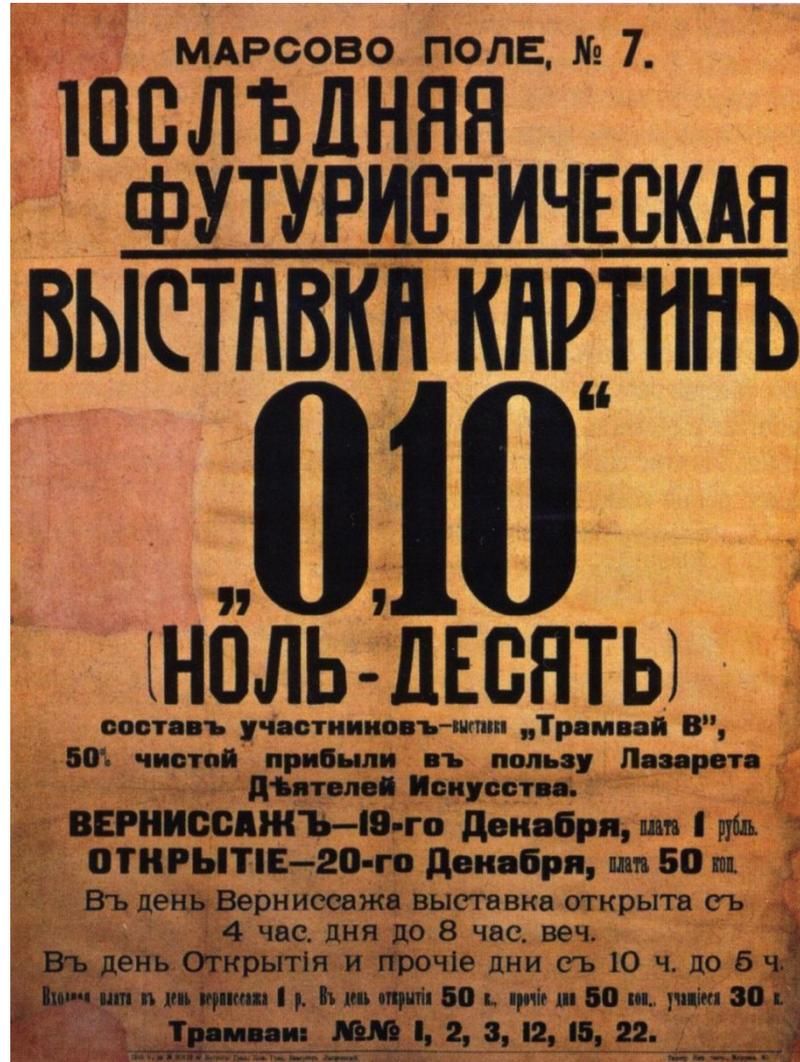
Супрематизм в своем развитии имел три плоскостные ступени — **черную, цветную и белую**, а также стадию объемных композиций в реальном пространстве — **архитектоны и планиты**.

К. Малевич. Автопортрет, 1910 (а). Супрематизм, 1915 (б).
Супрематизм (Supremus № 56), 1916 (в). Супрематизм, 1917 (з)

Супрематизм

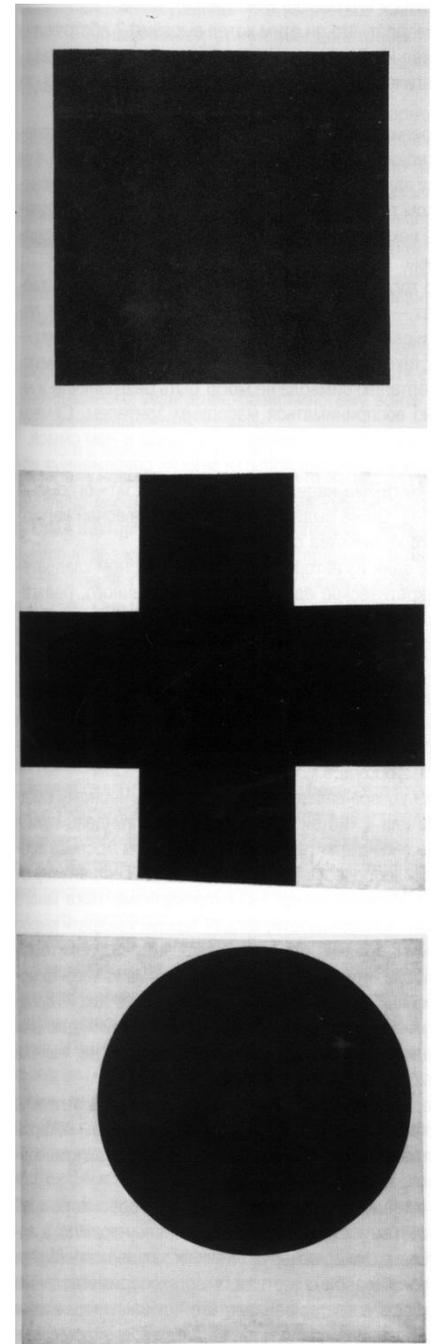
Абстрактные композиции, представленные К.Малевичем на последней футуристической выставке картин «0, 10» (ноль, десять) в Петрограде, декабрь 1915 года.

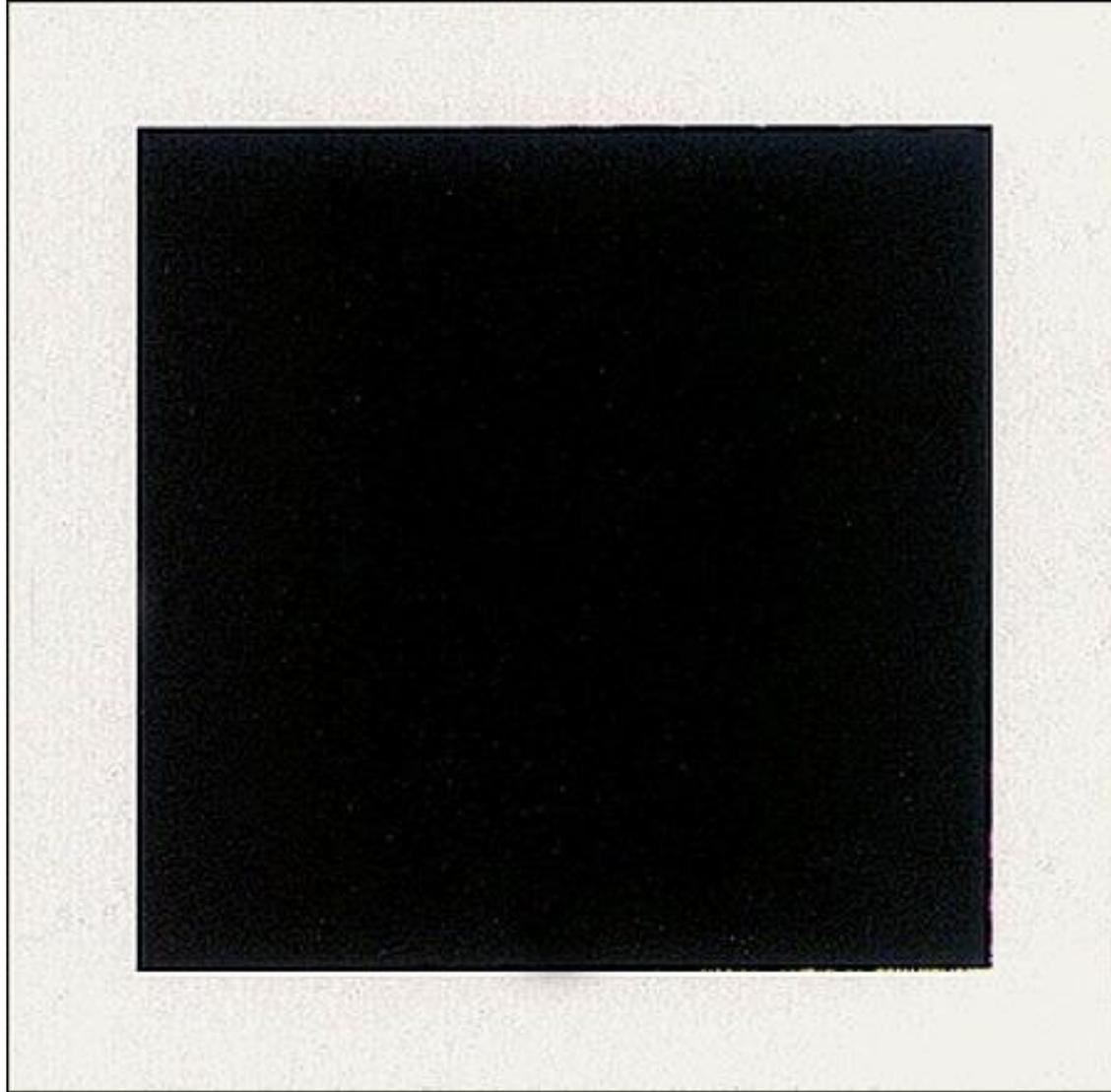
Супрематизм

Максимально
концентрированная
супрематическая картина
предстала перед зрителями
в черном квадрате на белом
фоне и в двух других
супрематических
первофигурах – кресте и
круге.

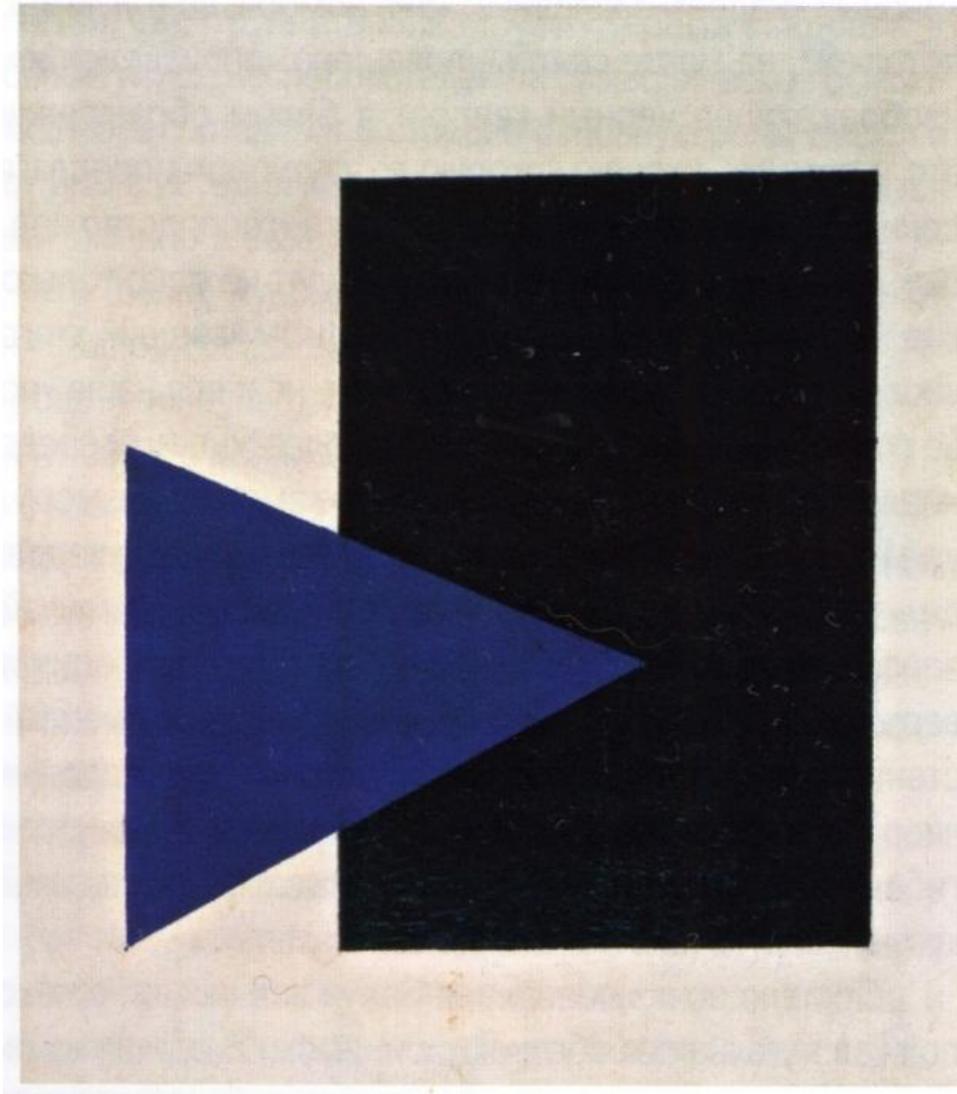
К. Малевич. Квадрат, крест и круг

«нуль формы»

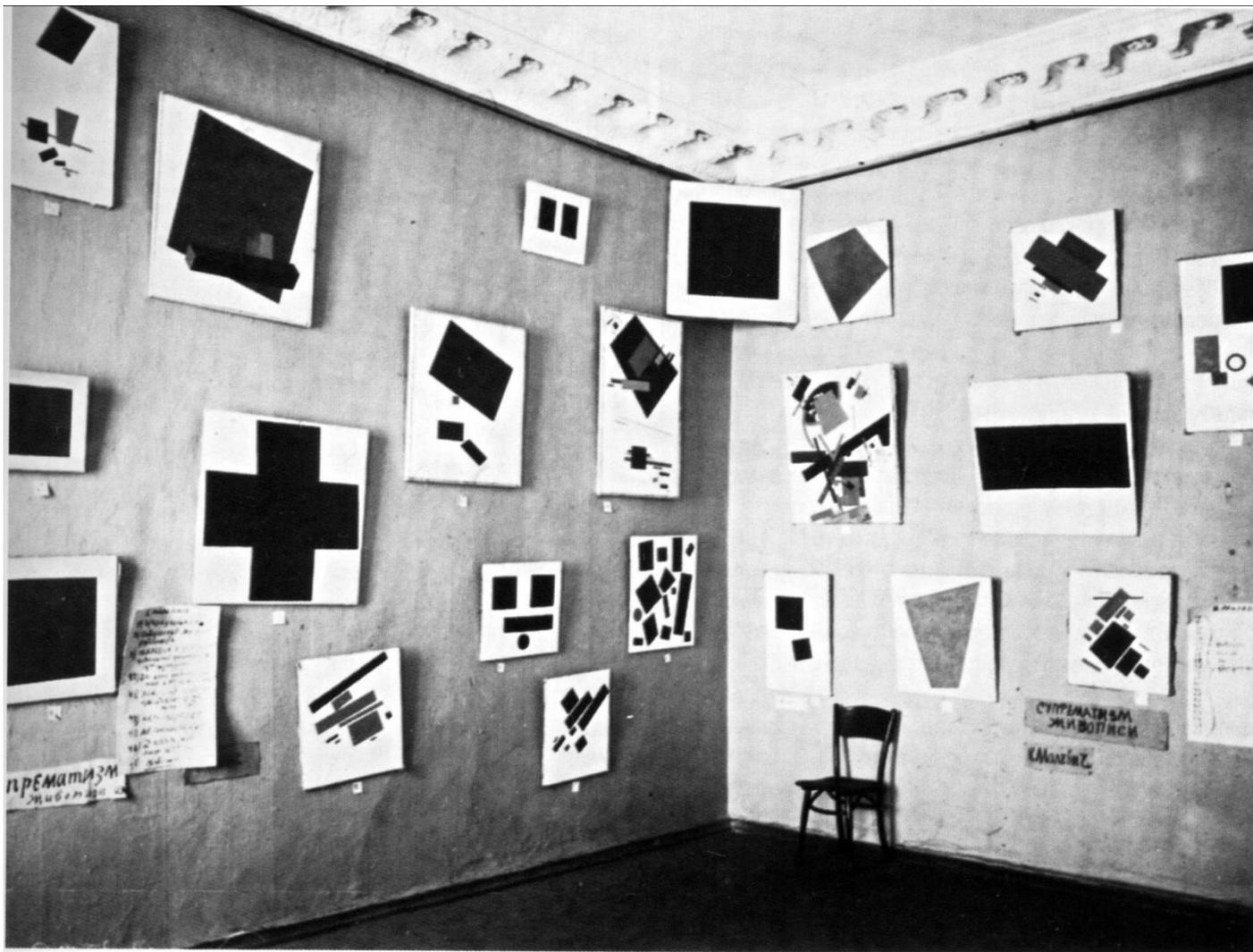

К. Малевич. Черный квадрат, 1913

К. Малевич. Супрематизм, 1915

Супрематизм

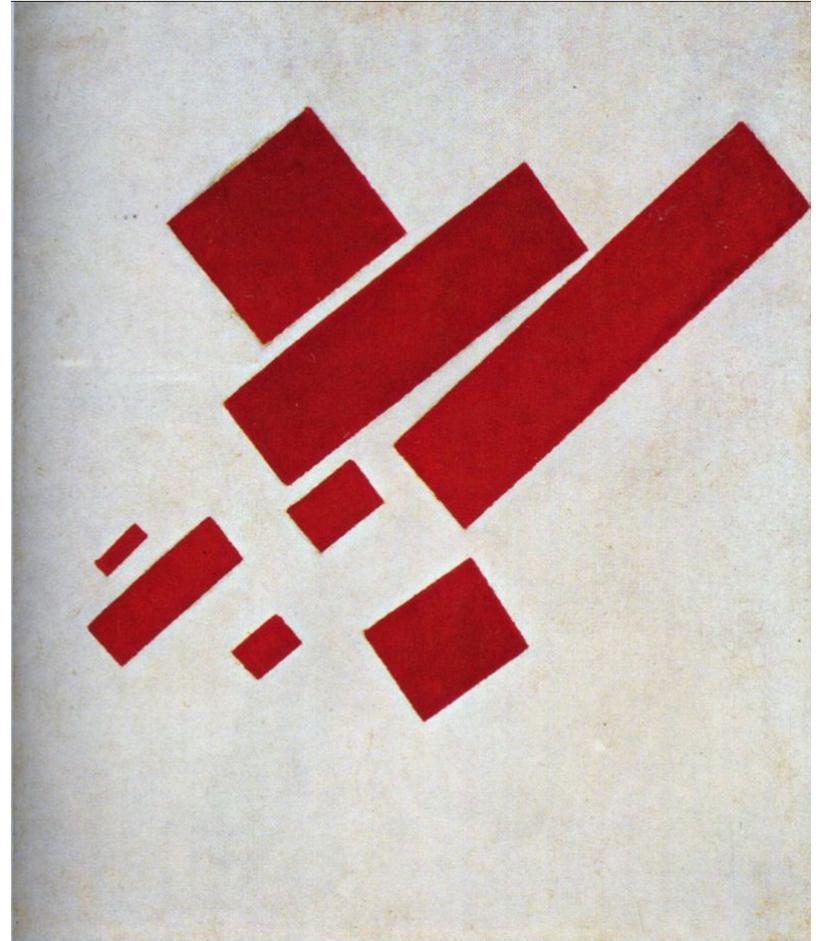

Фрагмент экспозиции работ К. Малевича («супрематизм живописи») на выставке в Петрограде, декабрь 1915

Супрематизм

Малевич своим «измом» возбуждает в среде авангарда, с одной стороны, волну подражателей, а с другой — соперничество изобретателей от искусства в создании наиболее универсальной художественной системы.

К. Малевич. Супрематизм, 1915

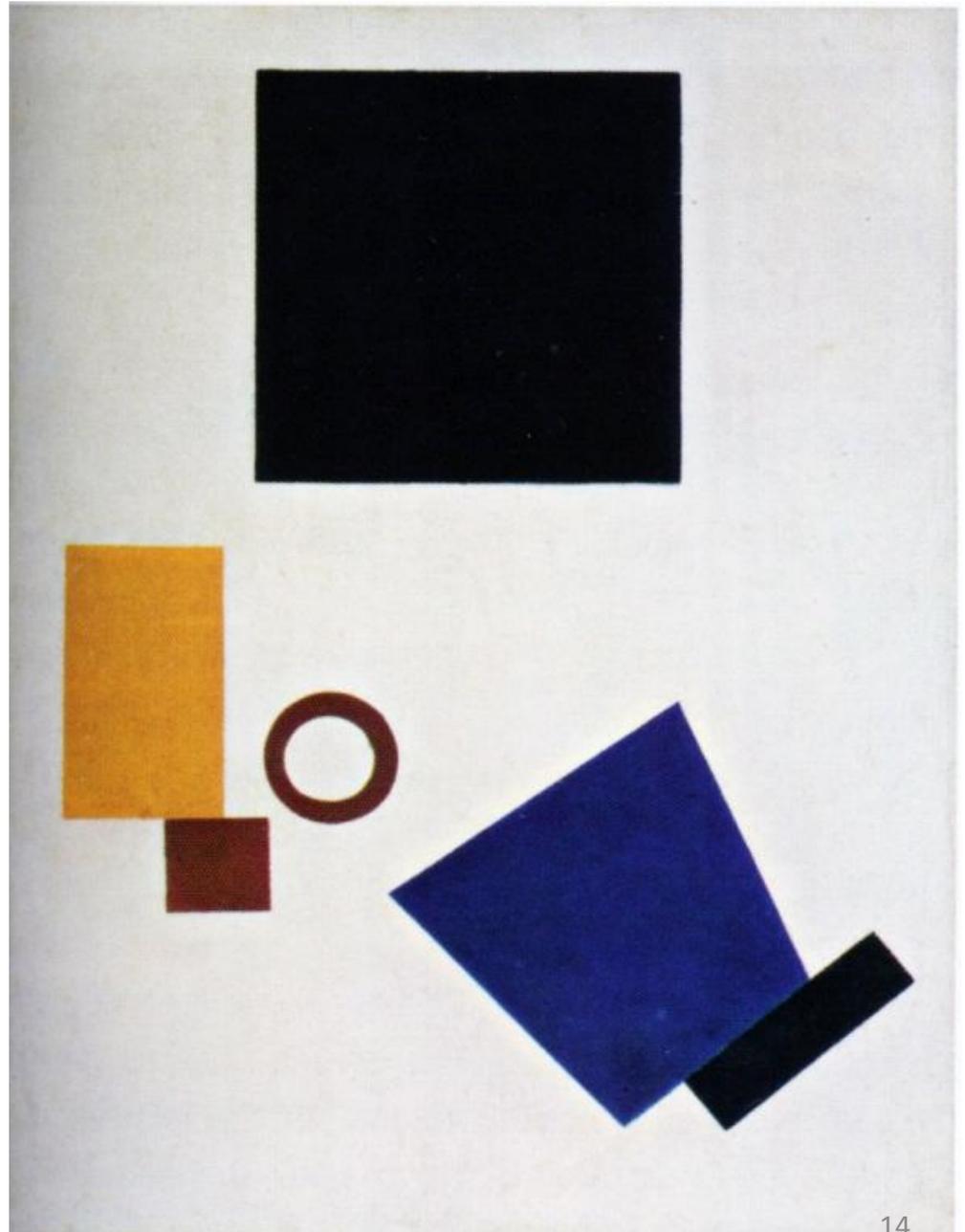

К. Малевич. Супрематизм, 1915

Супрематизм

Ценность супрематизма — в его пафосе освобождения творчества от изобразительности. Геометрические фигуры, написанные чистыми локальными цветами, располагаются в трансцендентном (вне реальной конкретной ситуации) пространстве, «белой бездне», образуя динамично-статичные гармоничные композиции.

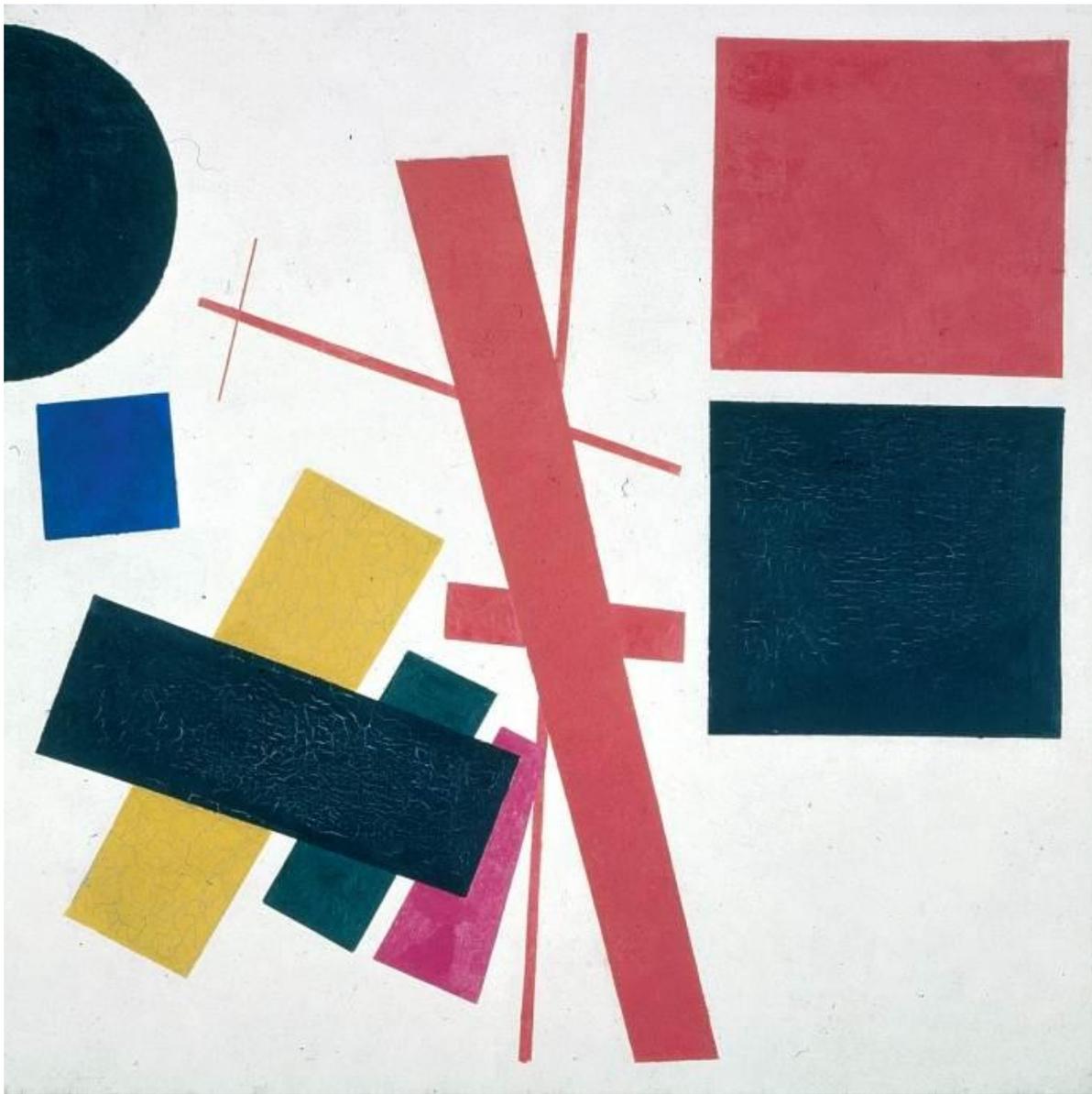
К. Малевич. Супрематизм, 1915

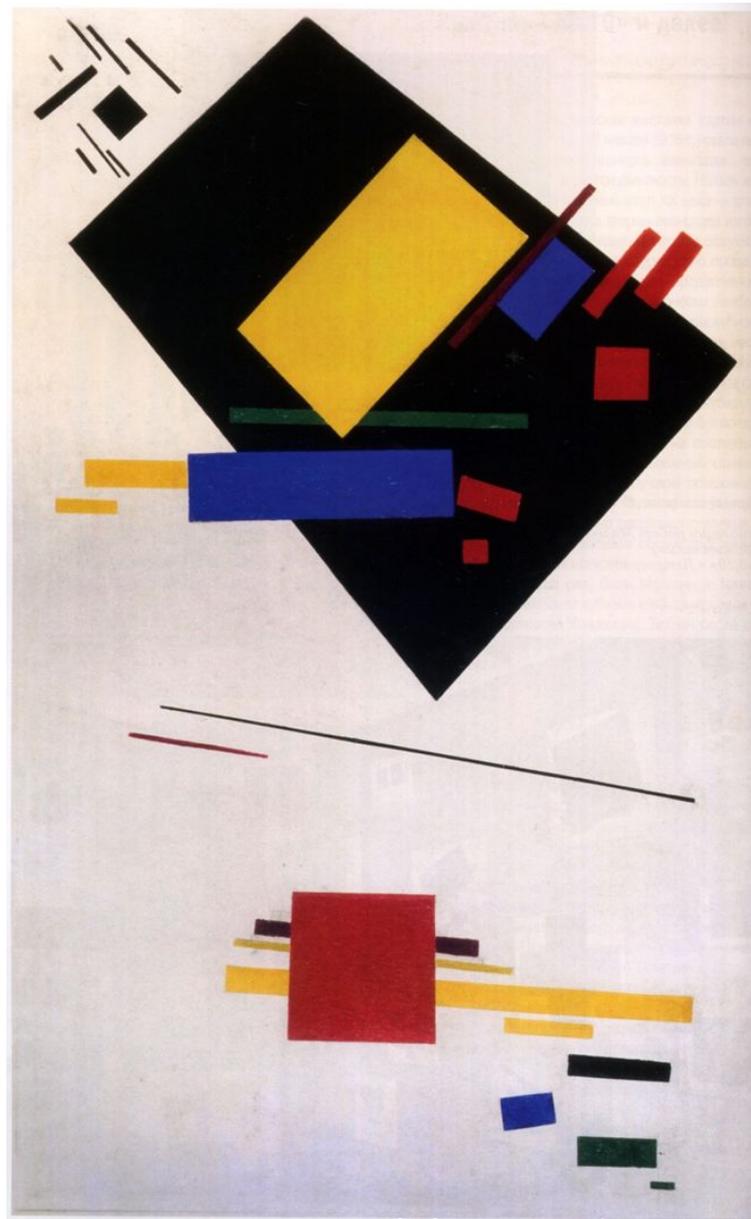
К Малевич. Супрематизм. Живописный реализм футболиста – красочные массы в 4-м измерении, 1915

Супрематизм

К. Малевич. Супрематизм, 1915

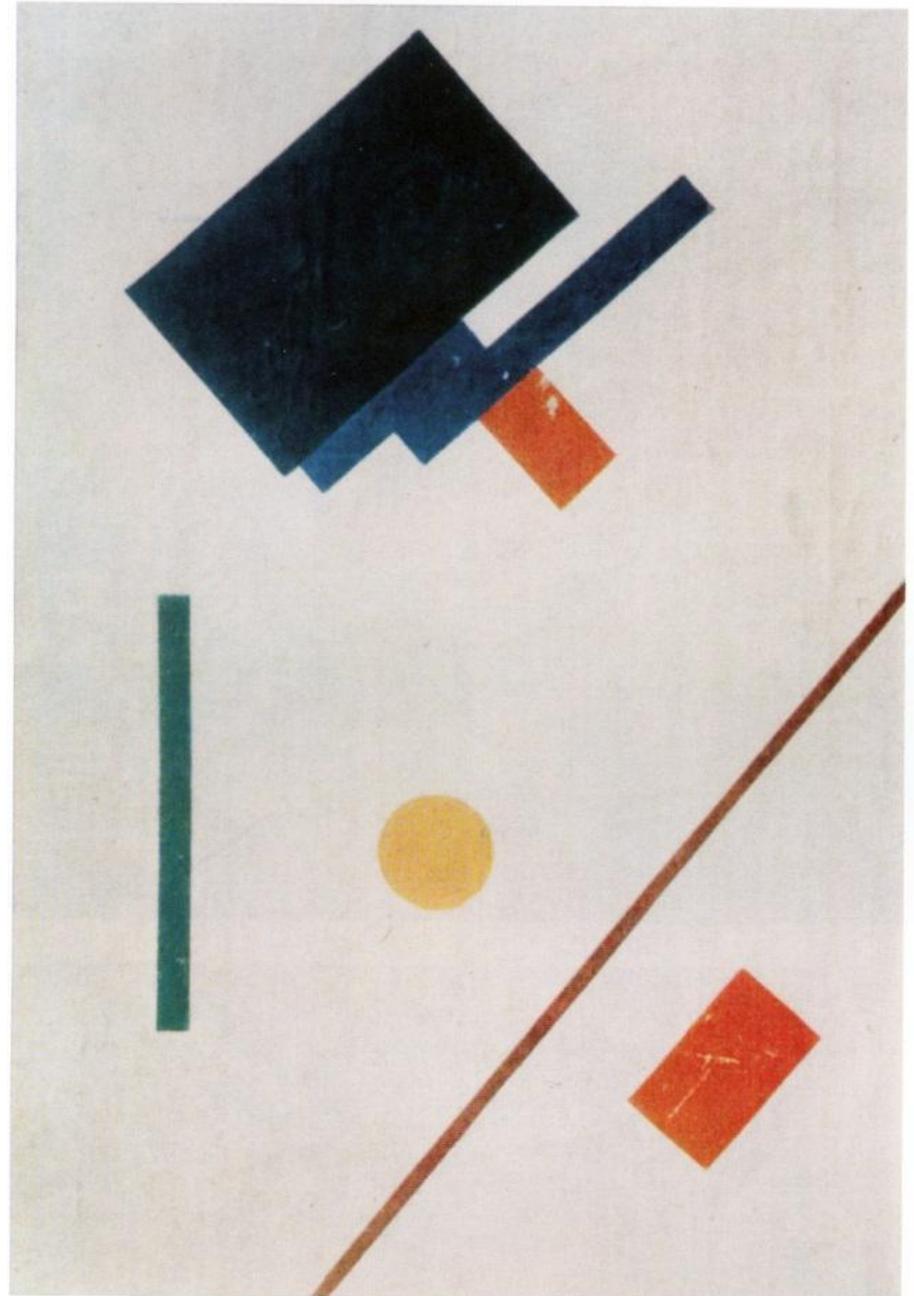
Супрематизм

Супрематизм

Контрасты в супрематических работах включают противопоставление статичных и повернутых фигур, черных и цветных плоскостей, вертикалей и горизонталей, размеров, степени удаленности от зрителя, прямоугольных и остроугольных конфигураций.

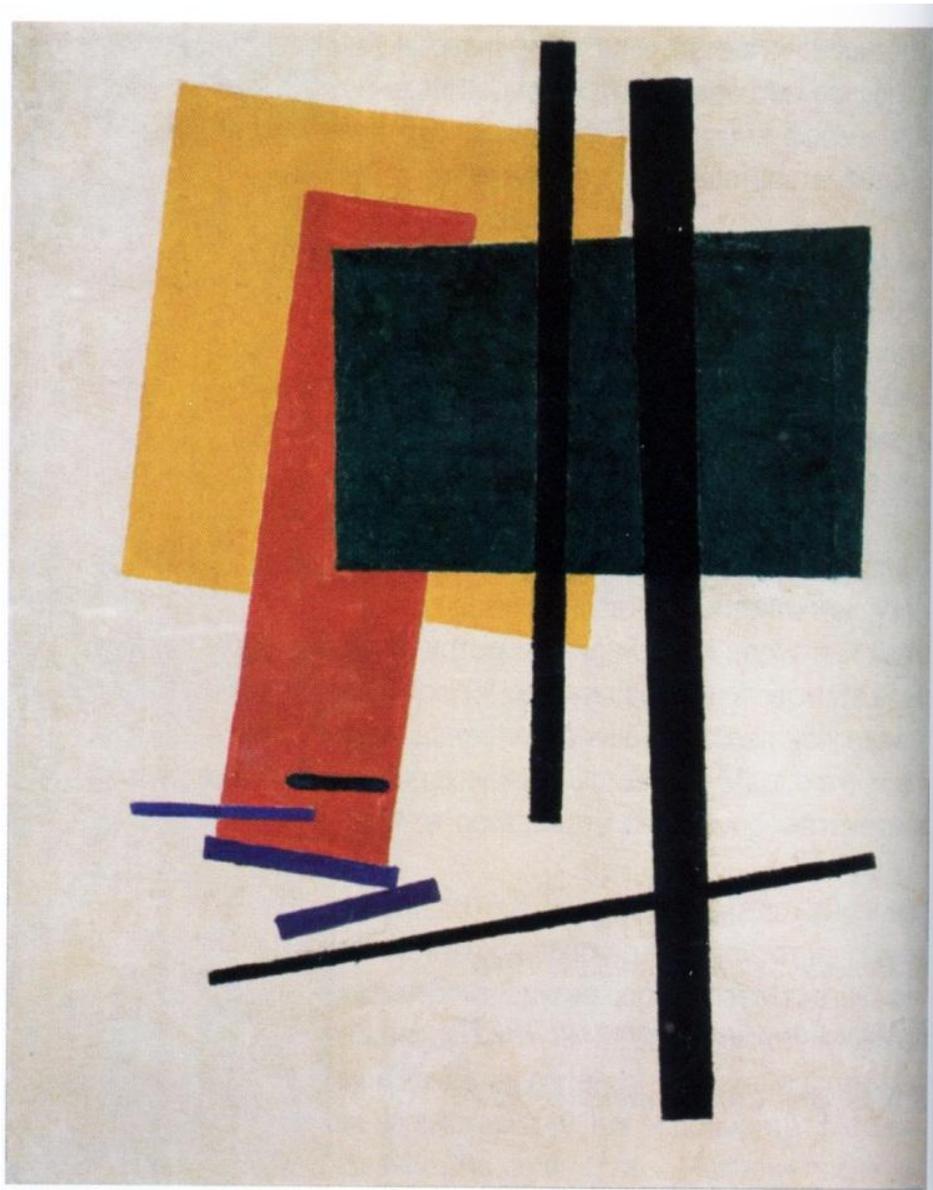
К. Малевич. Супрематизм, 1915-1919

Супрематизм

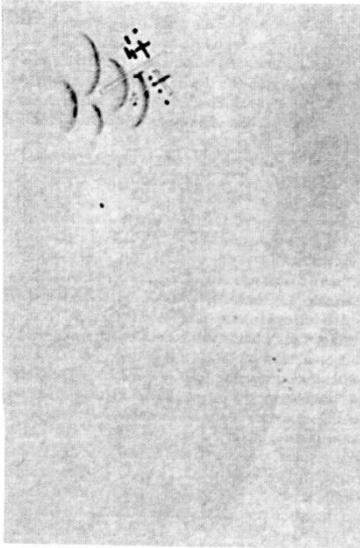
К. Малевич. Супрематизм 1916 г.

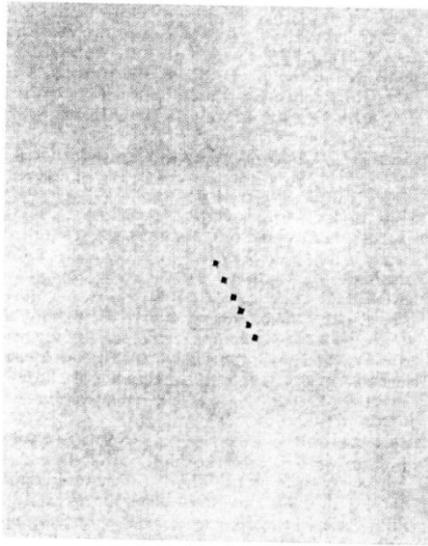
К. Малевич. Супрематизм, 1915-1919

Супрематизм

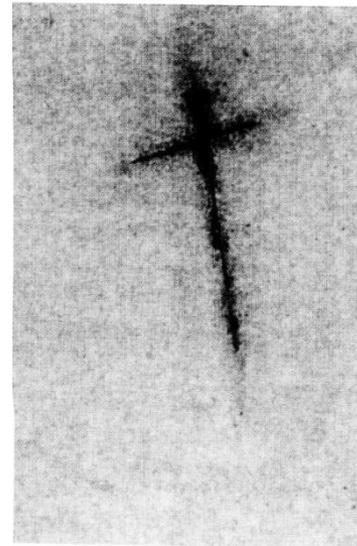
Малевич ведет поиски плоскостных композиций, в которых главную роль играло космическое пространство.

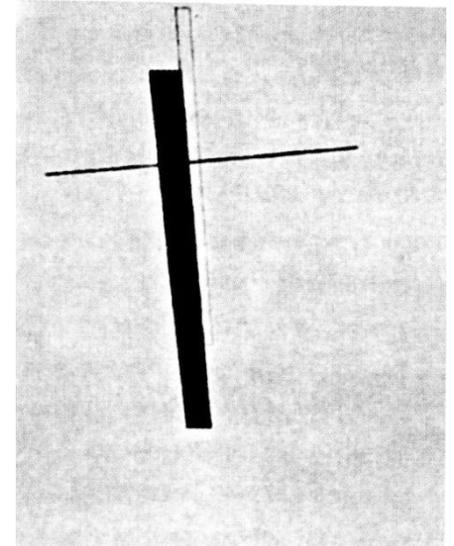
Супрематическая композиция (ощущение вселенной), 1916

Супрематическая композиция (ощущение мирового пространства), 1916

Супрематическая композиция (ощущение мистической волны из Вселенной), 1916

Супрематическая композиция (ощущение мистической волны: неприятие), 1916

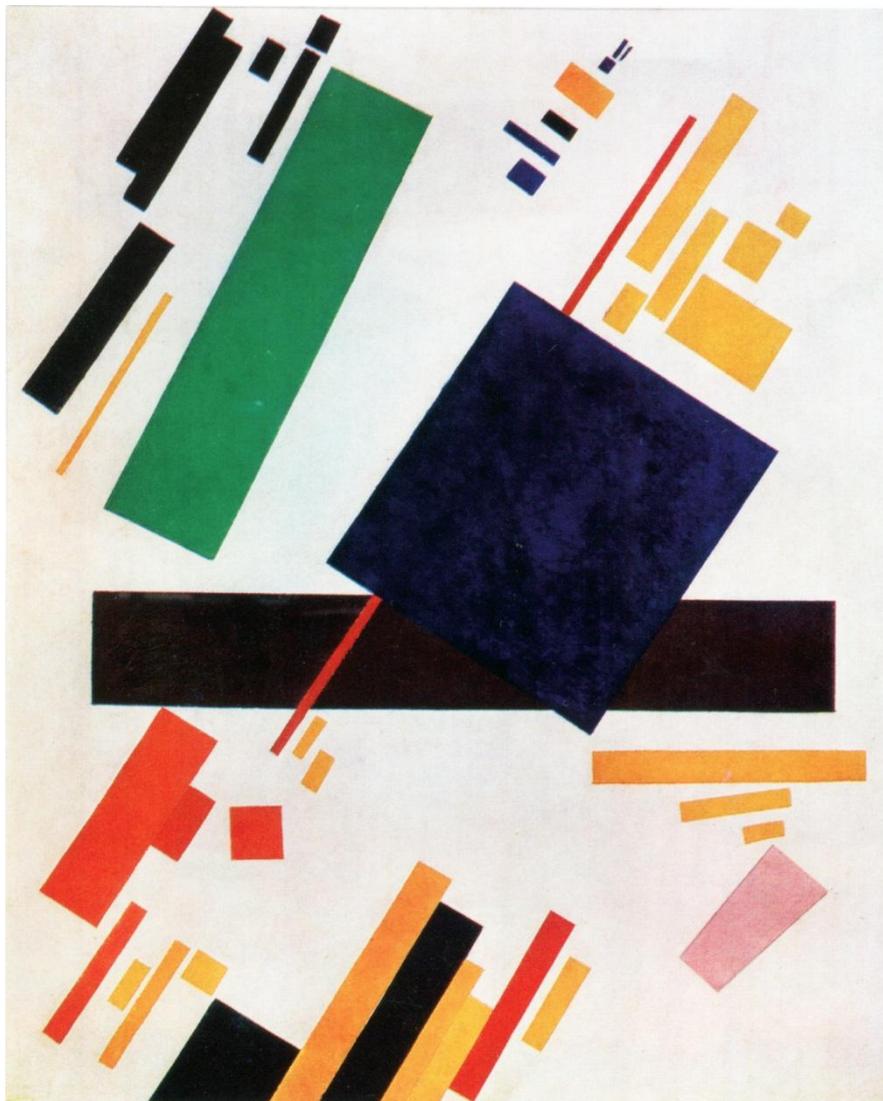
Супрематизм

К. Малевич. Супрематизм, 1915-1919

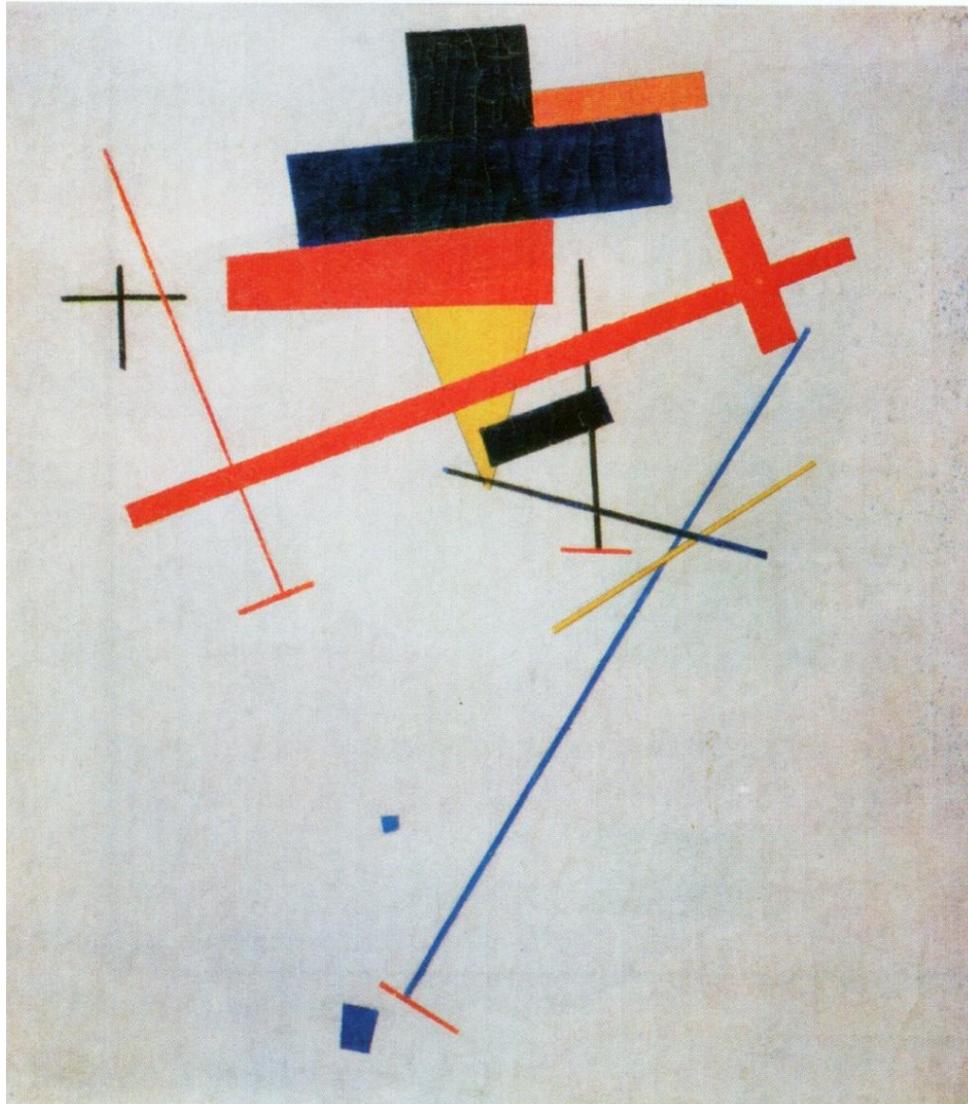

К Малевич. Супрематизм (желтое и черное), 1916

К. Малевич. Супрематизм, 1916

Супрематизм

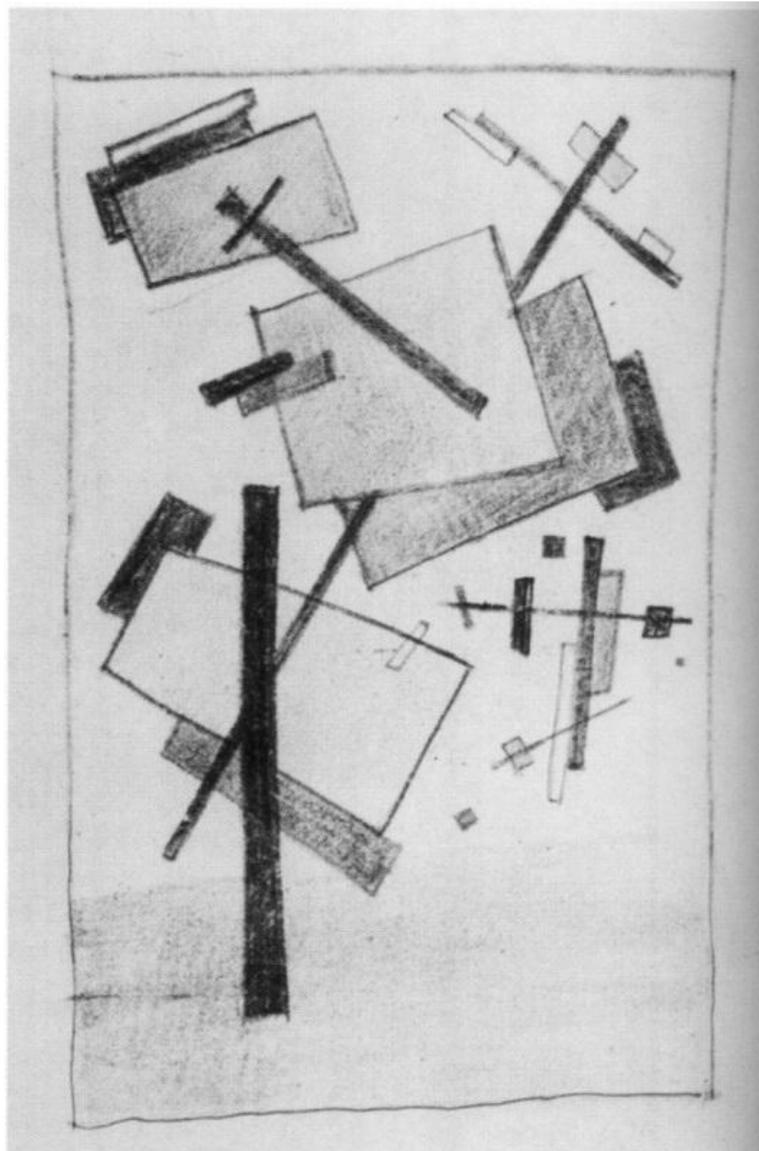
К. Малевич. Супрематизм, 1916

Супрематизм

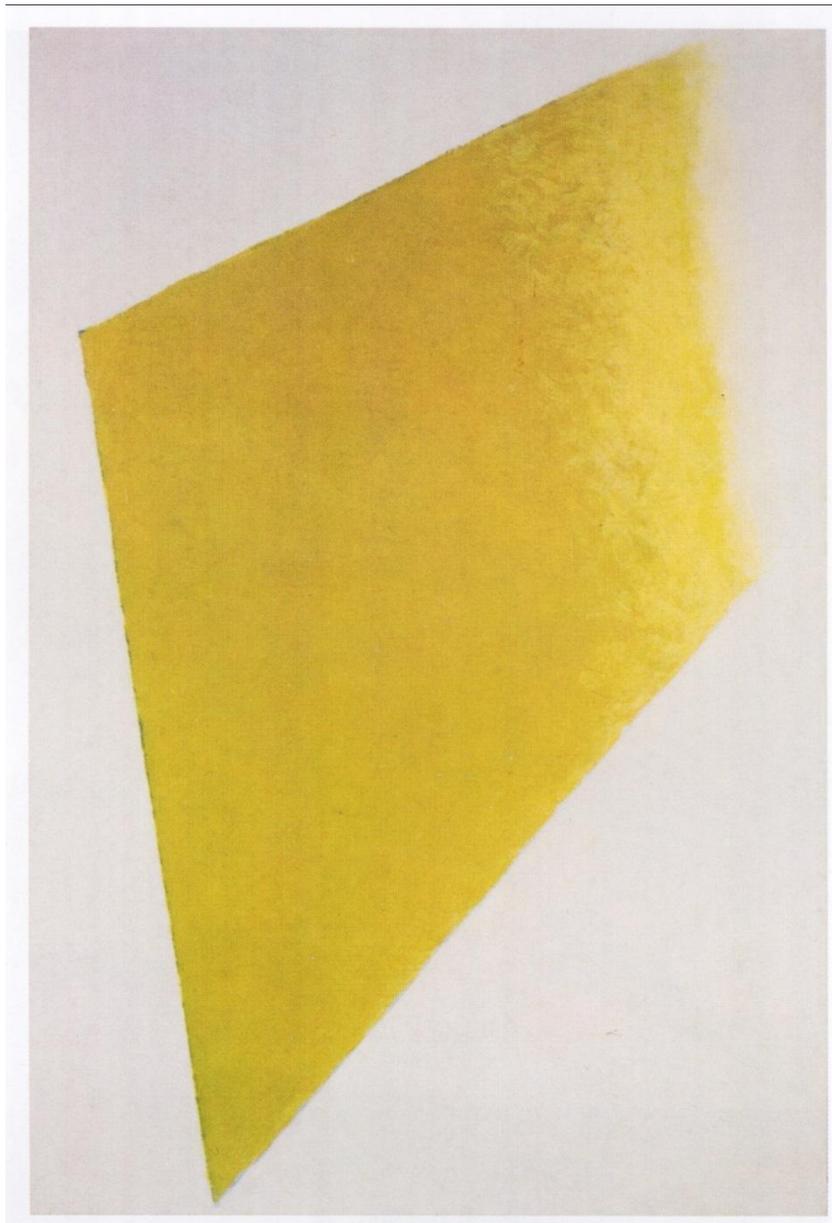

К. Малевич. Супрематизм, 1916

Супрематизм

К Малевич. Супрематизм,. Эскиз,1916

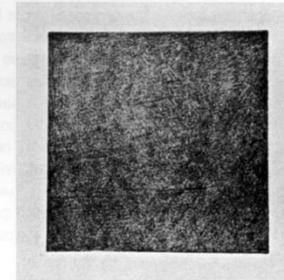
К Малевич. Супрематизм, 1917-1918

Супрематизм

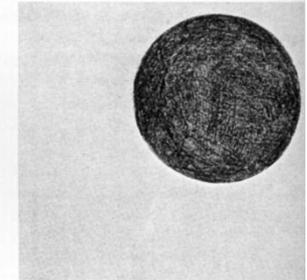
В 1920 г. Малевич выпускает брошюру «Супрематизм. 34 рисунка». Он тщательно отбирает картины для книги. Сама книга – это краткое изложение формообразующей концепции супрематизма, изложение идей космического супрематизма.

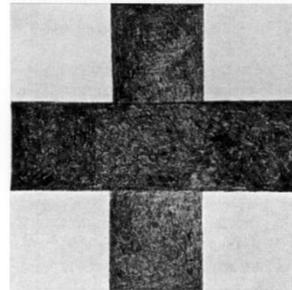
К. Малевич. «Мир как беспредметность». Обложка и иллюстрации – глава «Супрематизм» (вторая часть). На немецком языке, Мюнхен, 1927

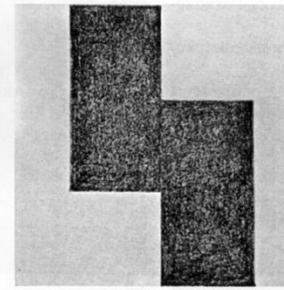
Основной супрематический элемент. Квадрат. 1913 (?)

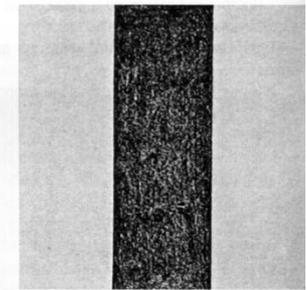
Основной супрематический элемент. Первый за квадратом, из которого возникают супрематические формы. 1913 (?)

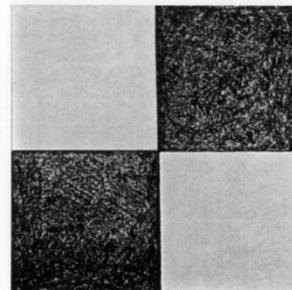
Третий основной супрематический элемент. 1913 (?)

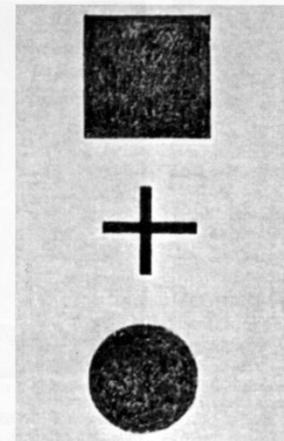
Движение супрематического квадрата. Новый двухплоскостной супрематический элемент, пассивно образованный. 1913 (?)

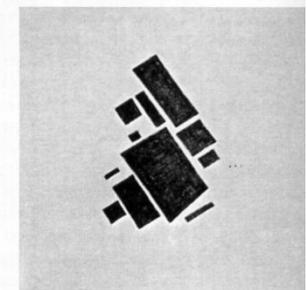
Удлиненный супрематический квадрат. 1913 (?)

Супрематическая композиция из квадратов. 1913 (?)

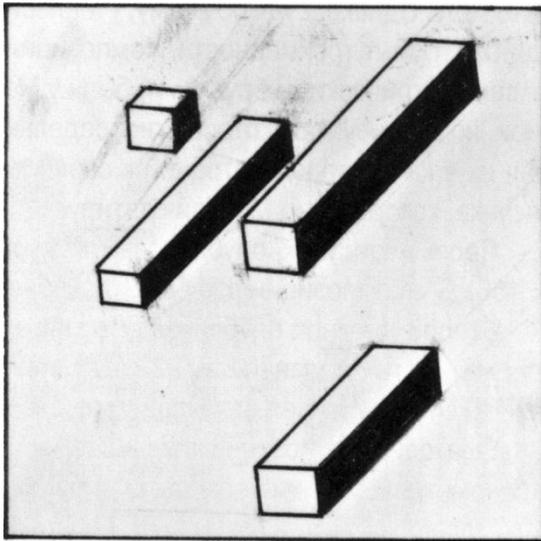
Контрастирующие супрематические элементы. 1913 (?)

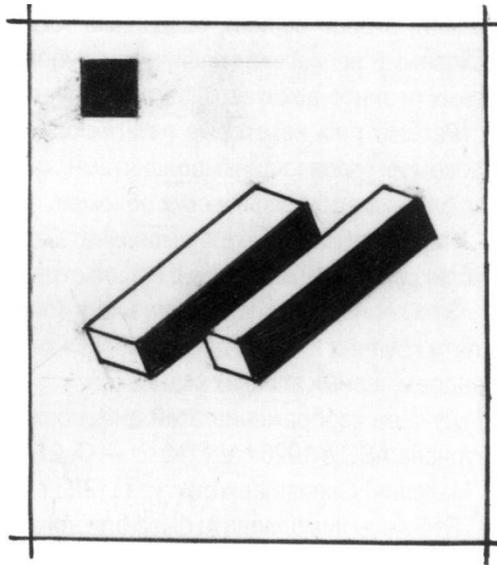
Объединение супрематических элементов. 1913 (?)

Супрематизм

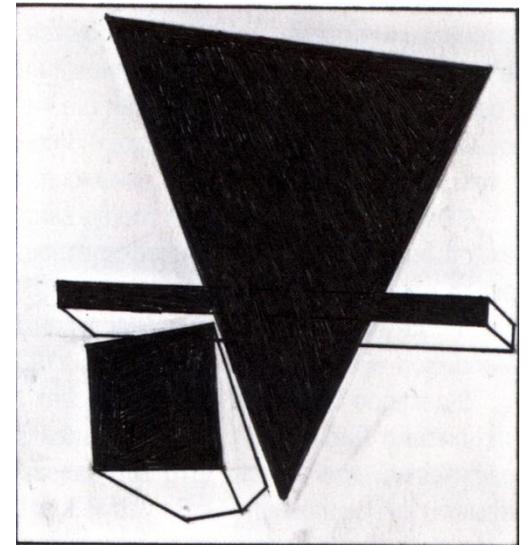
К.Малевич, завершив развитие плоскостного супрематизма (черный, цветной, белый), увидел дальнейшее развитие супрематизма как объемного, архитектурного. К 1923-1927 годам он выводит свою творческую концепцию в объем.

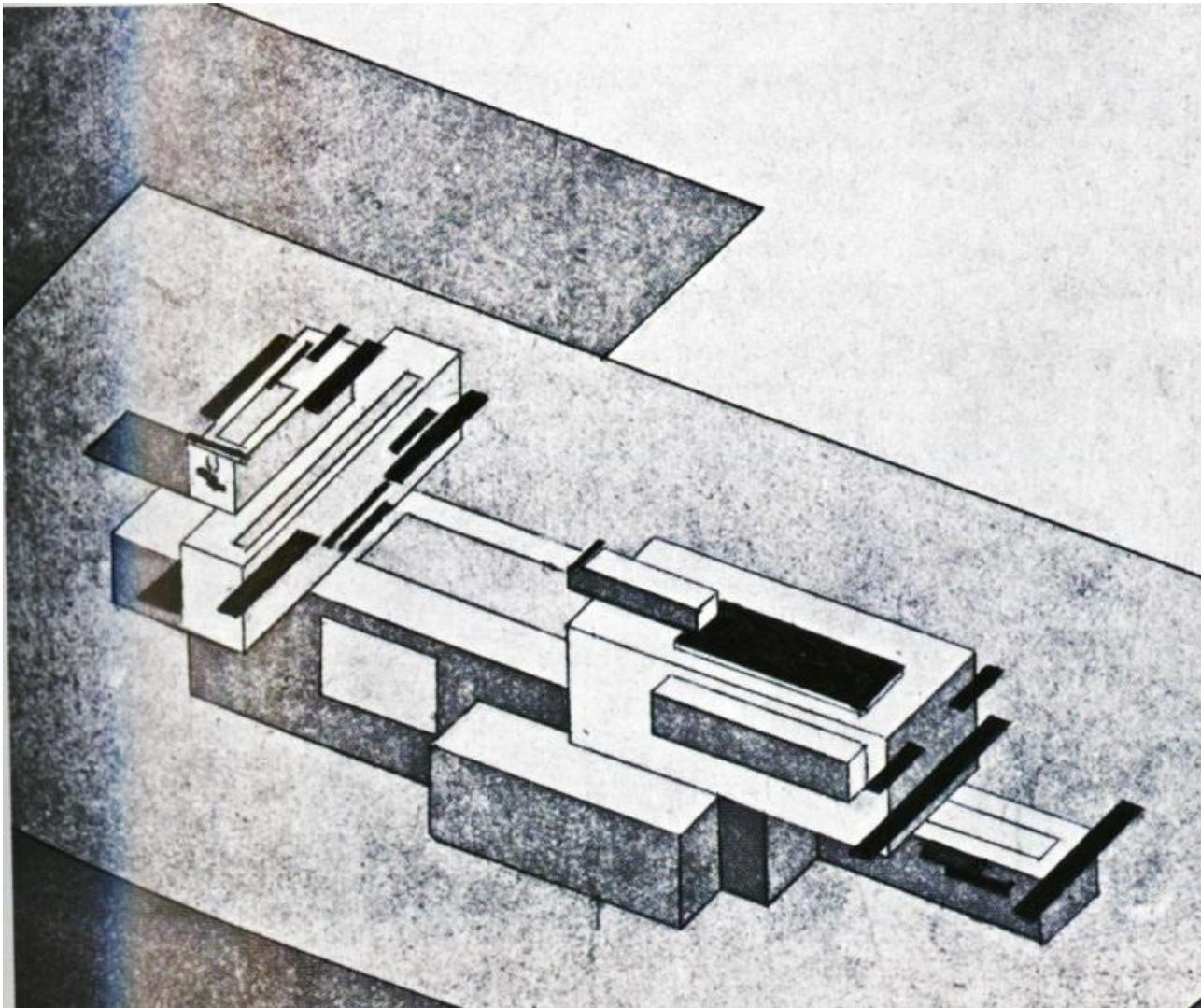
К Малевич. Схематический рисунок супрематической живописи, 1915

К Малевич. Супрематические элементы в пространстве, 1915

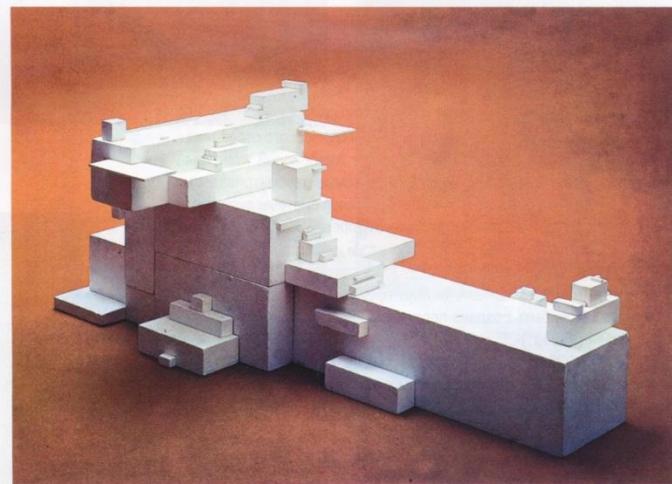
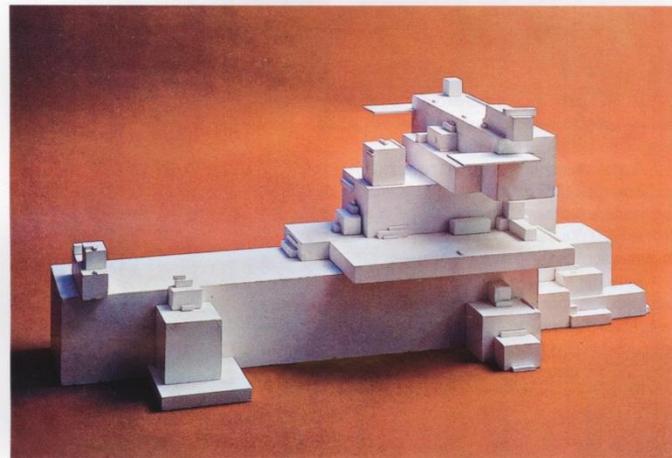
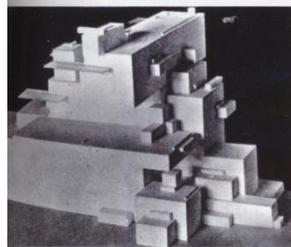
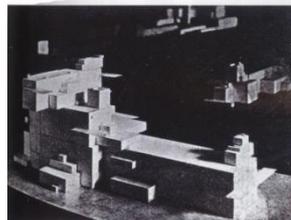
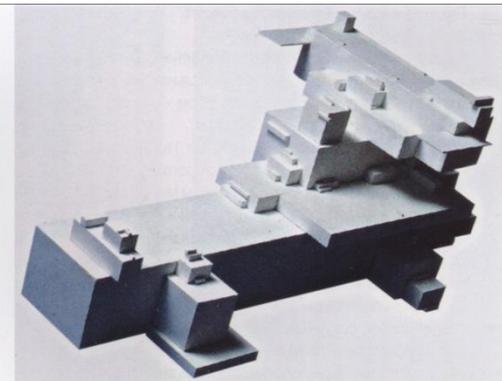
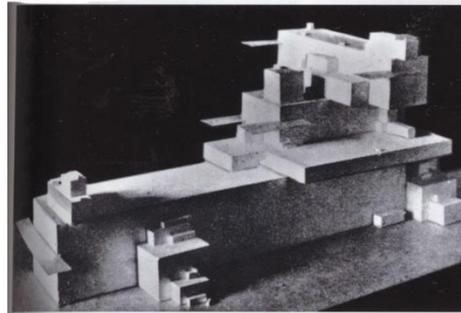
К Малевич. Супрематическая композиция, 1915

К. Малевич. Архитектоническая композиция, до1926

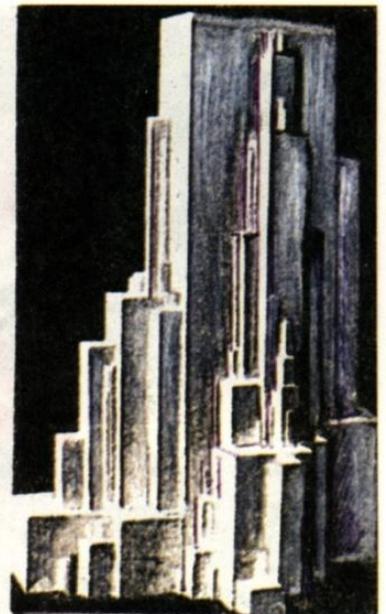
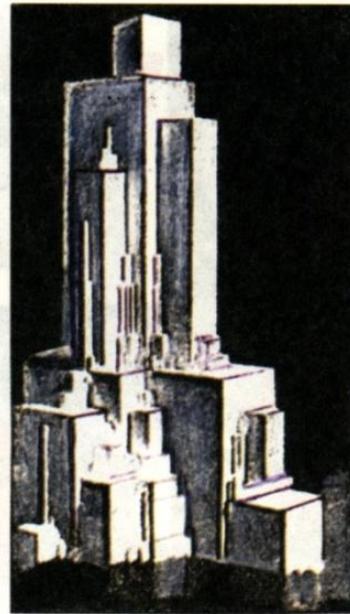
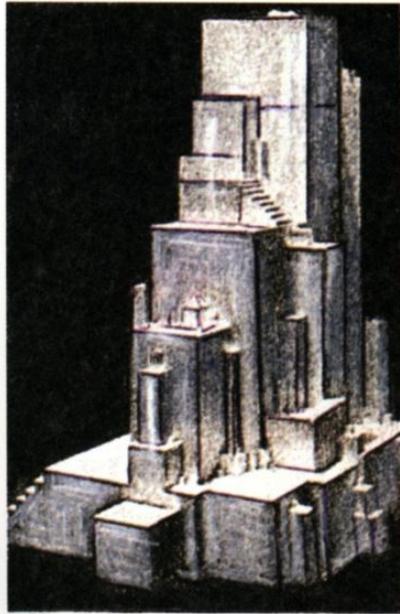
Супрематизм

Стадия объемных композиций в
реальном пространстве —
архитектон.

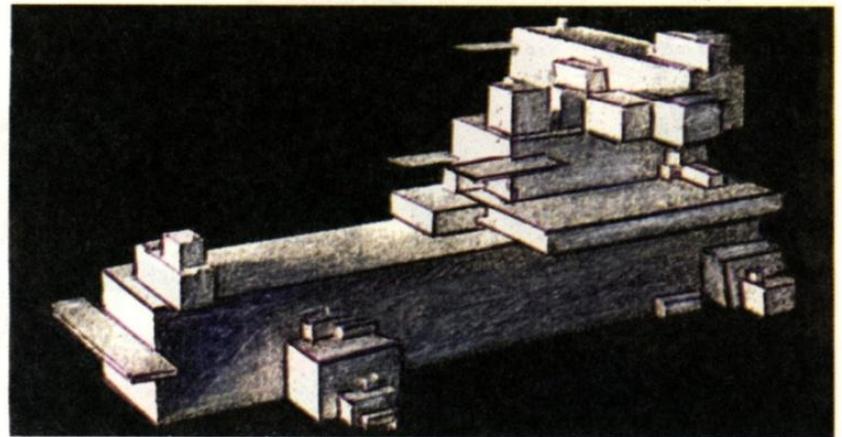

К. Малевич. Архитектон «Альфа»,
1923-24

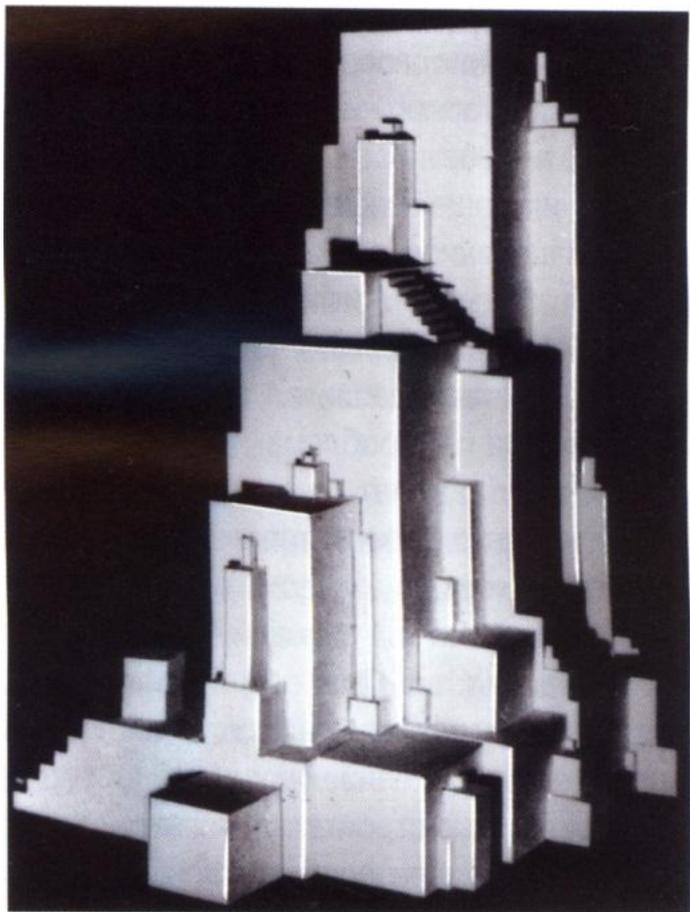
Супрематизм

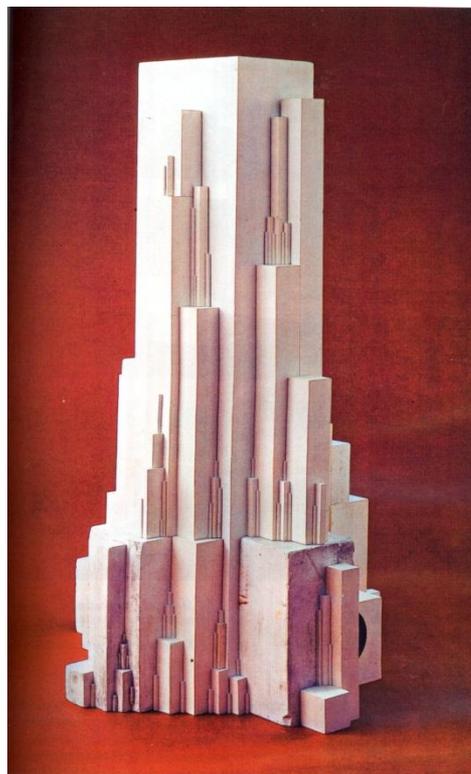
К. Малевич. Вертикальные и горизонтальные архитектоны. Вторая половина 20-х гг.

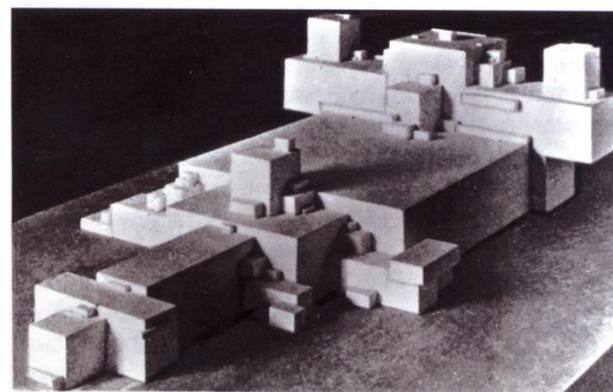
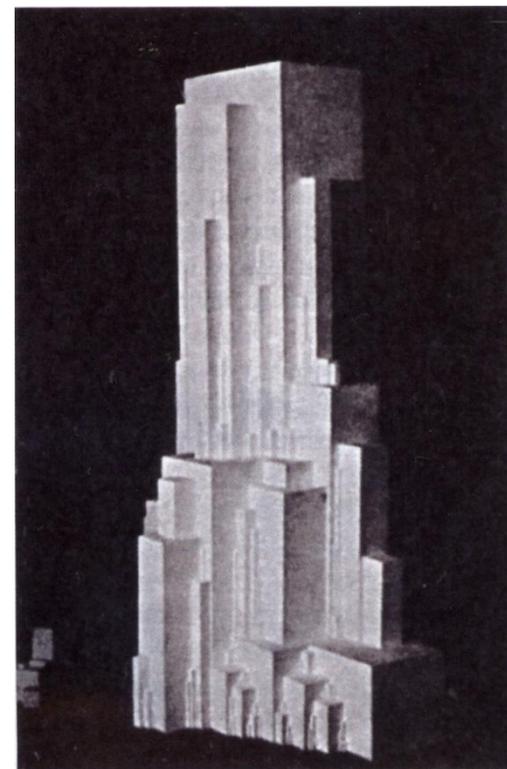
Супрематизм

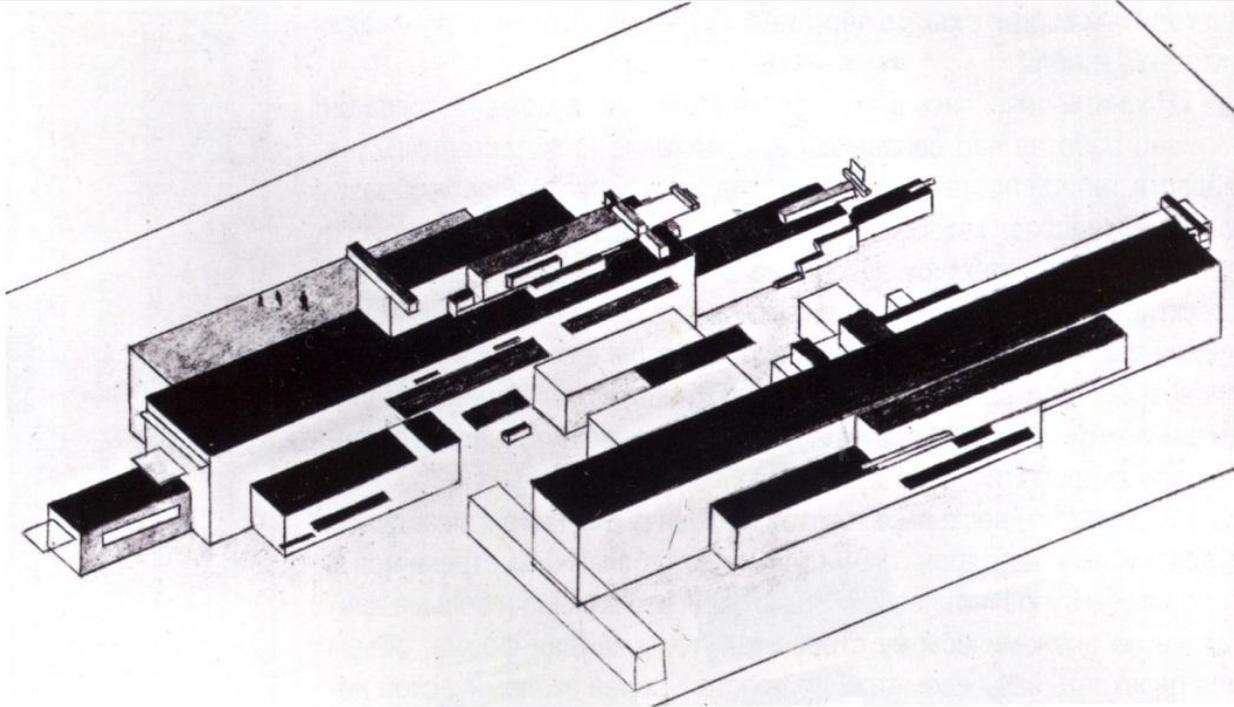
К. Малевич. Архитектон
«Зета», 1925-1926

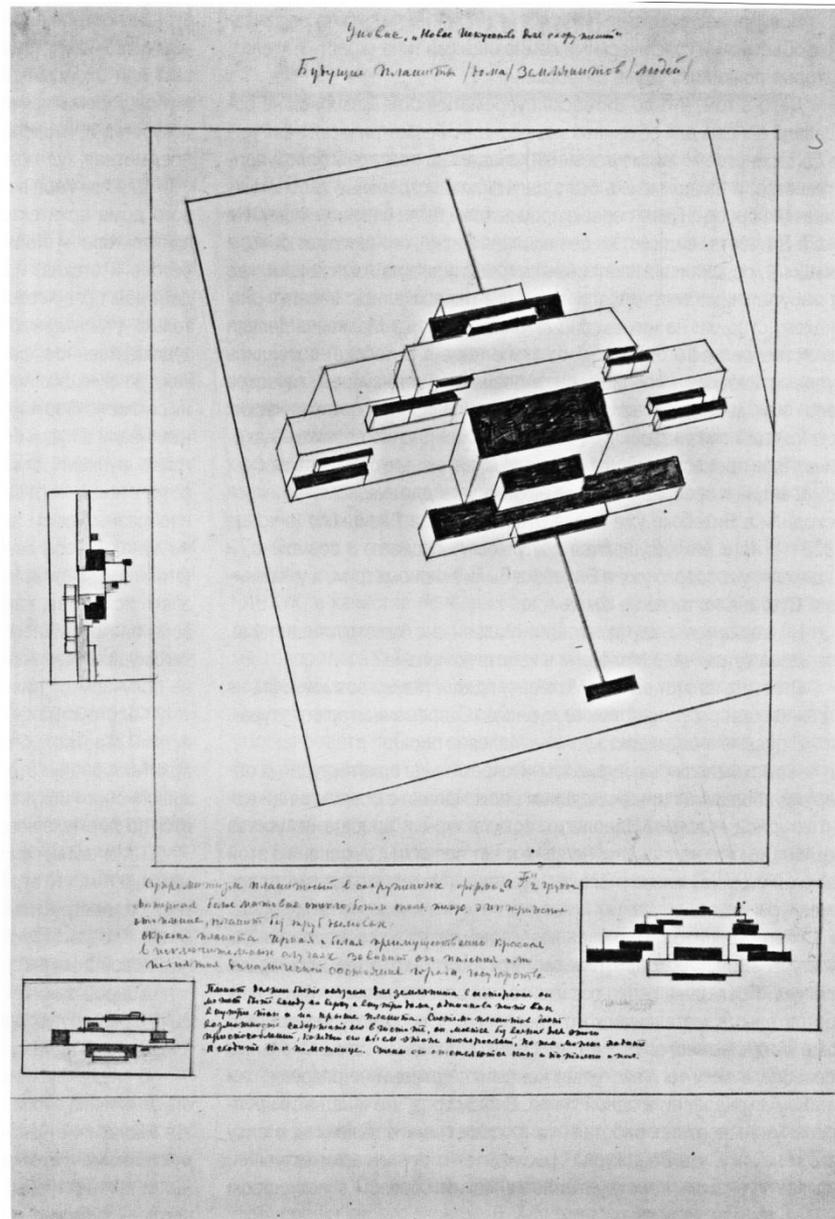
К. Малевич. Архитектон «Гота», 1924-1925

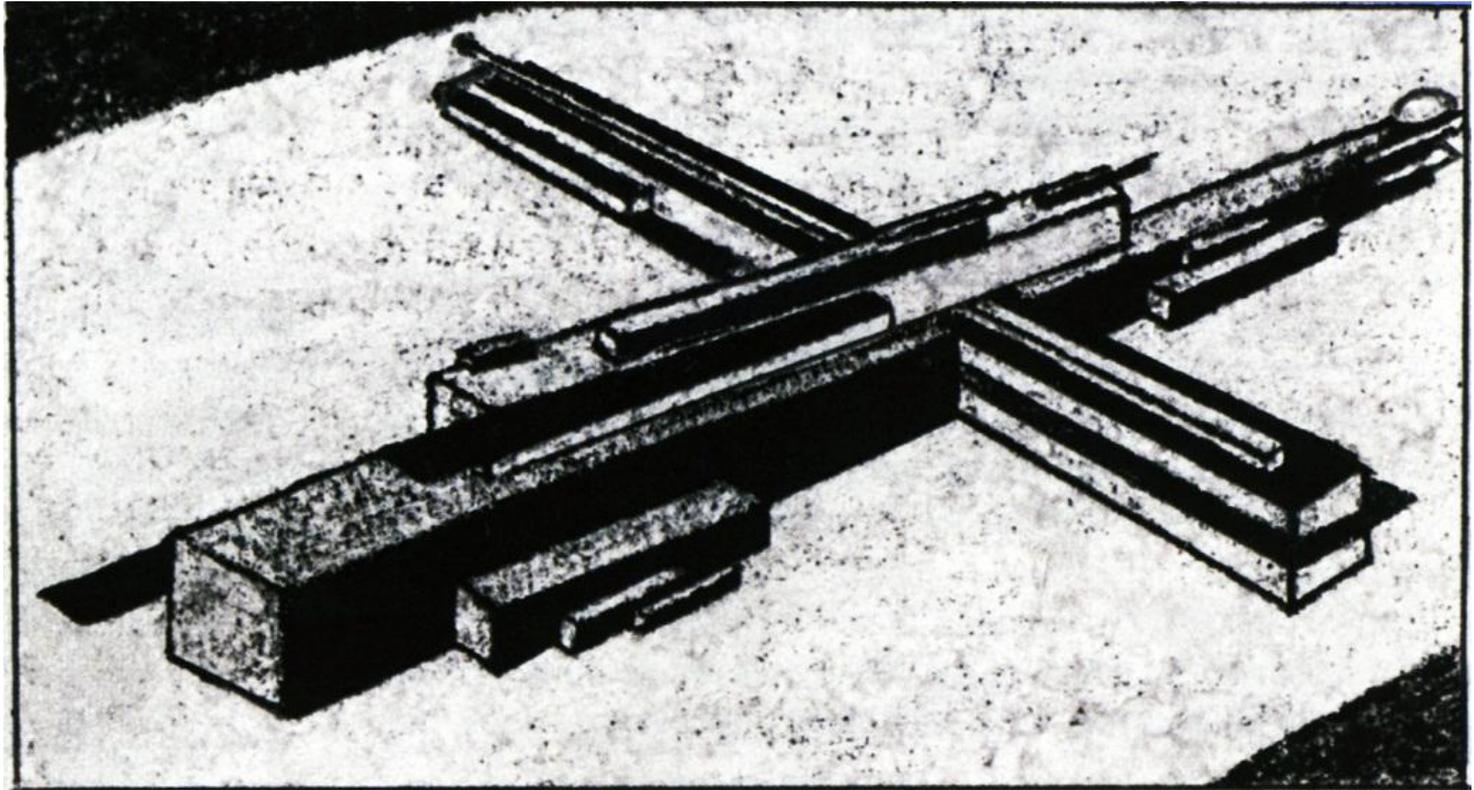
К. Малевич. Архитектон «Бета»,
1924-1925

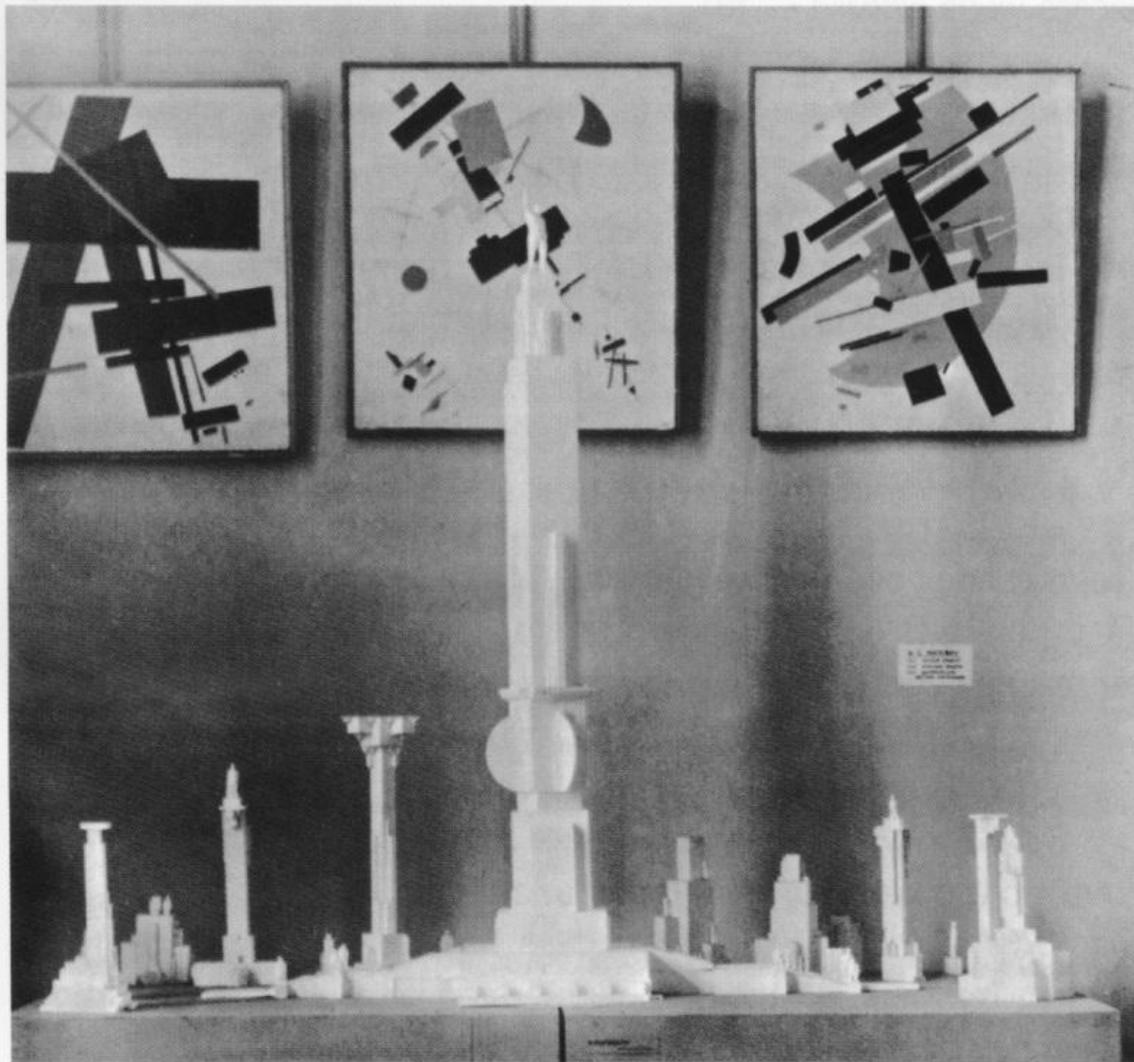
К. Малевич. Планит – сегодняшние сооружения. Аксонометрия, 1924

К. Малевич. Будущие планеты (дома) землянитов (людей), 1924

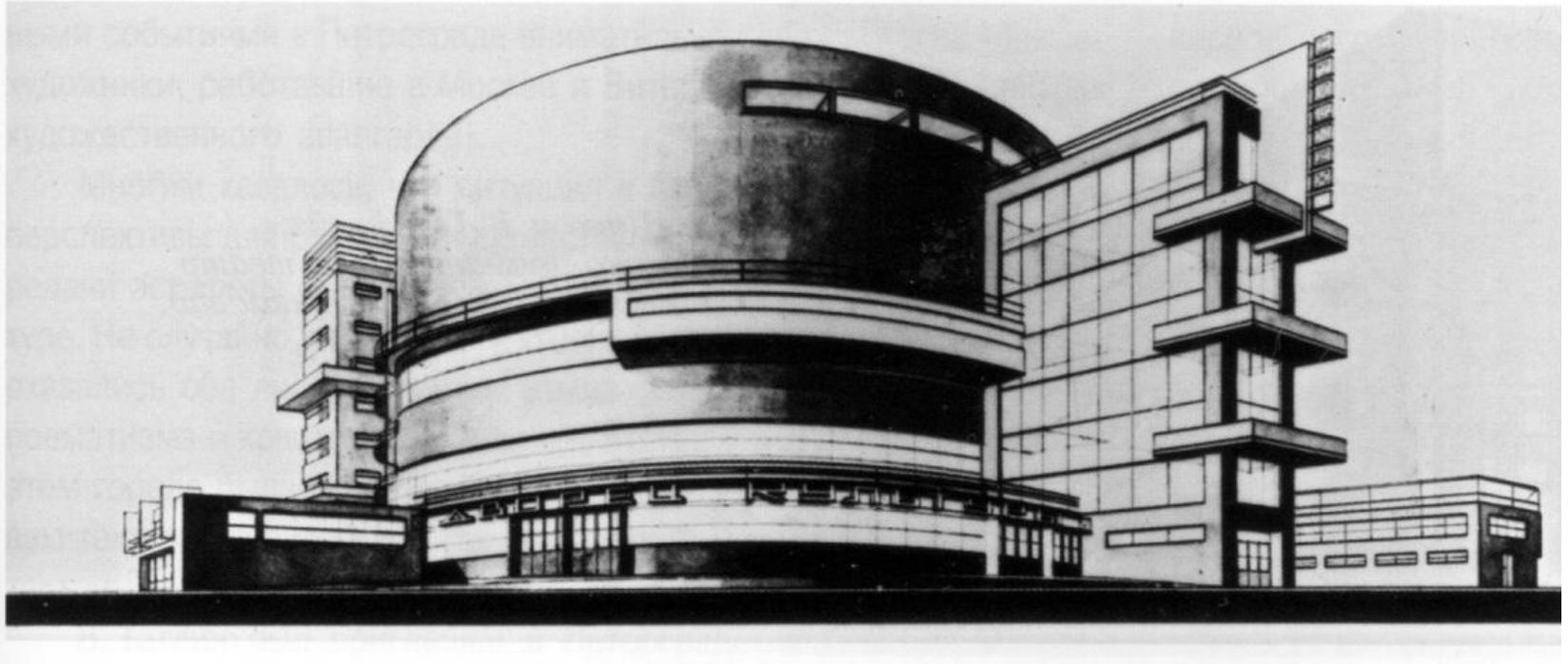

К Малевич. Планит. Перспектива. 1924-1925

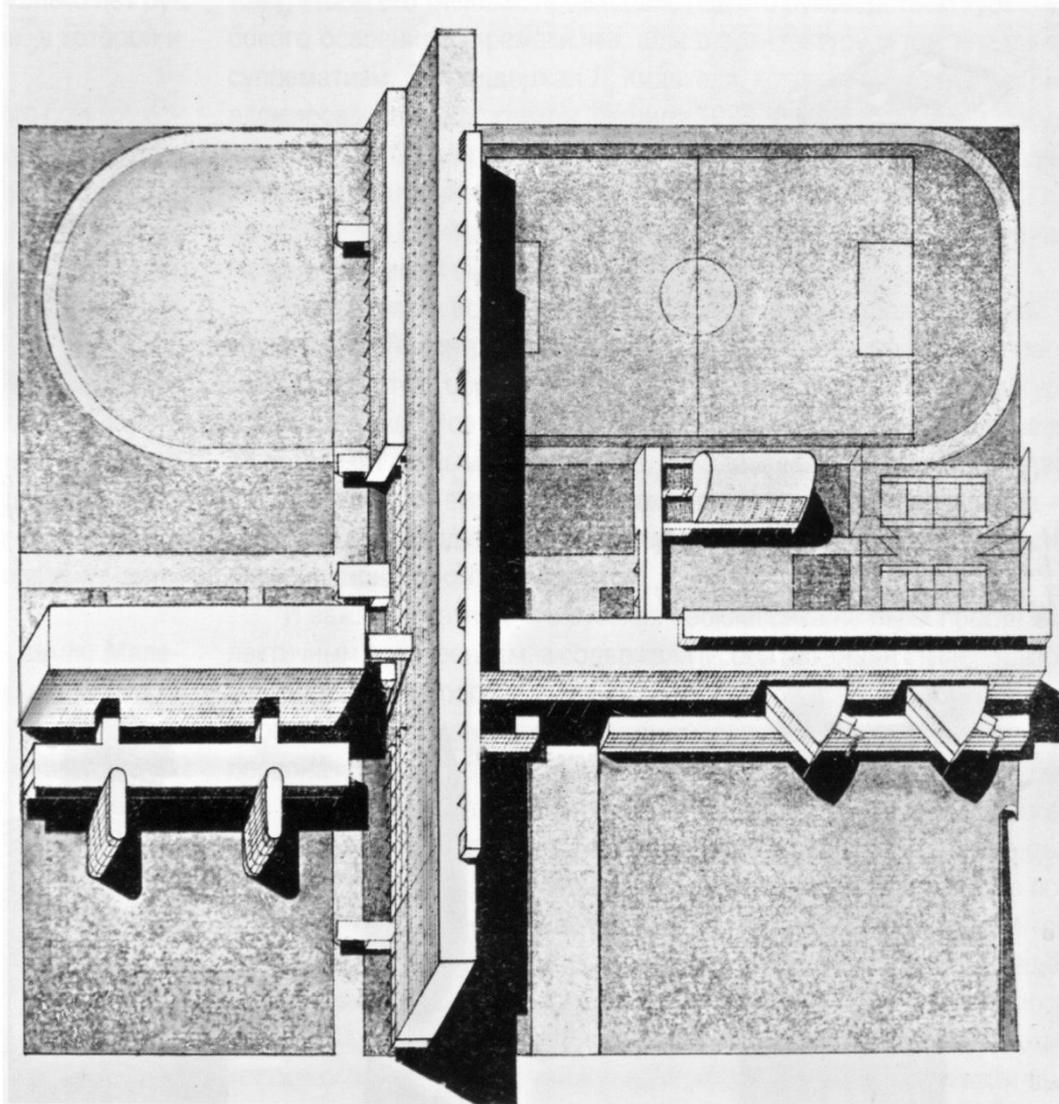

*К. Малевич. Супрематические
орнаменты — монументы.
Выставка «Художники РСФСР
за 15 лет». 1932*

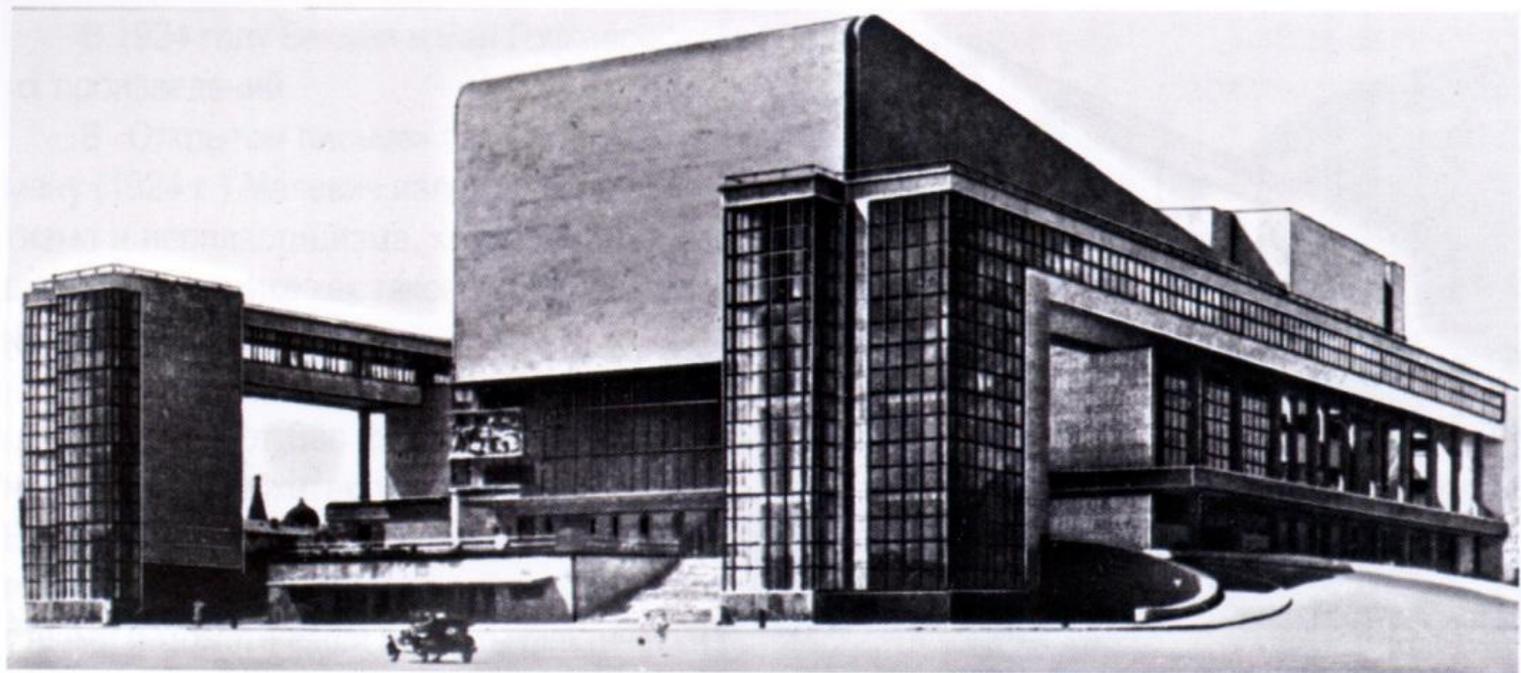
Супрематические формально-эстетические опыты Малевича в области сочетания геометрических фигур и пространств оказали значительное влияние на формирование художественно-стилевых приемов и форм современной архитектуры.

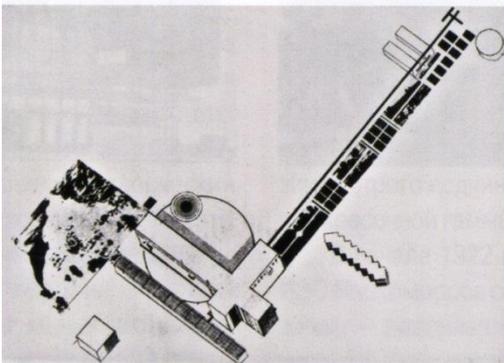
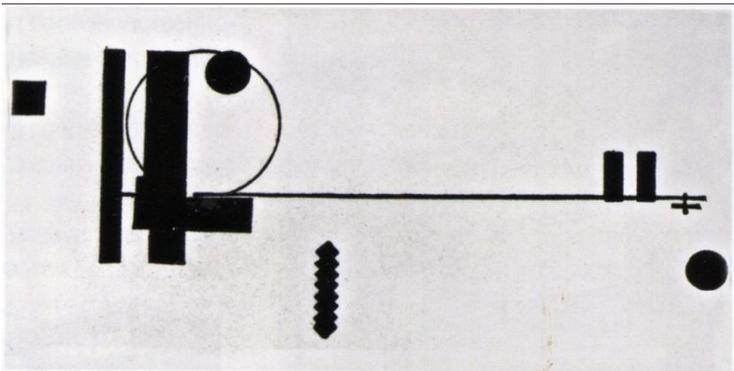
И. Голосов и Б. Мительман. Проект Дворца культуры в Сталинграде, 1928

М. Барц и В. Владимиров. Проект дома-коммуны, 1929

В. Щуко и В. Гельфрейх. Оперно-драматический театр в Ростове-на-Дону, 1930-1936

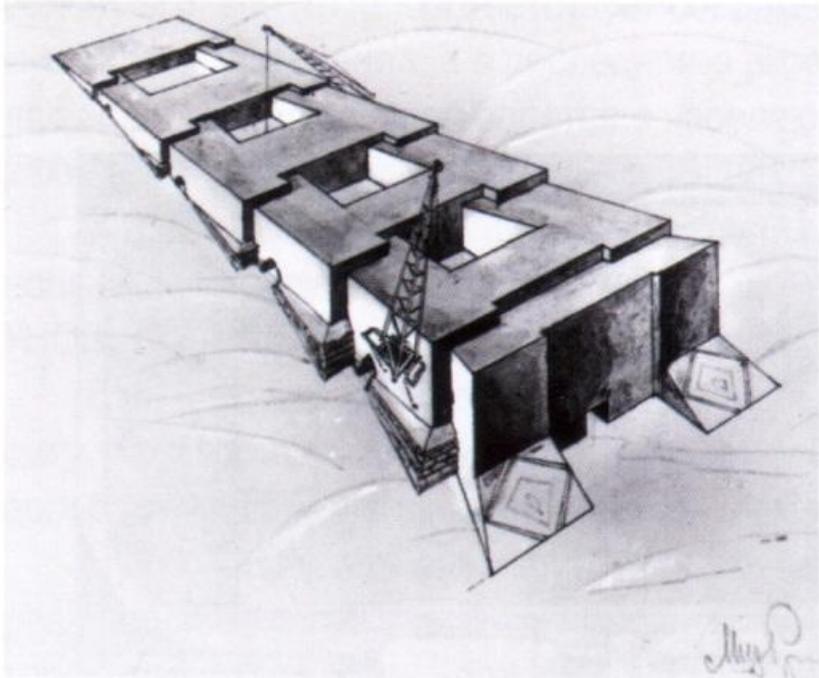

И. Леонидов. Кинофабрика в Москве.
Конкурсный проект, 1927

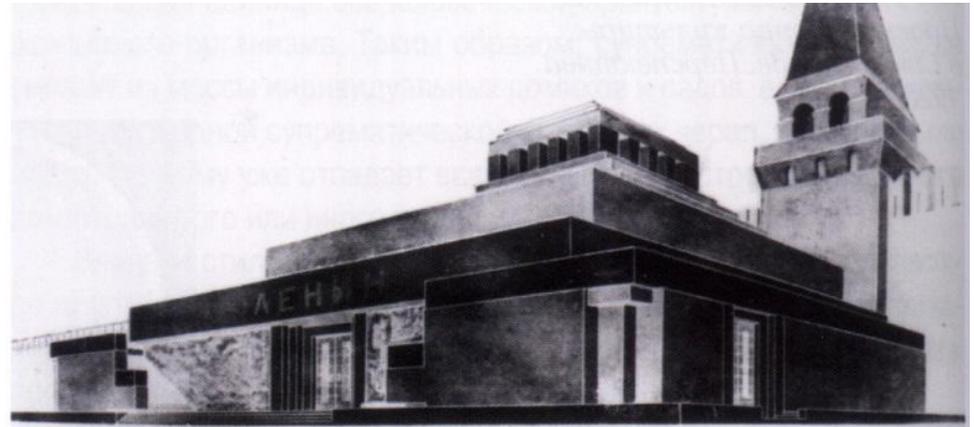
К. Мельников. Клуб им. Русакова в
Москве, 1927-1929

В архитектуре советского авангарда среди профессиональных архитекторов (не считая Татлина и Малевича) были два бесспорных гения К. Мельников и И. Леонидов. Они очень высоко ценили Малевича и признавали влияние супрематизма на свое творчество.

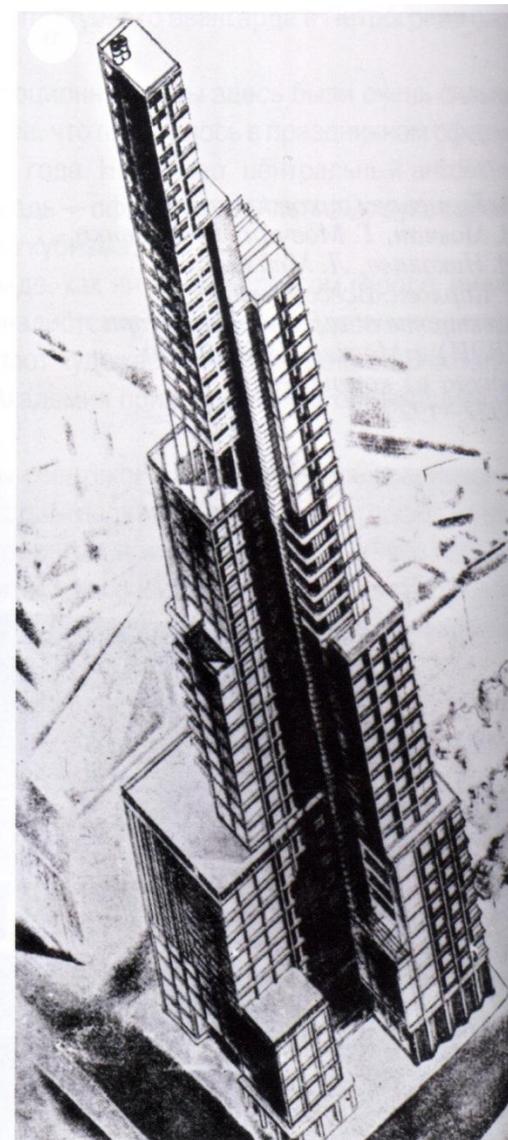
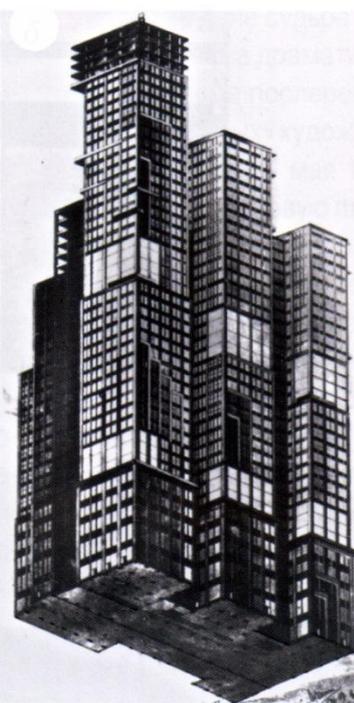
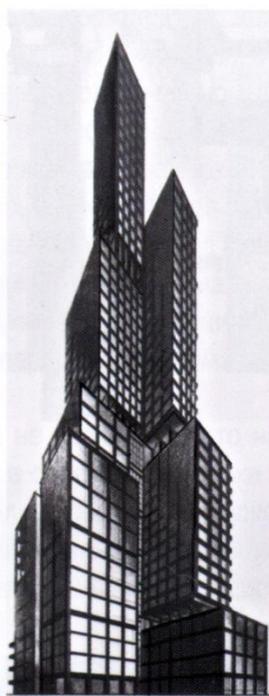
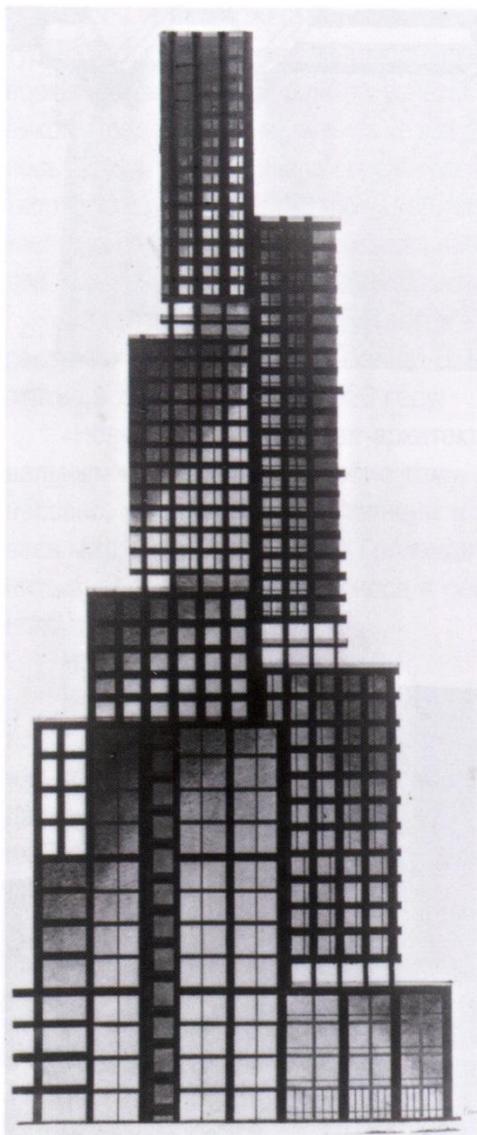

М. Коржев. Склад. Курсовой проект
(ВХУТЕМАС, мастерская Н. Ладовского),
1922

А. Щусев. Мавзолей В.И. Ленина, 1930

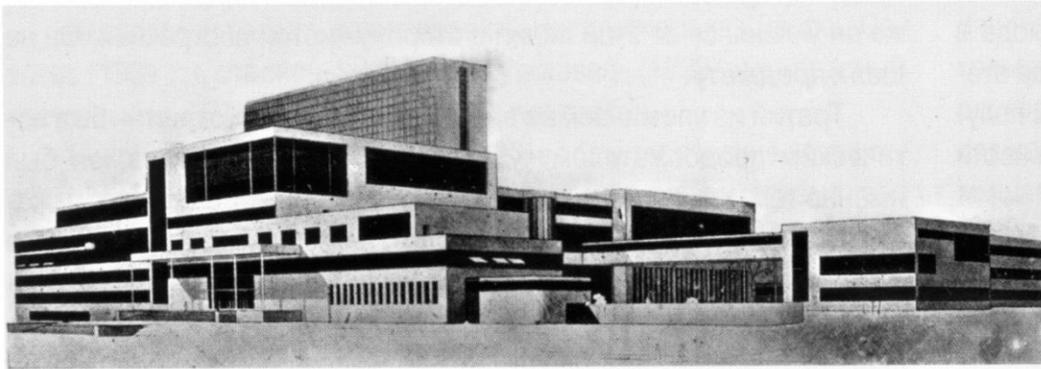
ВХУТЕМАС (мастерская
Н. Ладовского).
Серия курсовых проектов на
тему «Небоскреб в Москве»,
1924-1925

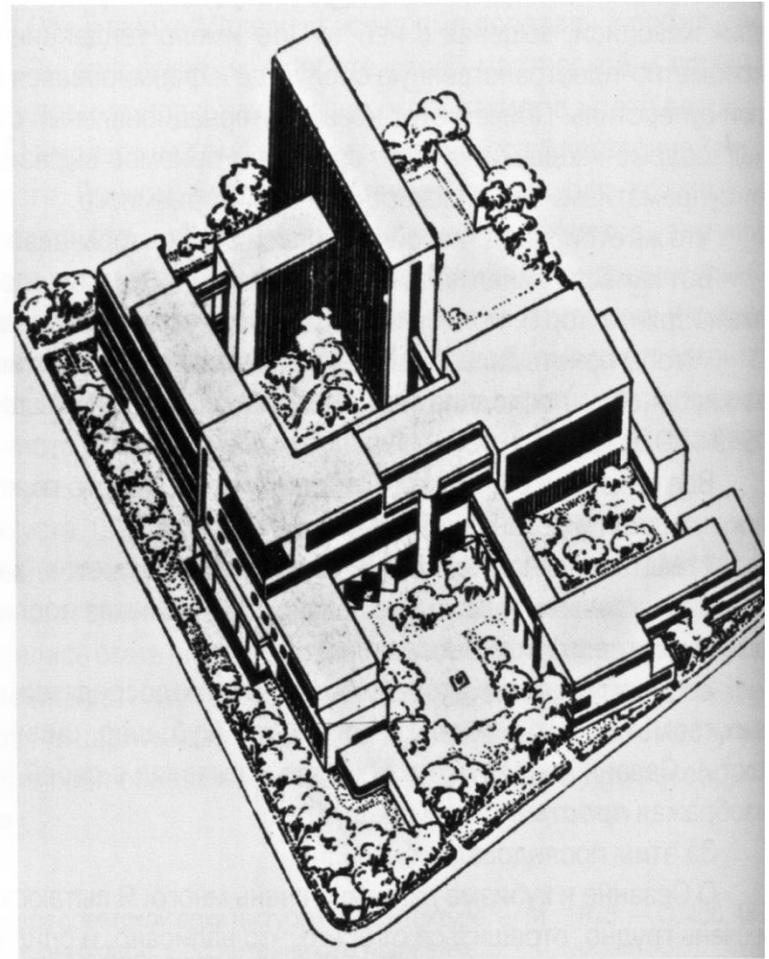
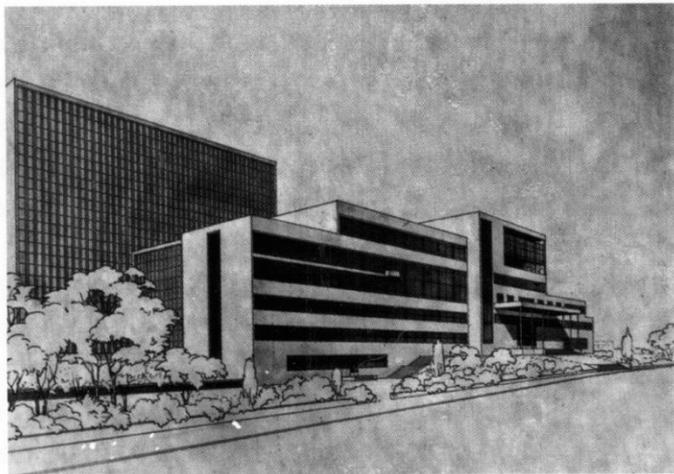
С. Серафимов, М. Фельгер и С.
Кравец. Госпром в Харькове. 1925
-1928

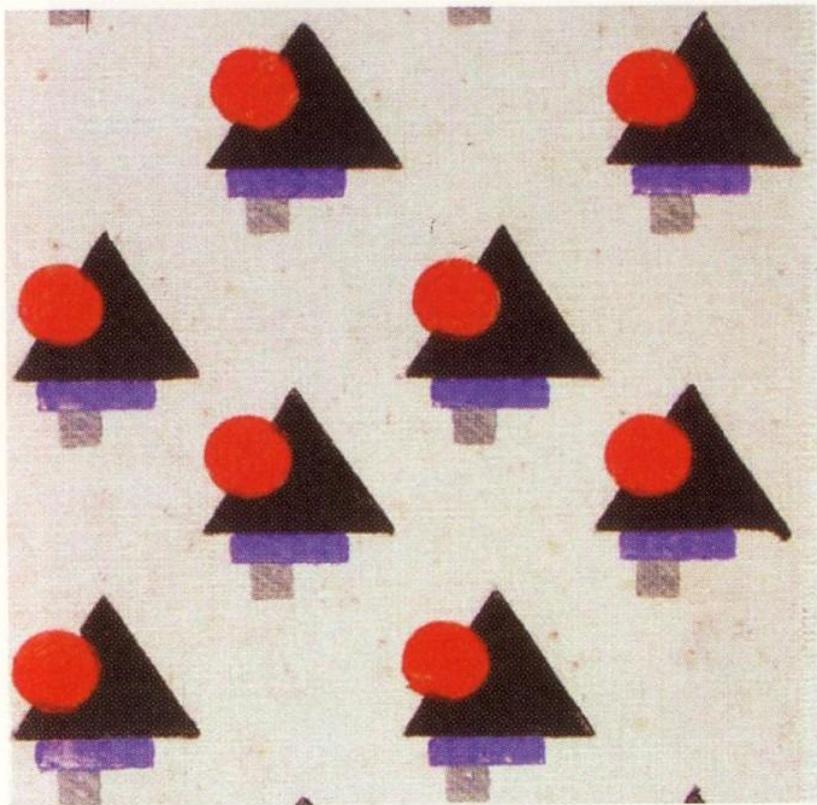
И. Голосов. Клуб им. Зуева в Москве, 1927-1928

А. В. и Л. Веснины
Библиотека
им. В. И. Ленина
в Москве, конкурс
проектов, Ленинград,
институты ВАСХНИЗ

А., В. и Л. Веснины. Библиотека им. В. И. Ленина в Москве, 1928

К. Малевич. «Первая ткань супрематической орнаментации». 1919

По поводу возможностей супрематизма Малевич замечал: *«Супрематизм в одной своей стадии имеет чисто философское через цвет познавательное движение, а во второй — как форма, которая может быть как прикладная, образовав новый стиль супрематического украшения».*

Малевич, К. С. Супрематизм. Каталог 10-й государственной выставки. М., 1919.

Современники Малевича отмечали декоративный потенциал супрематизма как стиля: «Супрематизм в чистом виде декоративен и должен быть применен, как новый стиль, правда, стиль удивительный, сильный».

Художницы Наталья Давыдова, Надежда Удадьцова, Ольга Розанова и Любовь Попова, Варвара Степанова создают супрематические орнаменты для тканей, вышивки и аппликации.

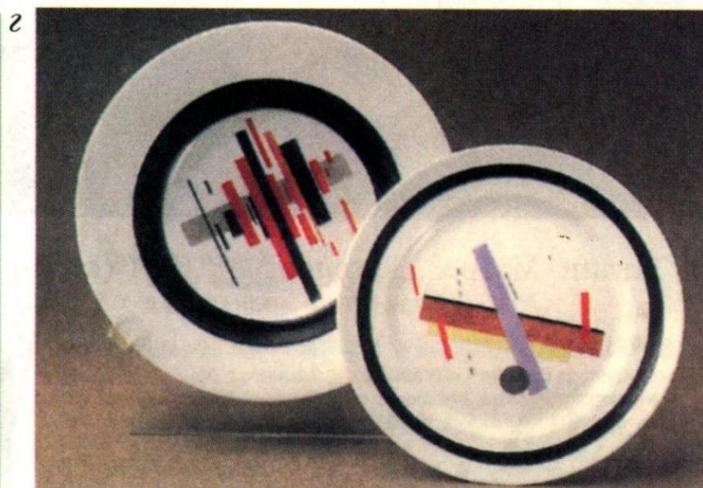
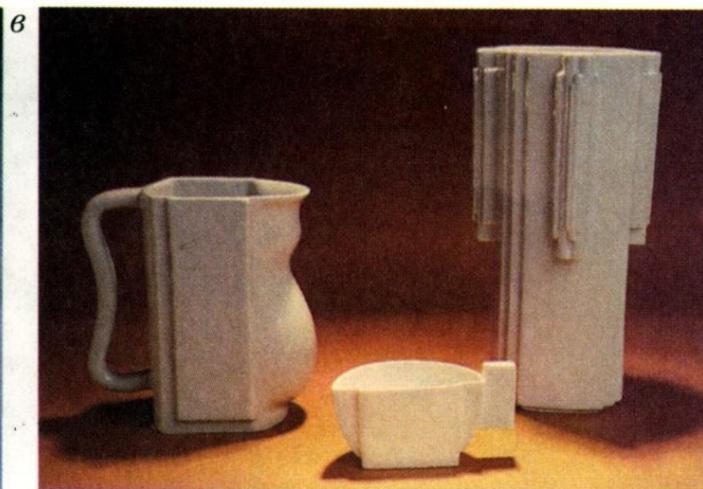

Л.Попова
Степанова

В.

Проекты набивной ткани 1923г

Супрематические росписи фарфора.

Сервизы с супрематической росписью, Н. Суетин, 1923 (*а, б*); супрематический фарфор, в центре — «получашка», К. Малевич (*в*); тарелки «Супрематизм», И. Чашник, 1920-е (*г*)

Неожиданным для искусствоведов и тем более любителей искусства стало авторство К. Малевича в создании флакона одеколona «Северный», побившего все рекорды долгожительства в XX веке.

К. Малевич. Реклама (1911) и флакон (1930-е) одеколona «Северный»

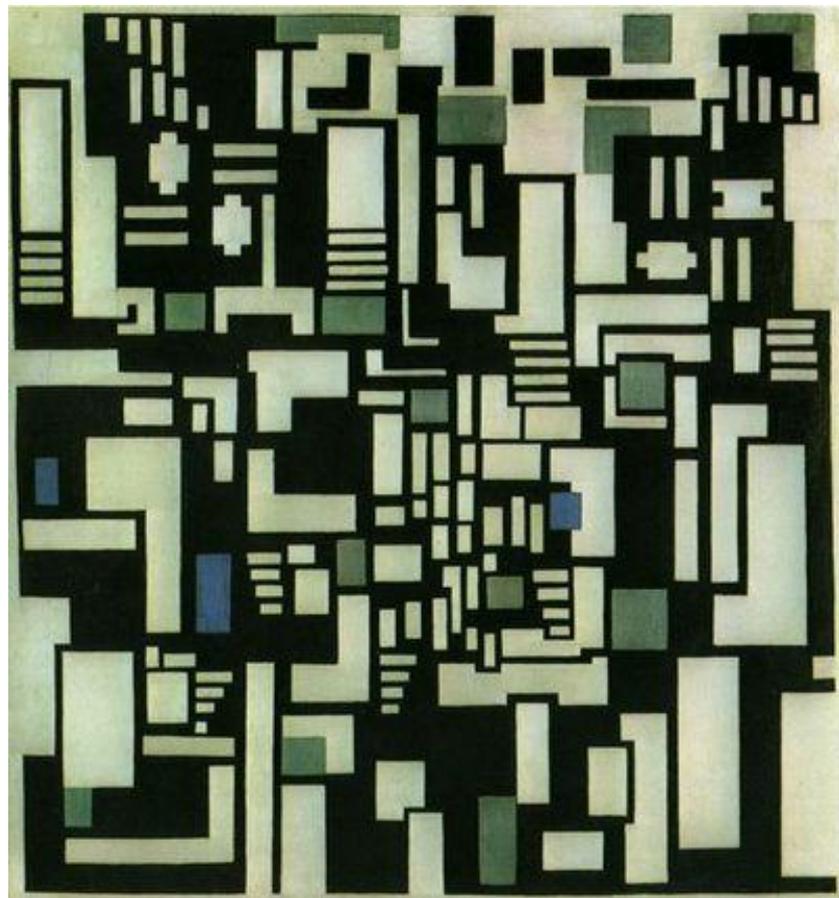
Работы художников «Круга Малевича».

Казимир Малевич был верен своей художественной идее на всех этапах жизни в искусстве, которая содержала и взлеты не только творческие, но и административные (возглавлял Петроградский Гинхук, был наркомом ИЗО НАРКОМПРОСА, депутатом Московского совета) со значительным количеством учеников и последователей (свидетельство — выставка 2001 года в Москве «Круг Малевича»).

Группа «СТИЛЬ»

В западно-европейском искусстве звеном, соединившим функционализм с искусством была деятельность группы художников и архитекторов, сформировавшейся вокруг журнала **«Де Стейл» («Стиль»)**, основанного в голландском Лейдене выдающимся художником и архитектором **Тео ван Дусбургом** в 1917 году.

Тео Ван Дусбург. Композиция IX, опус 18, 1917

Тео ван Дусбург (1883-1931) – голландский живописец, один из лидеров объединения «Стиль».

Ключевые фигуры группы **Де Стил**:

Лидер-теоретик группы, художник **Пит Мондриан (1872-1944)**

Создатель мебели, интерьеров архитектор, дизайнер **Геррит Ритвелд (1888-1964)**

Архитектор, дизайнер **Якоб Йоханн Питер Ауд (1890-1963)**

Скульптор **Жорж Вантегерло**

Художник **Вильмош Хусар**

В группу Стиль входил российский архитектор и художник **Эль Лисицкий**

Неопластицизм. Группа «Де Стиль».

Обложку журнала украшал логотип, буквы которого были составлены из стандартных черных прямоугольников.

В своем манифесте члены группы призывали к созданию новой культуры, основанной на равновесии и интернациональной общности культур, отказе от изобразительности. Они считали, что искусство должно примирить полюса жизни — ***«природу и интеллект, другими словами, женское и мужское начало, негативное и позитивное, статическое и динамическое, горизонталь и вертикаль»***

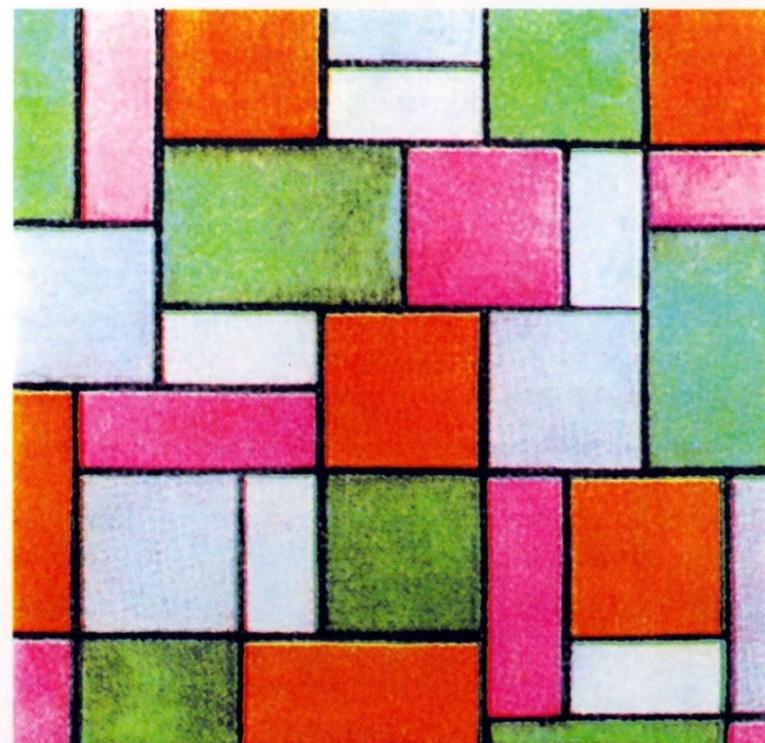
Тео ван Дусбург, В. Хусар. Обложка журнала «Де Стиль», 1917

«Рождается новое понимание монументального искусства, при котором человек оказывается не перед произведением, а буквально внутри него»

Тео Ван Дусбург

Тео ван Дусбург. Архитектонический проект.
1924 – 1925 гг.

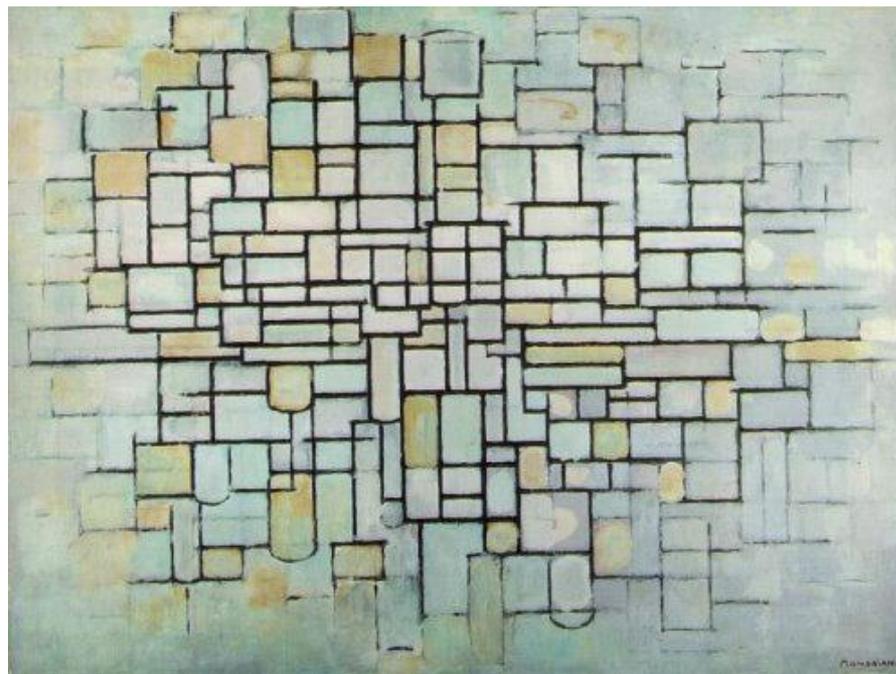

Тео ван Дусбург. Композиция. 1919 г.

Пит Мондриан – голландский художник – абстракционист, теоретик неопластицизма.

Проповедовал чистку мира от материальной чувствительности.

Экспериментирует с формами, упрощает их, по-разному сочетая плоскости изображаемых предметов, добивался впечатления структурной ритмической ясности.

П.Мондриан. Композиция №11, 1913

Неопластицизм. Группа «Де Стиль».

Неопластицизм - новое пластическое искусство . Цель - создание нового эстетического языка, простого логичного стиля, способного подчеркнуть особенности конструкции и функции предметов, применимого к любой сфере жизни.

Принципы неопластицизма:

- линии пересекаются перпендикулярно,
- палитра ограничивается красным, синим и жёлтым, т. е. тремя чистыми основными цветами (допускаются также белый, чёрный и серый).
- лепка трёхмерных форм мазком отвергается — подчёркивалась плоскость.
- композиционная уравновешенность при отсутствии симметрии

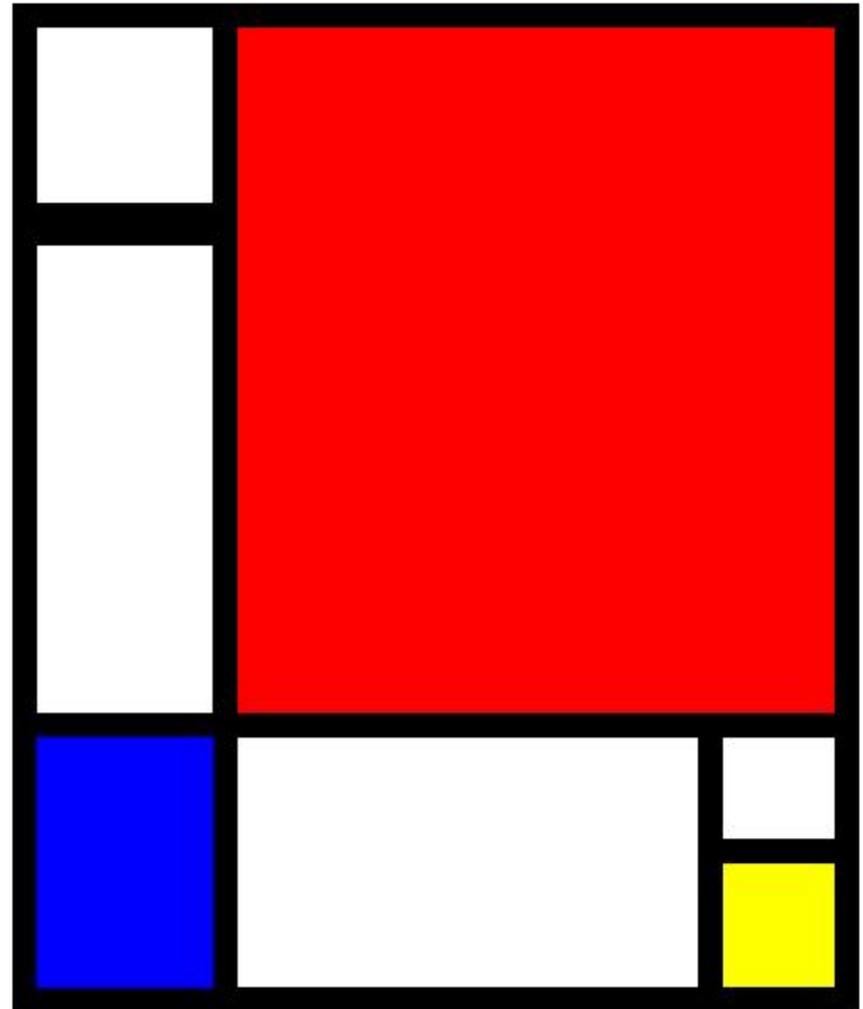

Неопластицизм. Группа «Де Стилль».

Пит Мондриан выработав доктрину искусства чистой пластики, применял ее в своей живописи.

Живописная манера неопластицистов предельно ограничена, она построена на первичных противоположностях горизонталь – вертикаль, плоскость – линия, цвет – не цвет, крупное мелкое.

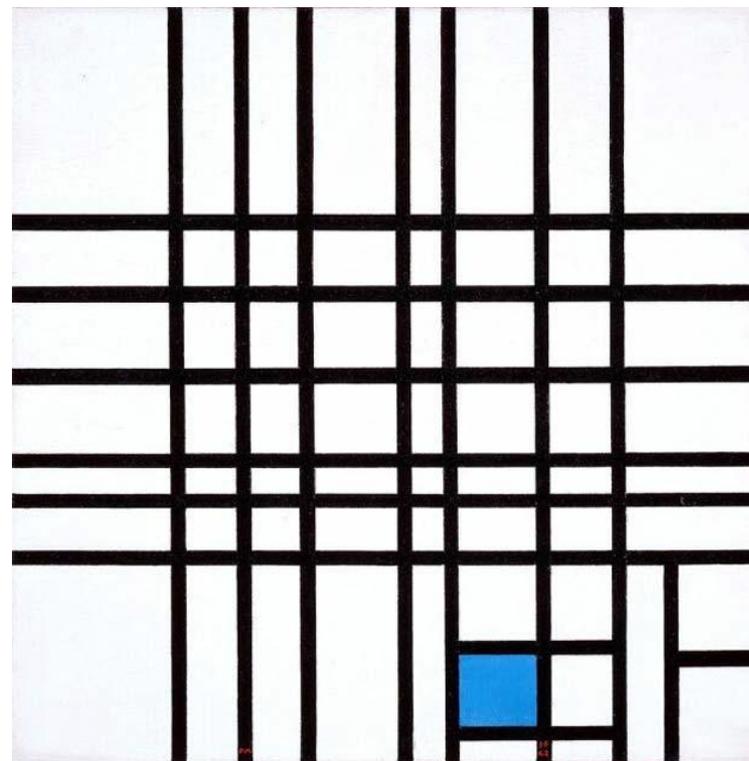
В так называемых ярких полотнах насыщенные цветом гладкие плоскости **Мондриан** заключал в жёсткую чёрную сетку, добиваясь этим впечатления сияния, свечения цвета

П.Мондриан. Композиция в красном. Желтом и синем цвете

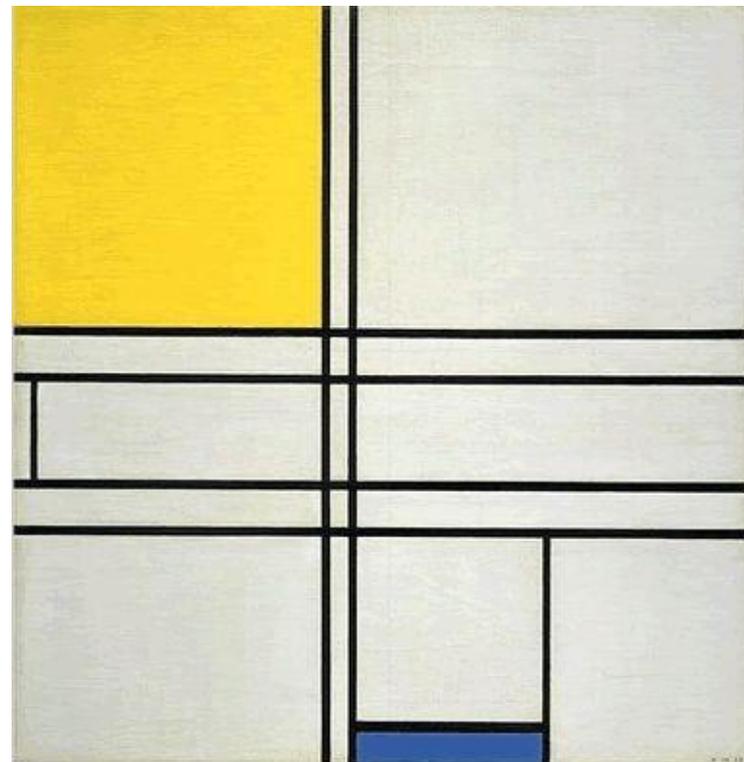
Неопластицизм

- В 30-х гг. **П. Мондриан** разрывал или удваивал чёрную линию, стремясь к более резким контрастам. При этом в отличие от «ярких» работ он ограничивался двумя, а чаще одним цветом.
- По мнению художника, **«цвет должен быть свободен от индивидуальности, от личных эмоций, он должен выразить лишь всеобъемлющий покой».**

П.Мондриан.
Композиция с синим 1936 г.

В живописных произведениях неопластицистов линии пересекаются перпендикулярно, палитра ограничивается красным, синим и жёлтым, т. е. тремя чистыми основными цветами (допускаются также белый, чёрный и серый). Лепка трёхмерных форм мазком отвергалась — подчёркивалась плоскость.

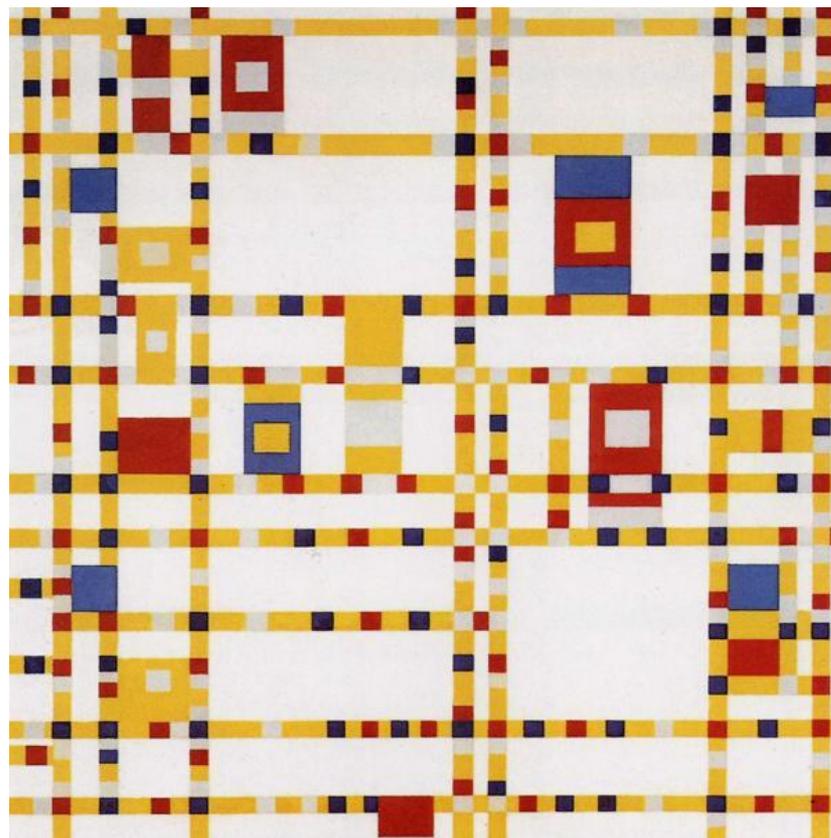

П. Мондриан.
Композиция синий с желтым 1935 г.

Неопластицизм. Группа «Де Стиль».

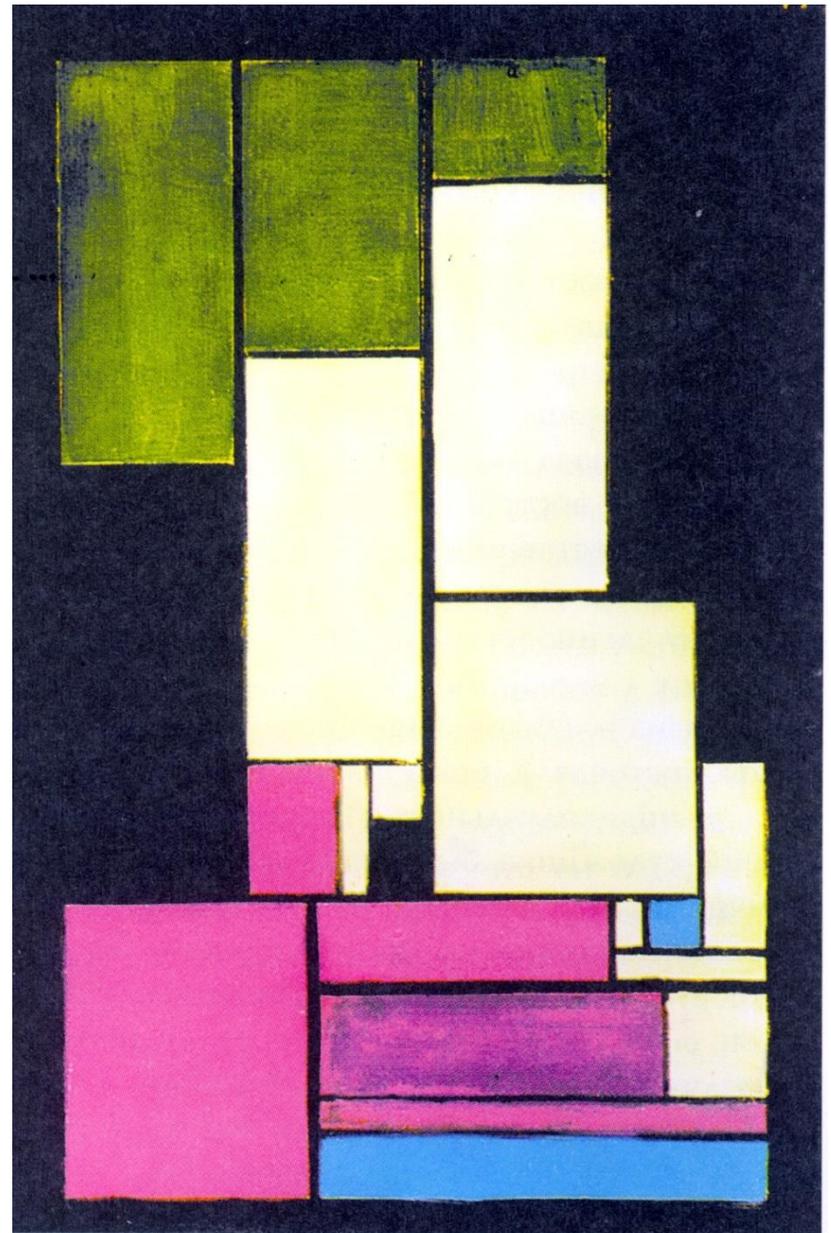
В 1942 г. В США с успехом прошла первая в жизни персональная выставка **П. Мондриана**.

Теперь линии, как бы подчиняясь пленившим его ритмам джаза и буги-вуги, дробятся маленькими цветными квадратиками, чёрная сетка стала необязательной.

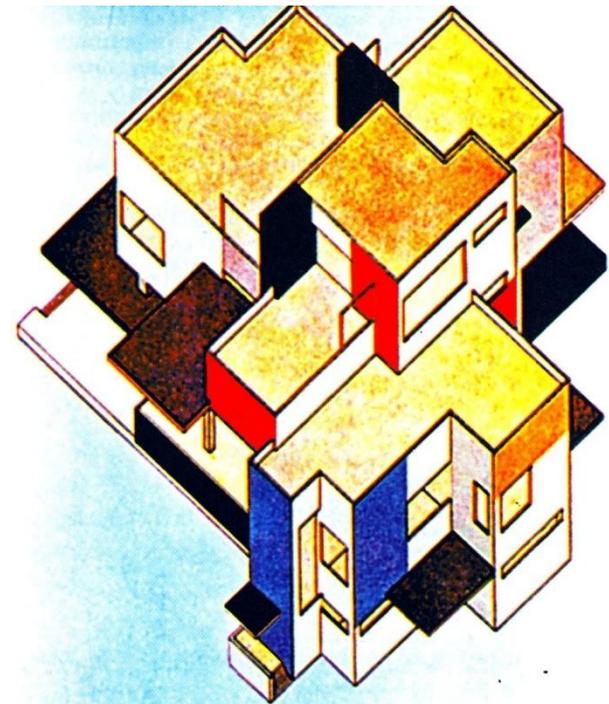
П.Мондриан. Буги-вуги на Бродвее, 1943-1945

Отличительной чертой работ **Дусбурга** стал синтез архитектуры, живописи и дизайна.

Тео ван Дусбюрг. Композиция. 1922 г.

Дусбург противопоставил диагональ полотнам Пита Мондриана, построенным на основе прямых углов.

Тео ван Дусбюрг.
Архитектоническая композиция. 1923 г.

Неопластицизм. Группа «Де Стил».

Движение Стил не только повлияло на развитие изобразительного искусства, но его участники тоже в свою очередь занимались графикой, архитектурой, дизайном мебели и тканей.

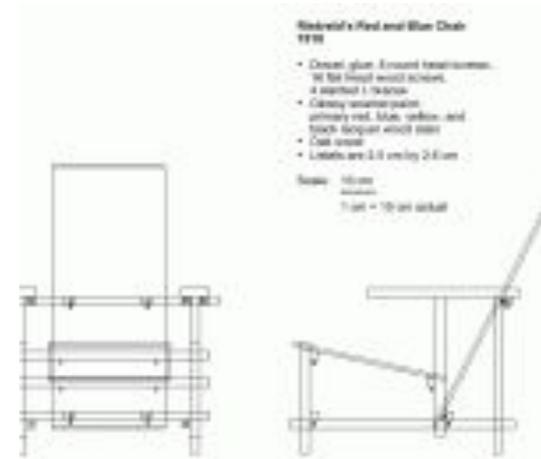
Барт ван дер Лек,
ковер для фирмы
«Metz & Co.»,
1918–1919

Геррит Ритвельд (1888-1964)
Дизайнер мебели и архитектор.
Г. Ритвельд был значительной
фигурой в так называемом
"рациональном модернизме",
открыв, благодаря своим
экспериментам, новые способы
конструирования мебели.
Красно-синий стул стал
первым случаем применения
принципов эстетики
неопластицизма в
трехмерном пространстве.

Г. Ритвельд. Красно-синий стул 1917
г.

Неопластицизм. Группа «Де Стиль».

Повторяя принцип живописи **П. Мондриана**, где цветные плоскости находятся, как в витражных ячейках, в черной прямоугольной сетке.

Задуманный автором стул как **«аппарат для сидения»**, стал символом группы.

Неопластицизм. Группа «Де Стиль».

В 1918-1920 гг. Ритвельд продолжал создавать скромные предметы обстановки. Буфет, детская коляска, тачка – прямые потомки красно-синего стула. Они были созданы из прямолинейных деревянных перекладин и панелей на болтах.

Сервант 1919
г.

Неопластицизм. Группа «Де Стил».

С 1927 г. **Геррит Ритвельд** начинает эксперименты с новыми материалами, такими как стальные трубки, прессованная древесина (ДСП), алюминиевые листы и слоистая древесина.

Beugel Stoel 1927 г.

Стул «Зигзаг» 1932 г.

Военный стул 1923 г.

Неопластицизм. Группа «Де Стил».

Наиболее известным архитектурным творением группы «Де Стил» является **особняк Шредера в Утрехте**.

Традиционные стены были практически упразднены. Их заменил ряд плоскостей, входящих друг в друга под прямым углом и опирающихся на металлические конструкции.

Ритвельд. Особняк Шредера в Утрехте, 1924-1925

Неопластицизм. Группа «Де Стиль».

Интерьер выверен до мелочей

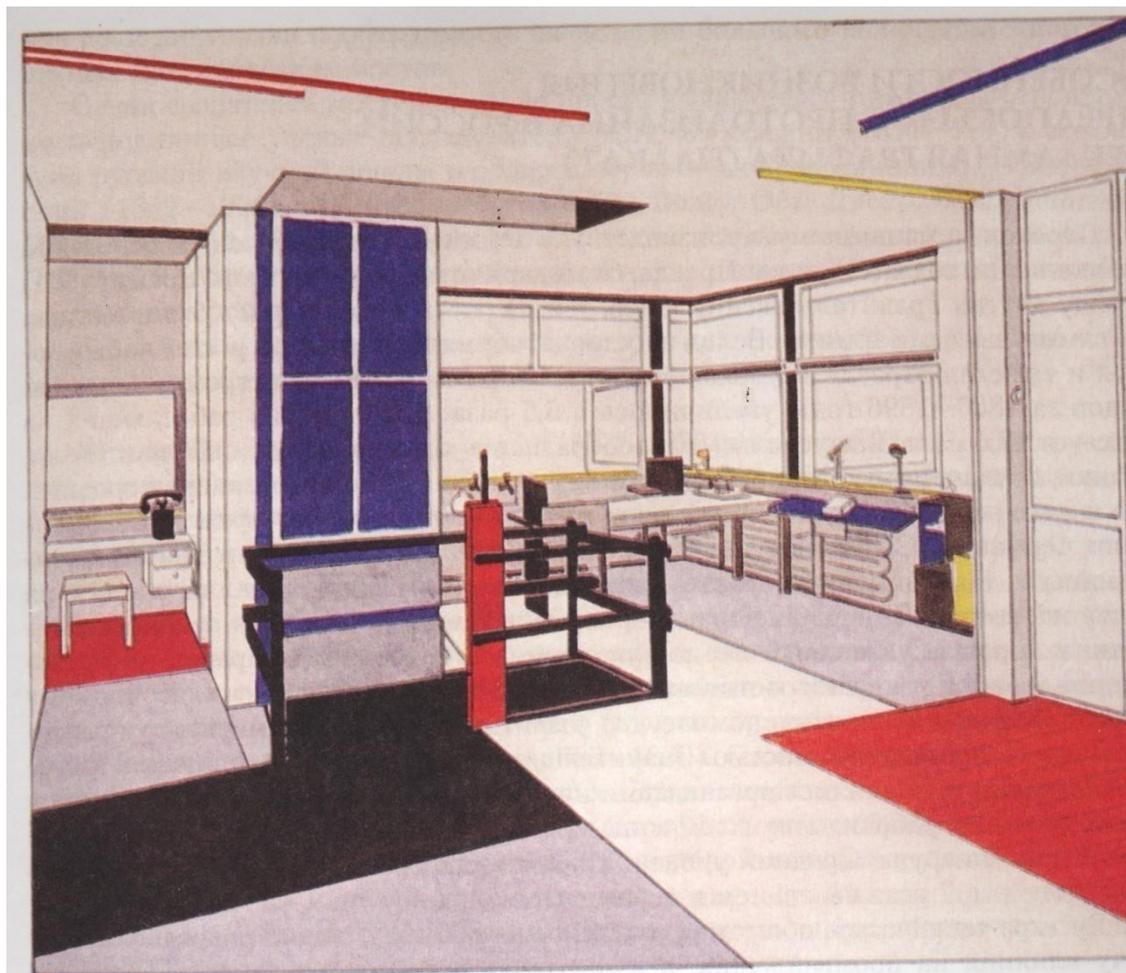
- осуществление принципов живописца Мондриана («конкретная живопись» из прямоугольных плоскостей) в кубическую архитектуру, т. е. каждая плоскость соответствует определенному архитектурному элементу (опоры, окна, перила, водосточный желоб, стена)
- расположение в разных по глубине пространственных слоях
- цветное обрамление отдельных архитектурных элементов
- кирпич, бетон, стальные элементы, перекрытие из деревянных балок
- небольшие помещения внизу
- большое помещение на верхнем этаже, разделяемое на 7 частей раздвижными стенками

Ритвельд. Особняк Шредера в Утрехте, 1924-1925

Неопластицизм. Группа «Де Стил».

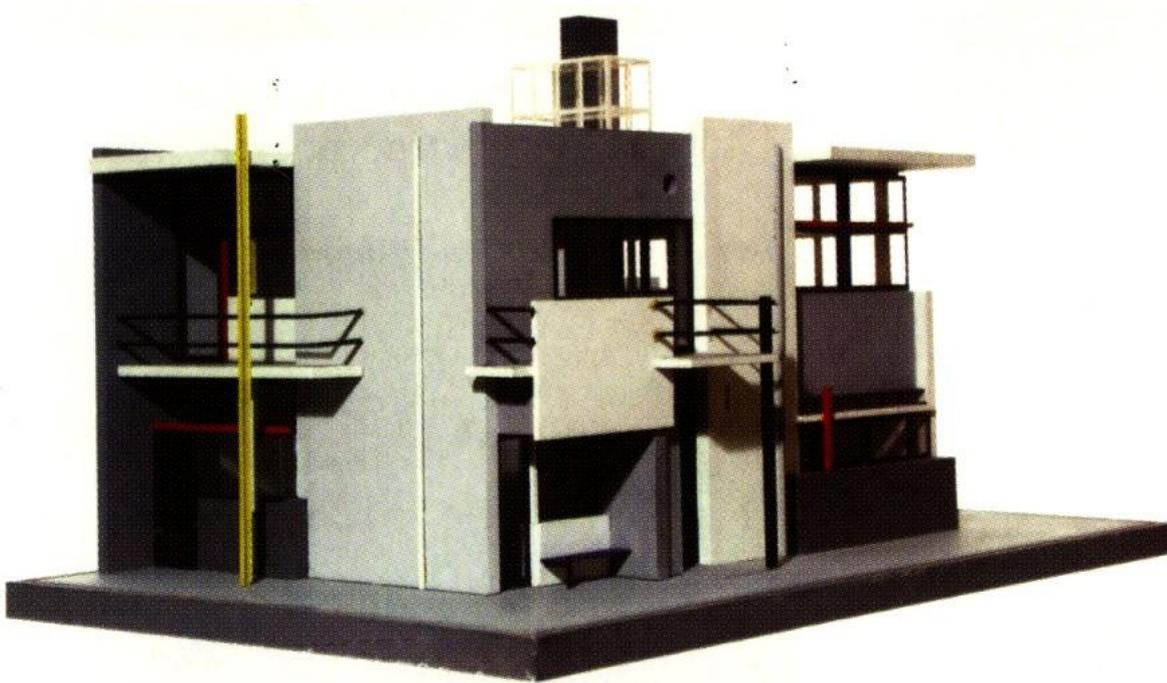
Цветовое решение интерьеров построено на «открытых цветах»: красном, желтом, синем.

Геррит Ритвелд. Интерьер виллы Шредер в Утрехте, Нидерланды (1924)

Неопластицизм. Группа «Де Стилль».

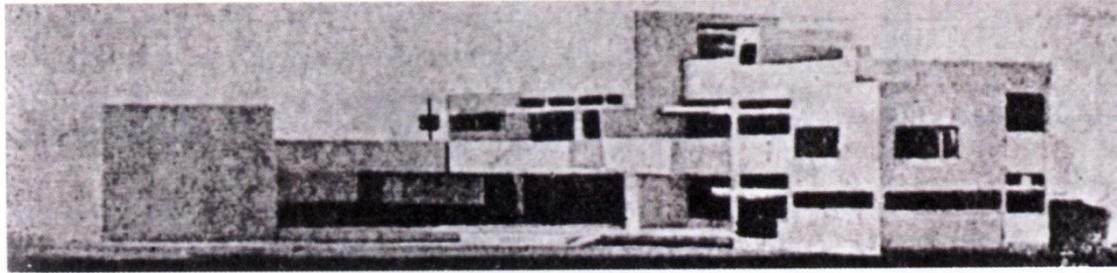
В архитектуре вертикальные стойки, перила балконов, горизонтальные балки воспроизводят пространственный каркас кубической решетки.

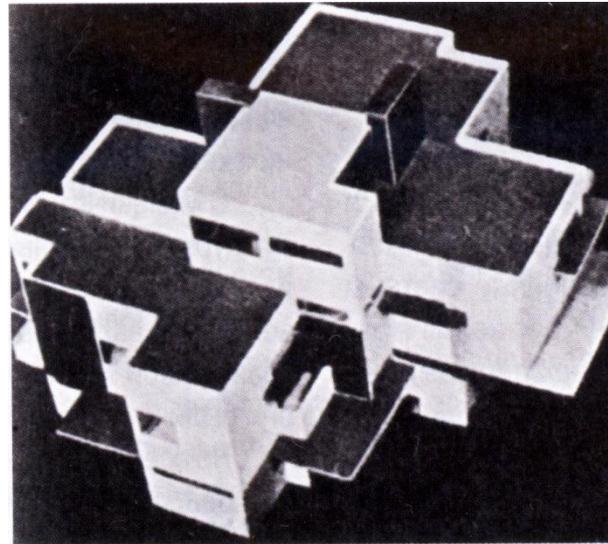
Г. Ритфелд. Макет дома Шрёдер в Утрехте. 1924

Неопластицизм. Группа «Де Стил».

Четкие формы супрематических композиций К. Малевича оказали влияние на творческие поиски голландской группы «Де Стил»

Тео ван Дусбург. Вилла Розенберга. Макет

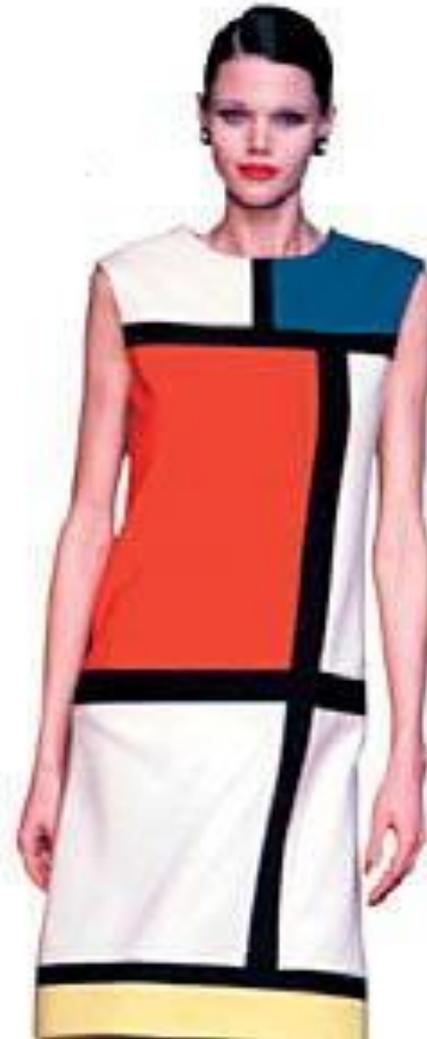

Тео ван Дусбург и Ван Естерн. Проект виллы. Макет

Мотивы неопластицизма

Джейкоб Арабо.
Часы «5 Time Zones» своей
марки Jacobs&Co

Ив Сен-Лоран,
1965