

Презентац я по истории дизайна

Выполнили студентки
группы 1319
Аракелян Эмма
Дедова Маргарита
Маргарян Елизавета
Шухова Жанна

Содержание

- ◆ Модернизм
 - ◆ Футуризм
- ◆ Новая типографика
 - ◆ Конструктивизм
 - ◆ Группа «Стиль»
 - ◆ Баухаус
- ◆ ВХУТЕМАС-ВХУТТЕИН

Модернизм

Модернизм (итал. *modernismo* — «современное течение»; от лат. *modernus* — «современный, недавний») — направление в искусстве XX века, характеризующееся разрывом с предшествующим историческим опытом художественного творчества, стремлением утвердить новые нетрадиционные начала в искусстве, непрерывным обновлением художественных форм, а также условностью (схематизацией, отвлечённостью) стиля.

В широком смысле модерн обозначает всю совокупность художественных течений, школ и направлений начала XX века, выразивших отход от культурных ценностей XVIII—XIX веков и провозгласивших новые подходы и ценности.

В узком смысле модерн обозначает только одно направление в искусстве. В таком случае его название берут в кавычки. «Модерн» (фр. *moderne* — новейший, современный) — стилевое направление в европейском и американском искусстве конца XIX — начала XX века.

Модернизм

Особенности стиля:

- Стиль «модерн» возник как реакция на эклектизм и безжизненное копирование исторических стилей прошлого.
- Для модерна характерны гибкие текучие линии, стилизованный растительный узор.
- Эксцентричный декоративный стиль использовался для отделки крупных магазинов, которые в это время начинают строиться в больших городах Европы и Америки, и всемирных выставок, символизируя таким образом процветание и могущество торговли.

Представители «модерна» :

- Они использовали новые технико-конструктивные средства, свободную планировку, своеобразный архитектурный декор для создания необычных, подчеркнуто индивидуализированных зданий (Х. Ван дер Велде в Бельгии, И. Ольбрих в Австрии, А. Гауди в Испании, Ч.Р. Макинтош в Шотландии, Ф.О. Шехтель в России).
- В Италии его называли растительным стилем, или «либерти», в Великобритании — стилем «модерн», в Испании — модернизмом, в Бельгии — стилем Велде, в Австрии — сецессионом, в Германии — югендстилем.

Футуризм

Название происходит от лат. futuro – «будущее». Это направление в архитектуре, литературе, музыке, дизайне, театральном искусстве в 1910 - 1930-х годах в Италии и отчасти во Франции и России.

Основные представители:

- Его основоположником, вождем и теоретиком был писатель и поэт Филиппо Томмазо Маринетти, который в 1909 году написал «Первый манифест футуризма». Само название подразумевает культ будущего и дискриминацию прошлого вместе с настоящим. Он был написан для молодых итальянских художников. В манифесте Маринетти провозглашается «телеграфный стиль».
- Помимо Маринетти, основоположниками футуризма были Балла, Боччони, Руссола. Кроме Карло Карра, Луижа Саварити, Фраческо Бодилло, Джакомо Пистелла.

Город восстает, Умберто Боччони

Корпоративная Италия, 1936, Марио Сирони

Abstract Speed + Sound, Джакомо Балла

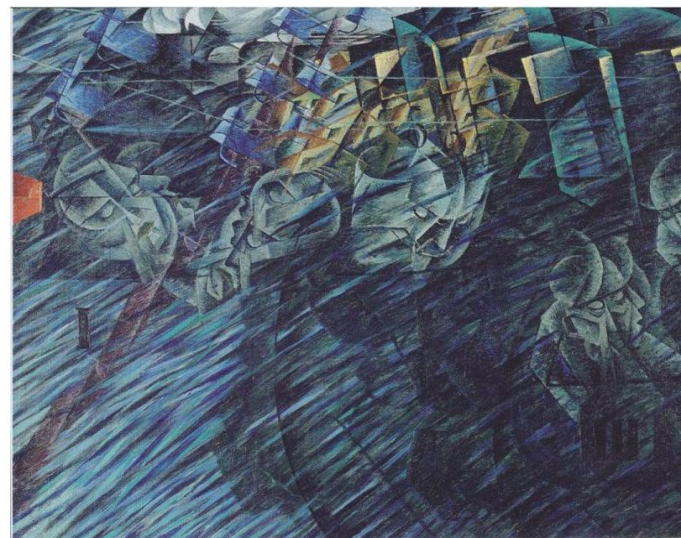
Футуризм

Особенности стиля:

- Его главной идеей была тотальная перестройка мира, разрушение старых, отживших форм.
- Футуристы отрицали все достижения прошлого, они приветствовали и воспевали научно-технический прогресс, мощь и динамизм новой эпохи. Отрицая «устаревшие» эстетические и моральные принципы, они провозглашали художественную ценность вещественных проявлений индустриализации.
- В футуризме ценилось умение передать энергию, скорость, силу, динамизм. Отсюда отсутствие назидательности и какой-либо сюжетной линии в произведениях футуристов, а также их излюбленные приемы - использование техногенных мотивов, монохромных деталей, плавных или ломаных линий.
- Итальянский футуризм подхватили русские художники и поэты, именно в их творчестве этот стиль искусства нашел наибольшее выражение, стал известен по всему миру.

Основные мотивы:

- геометрические формы: круг, квадрат, эллипс, овал;
- динамичные формы: прямые линии, диагонали,

Умберто Боччони. Состояния души. Те, кто уходит (1911)

Джакомо Балла. Текущие линии + динамические последовательности — полет листьев

Футуризм

Русский футуризм:

- России первыми футуристами стали художники братья Бурлюки. Давид Бурлюк — основатель в своём имении колонии футуристов «Гилея». Ему удаётся сплотить вокруг себя самые разные, яркие, ни на кого не похожие индивидуальности.
- Маяковский, Хлебников, Кручёных, Бенедикт Лившиц, Елена Гуро — наиболее известные имена. В первом манифесте «Пощёчина общественному вкусу» призыв: «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. с парохода современности». Но призыв этот смягчён высказыванием ниже: «Кто не забудет первой любви, тот не узнает любви последней». Но даже такие кумиры, как Александр Блок, не избежа
- ли обвинения в том, что «им нужна лишь дача на реке». Так или иначе, но футуризм подарил поэзии трёх гениев: Маяковского, Хлебникова, Пастернака. Не говоря уже о море талантов: Хабиас, Каменский, Шкловский, Зданевич, Кручёных.

Новая типографика

Интернациональный типографический стиль или швейцарский стиль появился и развивался в Швейцарии с 1927 г.

Основоположник и особенности стиля:

Безусловным и безоговорочным основателем швейцарской школы графического дизайна считается Ян Чихольд (1902-1974).

Влияние модернизма в искусстве оказало сильное влияние на молодого Чихольда — уже в 1925 году в свет вышла его статья «Элементарная типографика», в которой описаны основные концепции нового стиля — простота, лаконичность и легкость восприятия. Весь арсенал графики оказался направлен на взаимодействие со зрителем, для этого использовались контрастные цвета, насыщенные рубленые шрифты,

Sabon

Aa Ee Rr a
Aa Ee Rr

ı:ı In the beginning

abcdefghijklmnop
nopqrstuvwxyz
0123456789

В своих работах представители швейцарской школы типографики используют гарнитуры без засечек. Так Ян Чихольд разработал шрифты — простые и удобные для чтения.

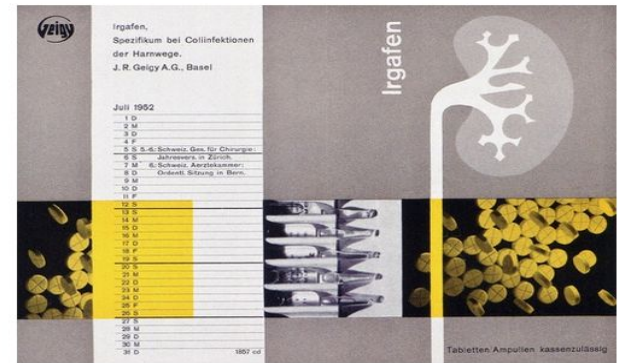
Новая типографика

- В 1935 году швейцарский стиль графического дизайна был подробно описан в очередной книге Чихольда «Полиграфическое оформление». Принципы, описанные более 80 лет назад, не потеряли актуальность и сегодня: простота и функциональность.
- Рекламные тексты, выполненные в подобном стиле, хорошо привлекают внимание. Они устанавливают коммуникацию со зрителем и значительно повышают шансы, что текст будет замечен и (что важно) прочитан
- Йозеф Мюллер-Брокманн, также основатель швейцарского стиля в своей книге «Модульные сетки в графическом дизайне» изложил теорию об одном из наиболее популярных методов конструирования полиграфической продукции — модульной сетке.

Новая типографика

- На пик расцвета швейцарская графика вышла уже в послевоенные годы — швейцарский стиль идеально подходил для того, чтобы привлечь внимание многонационального потребителя. Одна из сфер, где международный стиль получил наибольшее развитие, стала фармацевтическая отрасль.
- Крупнейшие швейцарские производители лекарственных препаратов для создания своего фирменного стиля и упаковок обращались к выдающимся графическим дизайнерам, таким как Иозеф Мюллер-Брокманн, Карл Герстнер, Армин Хофманн, Жерар Ифер, Нелли Рудин, Йорг Хамбургер, Андреас Хис, Штефан Гайсбюхлер, Макс Шмид.
- К 70-80 годам прошлого века стиль сменил вектор — часть дизайнеров (как З. Одерматт и Р. Тисси) добавили графике черты постмодернизма, другая часть (как В. Вейнгарт) встала на путь типографических экспериментов. Но и те, и другие сумели доказать, что графический дизайн — это искусство.
- Сегодня наработки мастеров швейцарской школы успешно используются в рекламе, Web-дизайне и разработке пользовательских интерфейсов различных электронных устройств. Самым близким потомком швейцарской школы можно считать современный Flat-дизайн.

Одерматт и Р. Тисси

В. Вейнгарт

Конструктивизм

Авангардистское направление в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии и декоративно-прикладном искусстве, зародившееся в 1920 — первой половине 1930 годов в СССР.

- В 1926 году была создана официальная творческая организация конструктивистов — Объединение современных архитекторов (ОСА). Характерные памятники конструктивизма - фабрики-кухни, Дворцы труда, рабочие клубы, дома-коммуны.

Особенности стиля:

- Характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика.

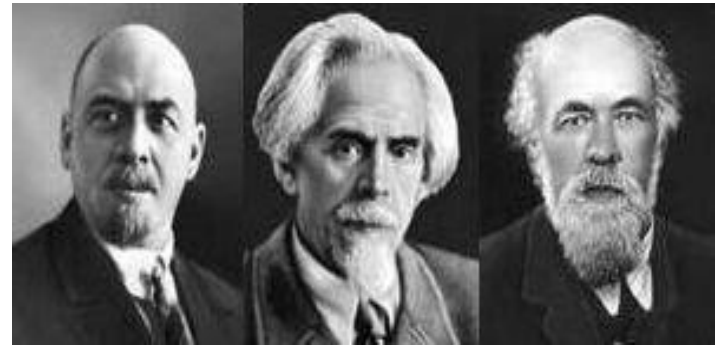
Впервые воплотились в созданном братьями А. А., В. А., Л. А. Весниными проекте Дворца труда для Москвы (1923) с его чётким, рациональным планом и выявленной во внешнем облике конструктивной основой здания (железобетонный каркас).

Конструктивизм

Главные представители:

- Важной вехой в развитии конструктивизма стала деятельность талантливых архитекторов — братьев Леонида, Виктора и Александра Весниных. Они пришли к осознанию лаконичной «пролетарской» эстетики, уже имея солидный опыт в проектировании зданий, в живописи и в оформлении книг.
- Впервые архитекторы-конструктивисты громко заявили о себе на конкурсе проектов здания Дворца Труда в Москве. Проект Весниных выделялся не только рациональностью плана и соответствием внешнего облика эстетическим идеалам современности, но и подразумевал использование новейших строительных материалов и конструкций.

Ближайшим соратником и помощником братьев Весниных был Моисей Яковлевич Гинзбург, который был непревзойдённым теоретиком архитектуры первой половины XX века. Гинзбург и братья Веснины организуют Объединение современных архитекторов (ОСА), в которое вошли ведущие конструктивисты.

Группа «Стиль»

- «Де Стейл» (нидерл. «*De Stijl*», «Стиль») — общество художников, образованное в Лейдене в 1917 году на основе одноименного журнала. Данное художественное направление также именуется неопластицизмом (отказ от изобразительности, обращение к «чистым формам»)

DE STIJL

Представители стиля создали в живописи геометрическую разновидность абстрактного искусства, а в архитектуре – строгие и аскетичные, математически четкие по композиции постройки.

Группа «Стиль»

Особенности стиля:

- Художественное произведение прежде всего должно иметь рационально-утилитаристский акцент и быть разработано трезво, ясно и энергично, в «инженерной чистоте и конкретности» своего предназначения и хозяйственной функции.
- При этом догматически провозглашаемыми основными элементами живописи являлись: прямой угол и три цвета, *красный, жёлтый и синий*, к которым в качестве дополнительных или фоновых могли быть добавлены чёрный и белый.
- При применении этих принципов в архитектуре и дизайне выявилось общефункциональное правило: постройка выражалась как пластический образ, как бы вздымающийся над землёй.

К кругу основателей принадлежат:

- Художники Тео ван Дусбург, Пит Мондриан, Барт ван дер Лек,
- Архитекторы Якобс Йоханнес Ауд, Ян Вилс и Роберт ван 'т Хофф,
- Скульптор Жорж Вантонгерло и поэт Антони Кок.
- Позднее к ним примкнули Джино Северини, Жан Арп, Геррит Ритвельд, Эль Лисицкий, Фридрих Фордемберге-Гильдеварт, Казар Домела Ньювенгейс и Константин Бранкузи.

Баухаус

- 25 апреля 1919 года в немецком городе Веймар была образована Высшая школа строительства и конструирования — Баухаус. Буквально это слово переводится с немецкого как «дом строительства».

Первым директором и вдохновителем школы стал немецкий архитектор Вальтер Гропиус, который сформулировал ее главный принцип так: «Мы хотим вместе придумывать и создавать новое здание будущего, где все сольется в едином образе: архитектура, скульптура, живопись, — здание, которое, подобно храмам, возносившимся в небо руками ремесленников, станет кристалльным символом новой, грядущей веры». Этот и другие принципы, сформулированные в Баухаусе, определили развитие архитектуры в XX веке

Баухаус

Особенности стиля:

- В Баухаусе считали, что форма здания будет выразительнее, честнее, убедительнее, соответствуя конструкции и технологии изготовления.
- Декоративные элементы — фриз, капитель, наличник — скрывают инженерные решения.
- Архитекторы Баухауса хотели выставить напоказ современные конструктивные приемы. Эта новая архитектура отказалась от декоративных элементов классической ордерной системы, но активно изучала потенциал психофизического воздействия различных форм, материалов и колористических решений на человека.
- Художники и архитекторы Баухауса надеялись на грандиозную социальную реформу и верили, что новое искусство поможет воспитать новую личность и построить счастливое будущее для всего человечества.

ВХУТЕМАС-ВХУТТЕИН

- Создание Вхутемаса относится ко второму этапу послереволюционной реформы художественного образования, когда повсеместно проводилось объединение учебных заведений.
- В основу новой художественной педагогики были положены методы аналитического исследования художественной формы, рождённые в творческом эксперименте авангардистов.
- Согласно постановлению Совнаркома, Вхутемас был «специальным высшим технически-промышленным учебным заведением, имеющим целью подготовить художников-мастеров высшей квалификации для промышленности, а также инструкторов и руководителей для профессионально-технического образования».

ГСХМ I и II и располагался в ранее занимаемых ими зданиях – на Рождественке, 11 (ныне МАрХИ) и Мясницкой, 21 (ныне Российская академия живописи, ваяния и зодчества). Работать Вхутемас начал осенью 1920 (Декрет Совнаркома о его образовании был опубликован лишь 25 декабря). В 1927 Вхутемас переименовали во Вхутеин – Высший художественно-технический институт, который был расформирован в 1930.

ВХУТЕМАС-ВХУТТЕИН

Особенности стиля:

- Специфика Вхутемаса заключалась в его нетрадиционной структуре, объединявшей факультеты творческой направленности (живописный, скульптурный, архитектурный), производственные (полиграфический, металлообрабатывающий, деревообделочный, текстильный, керамический) и общий для всех специальностей пропедевтический курс – Основное отделение, сформировавшееся окончательно к 1923 из подготовительных отделений разных факультетов.
- Такая структура и единые педагогические установки, которые пытались разработать и утвердить во Вхутемасе, должны были по идее организаторов обеспечить создание общей пластической основы для всех видов пространственных искусств и формирования предметно-пространственной среды человека.

Высшие художественно-технические мастерские
Высший художественно-технический институт

1920 - 1926 - 1930

***Спасибо за
внимание!***