

ДИЗАЙН В СССР

жизнь после конструктивизма

Дизайн на службе пропаганды

Фарфор

- Агитационный фарфор выпускался Государственным фарфоровым заводом в Петрограде, где художественным руководителем был Сергей Чехонин. Будучи замечательным графиком и одновременно живописцем и эмальером, Чехонин создавал изящные ювелирно-тонкие композиции из вензелей и букв, увитых гирляндами нежных и ярких цветов. Он умел артистически и органично сочетать эмблемы советского государства с гирляндами, взятыми как бы из XVIII в.
- Фарфоровый завод выпускал и продукцию массового характера: тарелки и чашки, предназначавшиеся для тиражирования («Борьба родит героев», «Кто не работает, тот не ест», «Коралловая лента»), и другие вещи, выполнявшиеся, в основном, Чехониным.
- Новый фарфор не был похож на все то, что делалось в предреволюционные годы. К тому времени чистых форм в фарфоре почти не осталось, они обросли затейливым орнаментом, позолотой, в росписях преобладали слащавые сюжеты. Новый фарфор был краснозвездный, броский по ритму, цвету, опоясанный алыми лентами и эмблемами. Вместо дворцовых пейзажей на тарелках и блюдах появились фигуры матросов, красноармейцев, агитаторов и комиссаров. Этот фарфор был вестью из того представления о прекрасном будущем, за которое билась советская страна в страшных боях с голодом, разрухой, с интервенцией. Это ярко характеризует новую функцию художественного фарфора. Он был уникальный, «выставочный» и выполнял функцию массовой агитации искусства. В этом его принципиальное отличие от старого фарфора. Впервые со времен Великой французской революции (там был фаянс) фарфор стал говорить с массами языком лозунгов и призывов.

























































ФАРФОР И ПРОПАГАНДА

- Агитационный фарфор (скульптура) развивался на протяжении 1919 – 1980-х годов. Фигурки, разрабатываемые и создаваемые на ЛФЗ и других заводах, посвящены памятным и юбилейным датам Советского государства, Красной Армии и Флоту, индустриализации и коллективизации страны, освоению Севера, культурной революции, физкультуре, спорту и т.д.





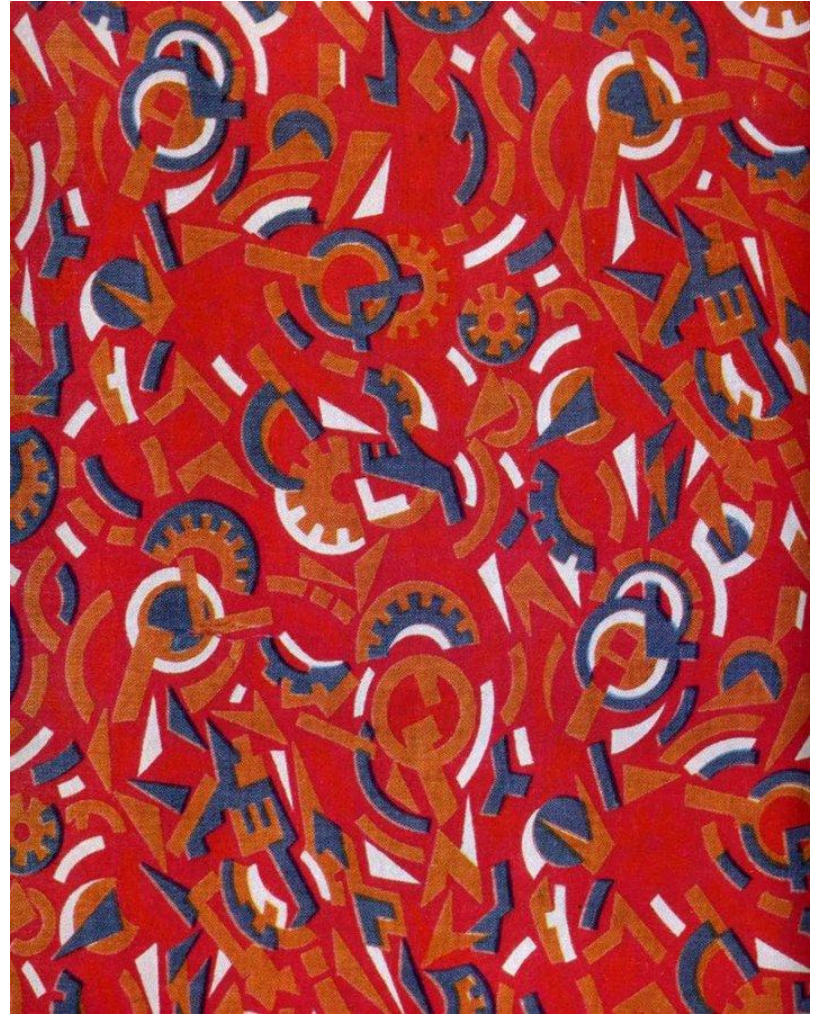




Текстиль

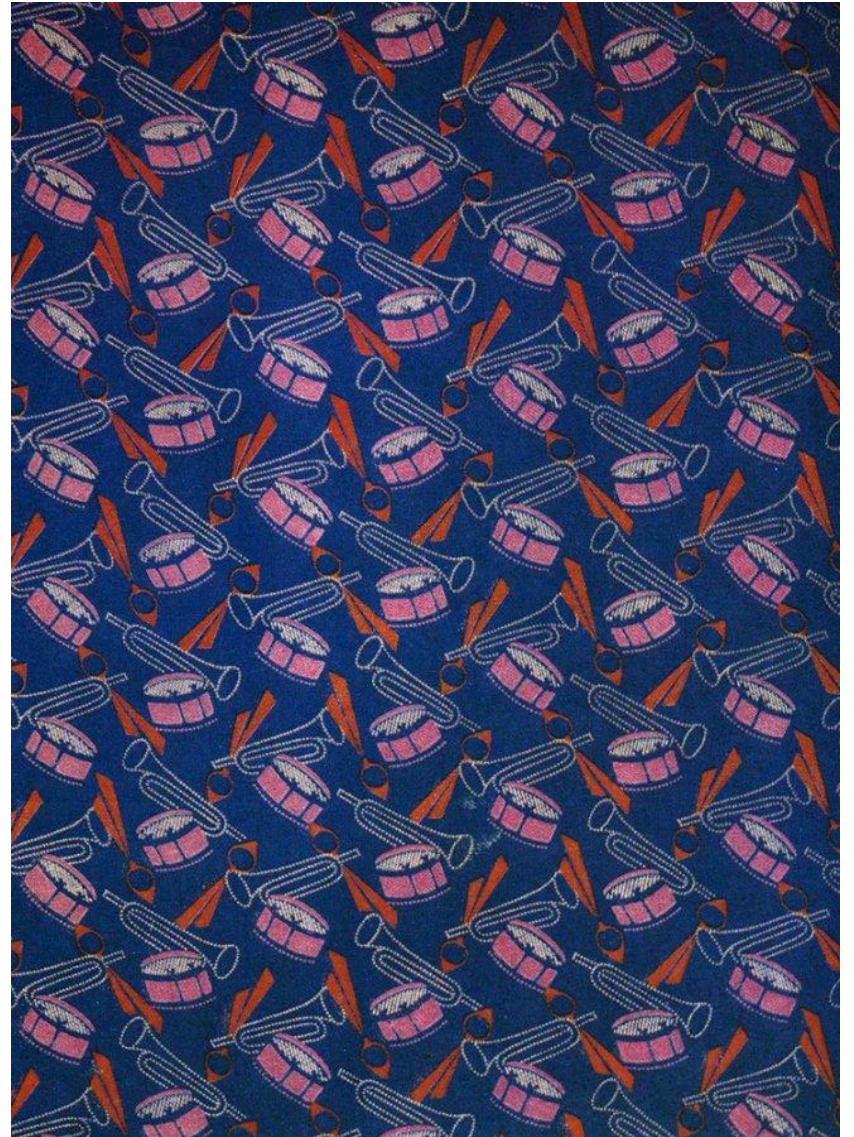
- Агиттекстиль – необычное явление в советской промышленности 20-30-х годов, предмет изучения и коллекционирования. Это ткани, отражающие политическую и социальную жизнь Советской России - социализм, торжество технологий и техники, развитие сельского хозяйства, стройки, спорт и митинги. Печатные агитационные ткани производились методом набойки на ивановской текстильной фабрике.



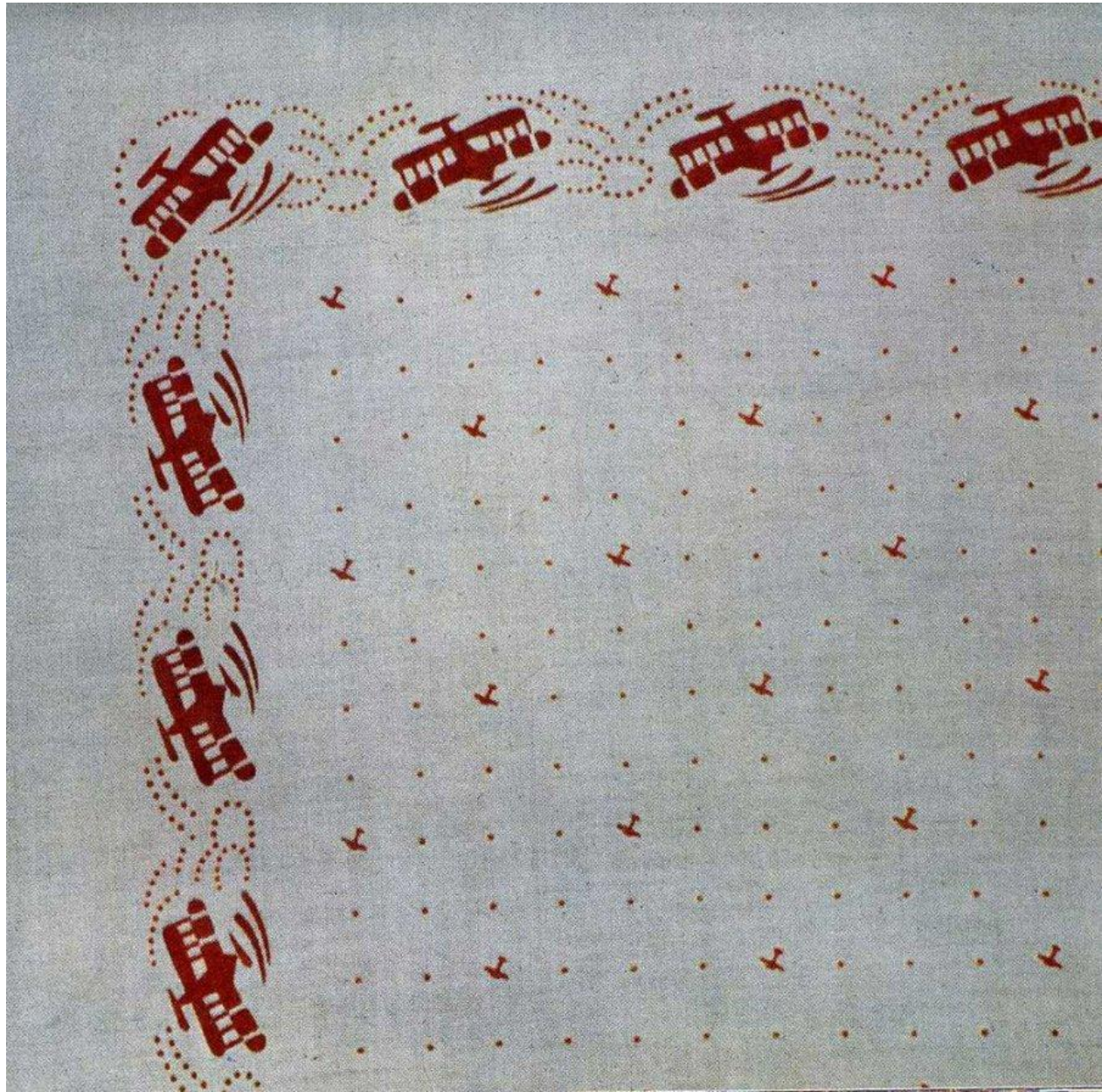


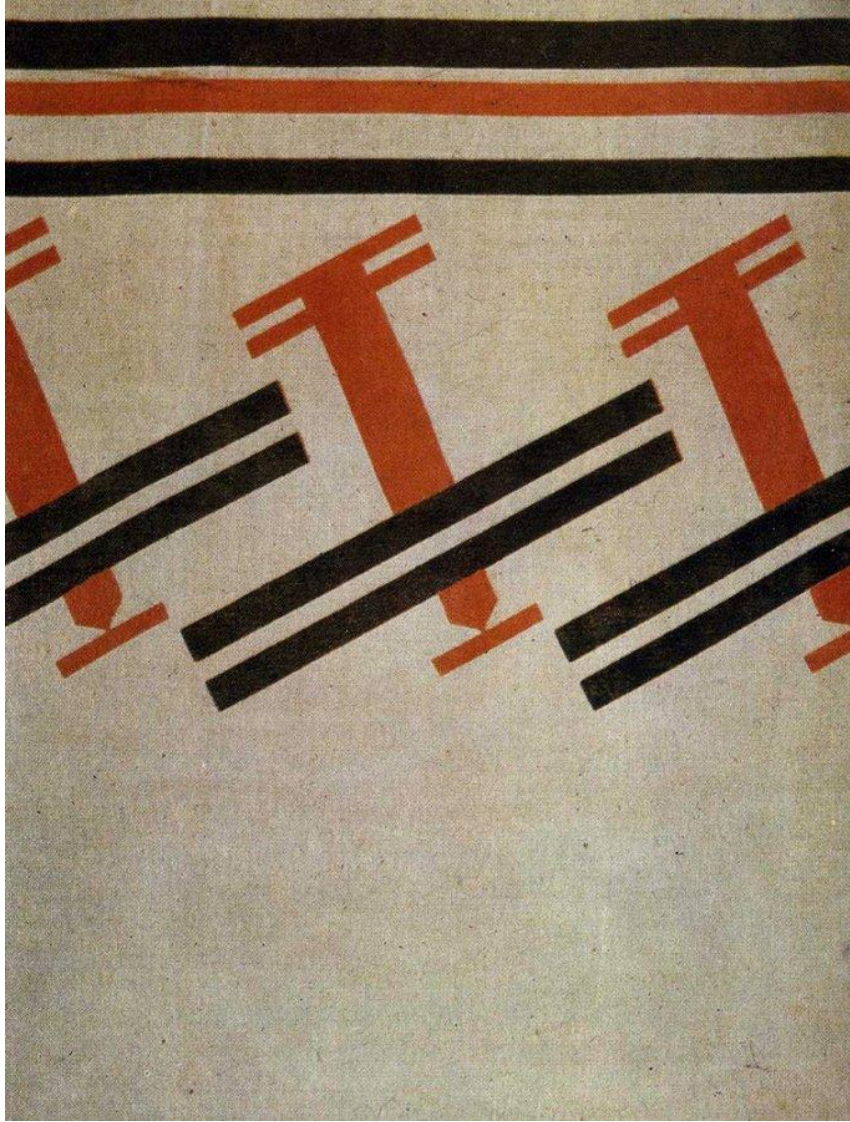




































Агитационные плакаты

- Агитационные плакаты в советское время считались одним из самых эффективных способов пропаганды. Острая подача информации, агитация, доступность и быстрый отклик были главными характеристиками этого вида искусства. Как правило, изображения на плакатах были лаконичными, и обязательно изображались некие призывные жесты. Агитационные плакаты призывали к борьбе с грабителям, лодырями, врагами.

БУДЬ НА ЧЕКУ,
В ТАКИЕ ДНИ
ПОДСЛУШИВАЮТ СТЕНЫ.
НЕДАЛЕКО ОТ БОЛТОВНИ
И СПЛЕТНИ
ДО ИЗМЕНЫ.



НЕ БОЛТАЙ!



**БУДЬТЕ ШОФЕРАМИ -
- ЭТО ПУТЕВКА В
СОВЕТСКУЮ ЖИЗНЬ**

Каналоармейский плакат

Художник Дмитрия К. СОБОЛЕВСКИЙ

КУРСОМ МИРА И СОЗИДАНИЯ!





**ИСТОЧНИКОМ РОСТА ОБЩЕСТВЕННОГО БОГАТСТВА, БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА
И КАЖДОГО СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА
ЯВЛЯЕТСЯ СВОБОДНЫЙ
ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУД
СОВЕТСКИХ
ЛЮДЕЙ**



РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ!



ВОЕННАЯ ПРИСЯГА

Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступаю в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии, принимаю присягу и торжественно обязуюсь быть честным, храбрым, дисциплинированным, беспрекословно подчиняться, строго соблюдать законы и постановления страны, поддерживать дисциплину и порядок в войсках и частях, выполнять все приказы и распоряжения.

Я люблю добродетельно изучать военное дело, неустанно беречь оружие и снаряжение и до последнего дыхания буду защищать святому Народу своей Советской Родины и Рабоче-Крестьянскому Правительству.

Я обещаю готовиться к защите Родины-Крестьянской Правительству, выступать за защиту всей Родины-Союза Советских Социалистических Республик и, если меня Рабоче-Крестьянской Красной Армией, и командовать ее подразделениями, частями, и соединениями, и частями, во главе своей армии и своей жизни для достижения победы над врагом.

Если же во время боя или в любую другую минуту торжественную присягу, то пусть меня оставит гурька врага священной заповеди, возлюбившей и кровью преданных.

Кукрыниксы

- Кукрыниксы — творческий коллектив советских художников — графиков и живописцев, в который входили действительные члены АХ СССР, народные художники СССР, Герои Социалистического Труда Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов.
- Кукрыниксы участвовали в Великой Отечественной войне с первого до последнего дня. Карикатуры и плакаты Кукрыниксов расходились миллионными тиражами, они были известны и противнику, широко обошли мировую прессу. Кукрыниксы своим творчеством внесли огромный вклад в разгром германского фашизма.

НАПОЛЕОН ПОТЕРПЕЛ ПОРАЖЕНИЕ.
ТО ЖЕ БУДЕТ И С ЗАЗНАВШИМСЯ
ГИТЛЕРОМ!

1812.



КУКУРЫНИКСЫ-91.



ПРЕВРАЩЕНИЕ „ФРИЦЕВ”



Значки

- По-настоящему началась история значков в СССР. После Великой Октябрьской революции очень бурными темпами началось развитие промышленности, в том числе производящей, как мы сейчас называем, сувенирную продукцию. Коммунизм быстрыми темпами шагал по стране, и необходимо было в больших количествах штамповать знаки принадлежности людей к КПСС. Для каждого школьника были нужны октябрятская звездочка и пионерский значок, а впоследствии, при успешной партийной карьере, молодые люди вступали в компартию и получали значок ВЛКСМ.
- Все семьдесят лет советской истории выпускались значки в честь юбилеев великих деятелей СССР, годовщинам военных и революционных событий и, конечно же, выдающихся спортивных побед. Особенно популярны у коллекционеров наградные значки, которыми отмечали за заслуги перед государством, успехи в труде и военном деле. Эти миниатюрные значки – своеобразные памятники советской истории, которые дополняют наши знания о ней.









Мемориальные комплексы

- Памятники, созданные в советский период, а тем более — посвященные военной тематике, обычно создавались при четком идеологическом руководстве со стороны государства и партии. В связи с этим, полный искусствоведческий анализ художественной и культурной ценности монументального искусства такого рода если и был возможен, то лишь с ярко выраженным идеологическим подтекстом.
- В комплексах данного периода происходит пересмотр основных художественных приемов пластического оформления мемориалов. В скульптуре особенно «модным» становится прием фрагмента или крупного плана, повсеместное распространение рельефа в качестве вспомогательного, иллюстративного материала, внедрение текстов и архитектурных элементов, которые порой становится сложно отделить от скульптурных. В скульптуре важную роль играет принцип контраста, противопоставление фигур и строгой геометрии, необработанной массы архитектурного объема.



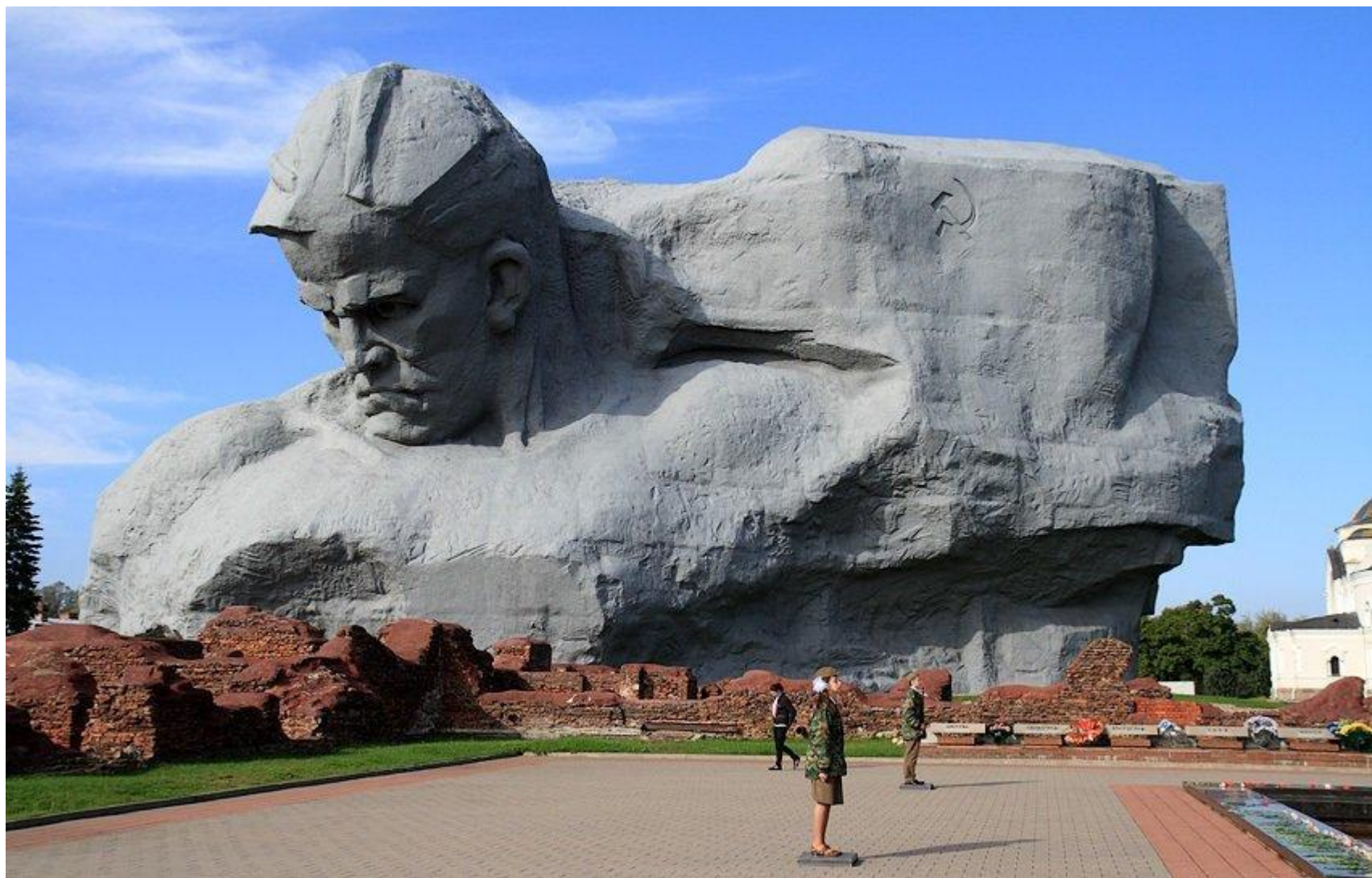


ВАСИЛИЙ
ИВАНОВИЧ
ИВАНОВ

1943

ИВАНОВИЧ
ИВАНОВ











МОСКОВСКОЕ МЕТРО

Метрострой

- Строительство станций метро проходило под девизом «Создадим дворец для народа!», поэтому архитектура подземки отличалась монументальностью и торжественностью. Станции «Площадь Революции», «Маяковская», «Театральная» можно назвать шедеврами архитектурной мысли. Это оценили и зарубежные специалисты: в 1939-м проект «Маяковской» (архитектор А.Н. Душкин, художник А.А. Дейнека) получил Гран-при на Всемирной выставке в Нью-Йорке.



phototelegraf.ru

“Киевская” (Арбатско-Покровская линия).





fototelegraf.ru

“Новослободская”





fototelegraf.ru

“Белорусская” (кольцевая)



phototelegraf.ru

“Комсомольская” (кольцевая).



**“Проспект
Мира” (кольцевая)**



fototelegram.ru

“Площадь Революции”. Открыта в 1938 году. Станция является работой архитектора А. Н. Душкина и имеет статус выявленного объекта культурного наследия.



fototelegraf.ru

**“Аэропор
Т”**



phototelegraf.ru

“Киевская” (кольцевая).



phototelegraf.ru

**“Маяковска
я”**

ВНИИТЭ

История создания

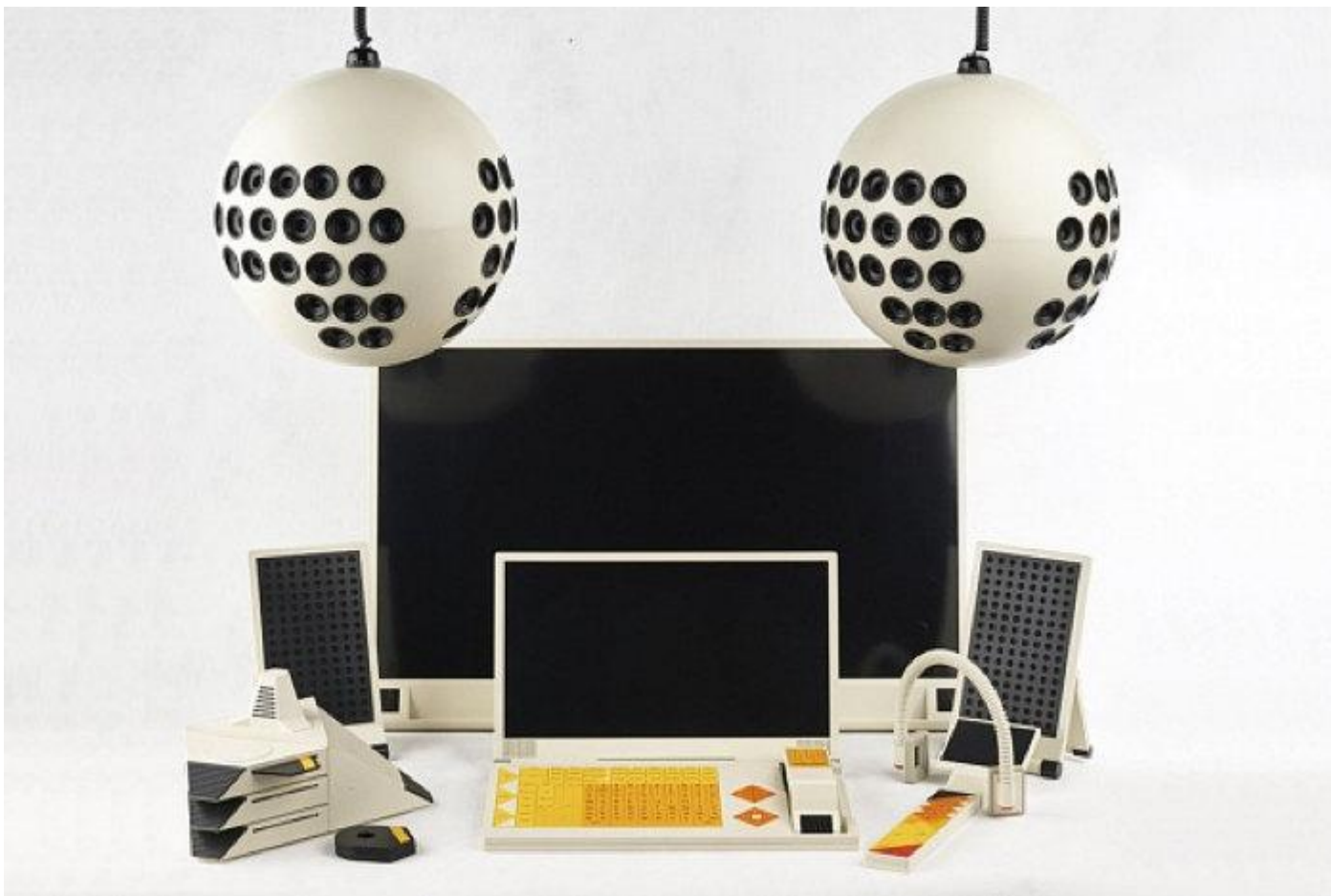
- В СССР задачи преобразования жизни на социалистической основе были поставлены сразу после Октябрьской революции. Уже тогда были предприняты попытки соединить искусство с производством. Связанные больше с искусством или архитектурой производственники и конструктивисты (В. Татлин, братья Веснины, Б. Арватов, В. Маяковский, Б. Кушнер и др.), несмотря на их желание проникнуть в производство, занимались реформированием не производства, а искусства.
- В 20-е годы существовало также направление, которое можно отнести к «инженерному дизайну». К нему относились представители инженерной школы. Создание Я. Гаккелем в 1924 г. первого в мире тепловоза, создание первых тракторов и другие работы оставили значительный след в истории развития техники и дизайнерского проектирования.
- В эти же годы зародилось еще одно направление дизайна — научное, которое учитывало при организации производственной среды требования психотехники, биомеханики, эргологии и явилось предшественником современной эргономики. Среди работ этого направления следует отметить переоборудование рабочего места водителя московского трамвая, выполненное Бернштейном.
- Ретроспективная стилистика вытесняется "линейно-геометрическим" стилем-требованием единства форм в архитектуре и предметной среде, интересом к модульности и технологичности. В качестве доминирующей идеи утверждается рациональный дизайн (что подкрепляется контактами с Ульмской школой дизайна).
- Советская "техническая эстетика" идеологически противопоставляется западному дизайну. В теоретических разработках осуждается стайлинг, т.е. работа только с внешней формой объекта.
- Однако промышленность трудно принимает новые веяния. Дизайнеров воспринимают как художников-оформителей, проектные решения внедряются в производство поверхностно, многие интересные концепции (например, пассажирское такси) так и не запускаются. Несмотря на теоретический отказ от стайлинга, на производстве процветает именно он.

История создания

- ВНИИТЭ. Создан в 1962 в Москве на территории ВДНХ СССР в соответствии с постановлением Совета Министров СССР № 349 «Об улучшении качества продукции машиностроения и товаров культурно-бытового назначения путём внедрения методов художественного конструирования». Научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт, учебно-методический и информационный центр в области дизайна
- Термин «дизайн» не присутствовал – жесткое идеологическое разграничение между советским и зарубежным дизайном. Процесс его теоретической обеспеченности с точки зрения идеологии. Вся система идеологических взглядов на искусство, на творчество была автоматически перенесена на новую сферу. С самого начала обозначилось идеологическое противопоставление зарубежному дизайну. Единственная школа, с которой контактировали – Ульмская школа (наследница Баухауза), проповедовавшая функционализм. Крен – в сторону индустриального дизайна, потому что бытовая среда всегда находилась на втором месте.
- К 1966 году было открыто 9 филиалов ВНИИТЭ, сложившихся в единую систему. Дизайнеры приходят из архитектуры и искусства, сильно влияние инженерных профессий - вычисления в дизайне.
- Функции – разработка и внедрение методов худ конструирования. Определение требований технической эстетики.
- Уже преыие дизайнерские разработки оказались интересными и новаторскими, (городской автомобиль – микро автобус) Во вниитэ активно занимались пропагандой дизайна. Проводились многочисленные конференции и семинары. Институт выпускал и собственные периодические издания – Техническая эстетика и Труды ВНИИТЭ. 1966г – открыт филиал в Минск. Занимался вопросами технической эстетики тракторной и сельскохозяйственной отрасли. Вниитэ также прославилось по методической подготовке и переквалификации специалистов дизайна. Часто устраивались семинары и конференции. Здесь было интереснее учиться чем в институте.
- С начала 90-х годов сворачивает свою деятельность до минимальных объёмов. Закрываются все 16 филиалов. Прекращается учебная работа. Однако ВНИИТЭ в



**Такси будущего; коллекция
Московский музей дизайна,
фотография, ВНИИТЭ, 1964 год**



Компьютер СФИНКС Дмитрия Азрикана; «Сфинкс» (Д. Азрикан, А. Колотушкин, М. Колотушкина, И. Лысенко, М. Михеева, Е. Рузова), 1987; фотография Макета из коллекции Московского музея дизайна.



Проект «ВТОМАР» (Вторичные материальные ресурсы)
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА: АНДРЕЙ
МЕЩАНИНОВЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ ВСЕСОЮЗНОГО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭСТЕТИКИ (ВНИИТЭ), 1979–1985



Разработка поезда для московского метро
ДИЗАЙНЕРЫ: ЛЕВ КУЗЬМИЧЕВ, ДМИТРИЙ АЗРИКАН, АЛЕКСЕЙ
КОЛОТУШКИН, ИГОРЬ ЛЫСЕНКО, МАРИНА МИХЕЕВА И
ДРУГИЕ ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ (ВНИИТЭ), 1987



Прицеп на колесах к легковому автомобилю «Рапан»
ДИЗАЙНЕРЫ: ДМИТРИЙ АЗРИКАН, АЛЕКСЕЙ КОЛОТУШКИН,
МАРИНА МИХЕЕВА, ИГОРЬ ЛЫСЕНКО И ДРУГИЕ
ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ЭСТЕТИКИ (ВНИИТЭ), 1988



Советская реклама пылесоса «Буран»

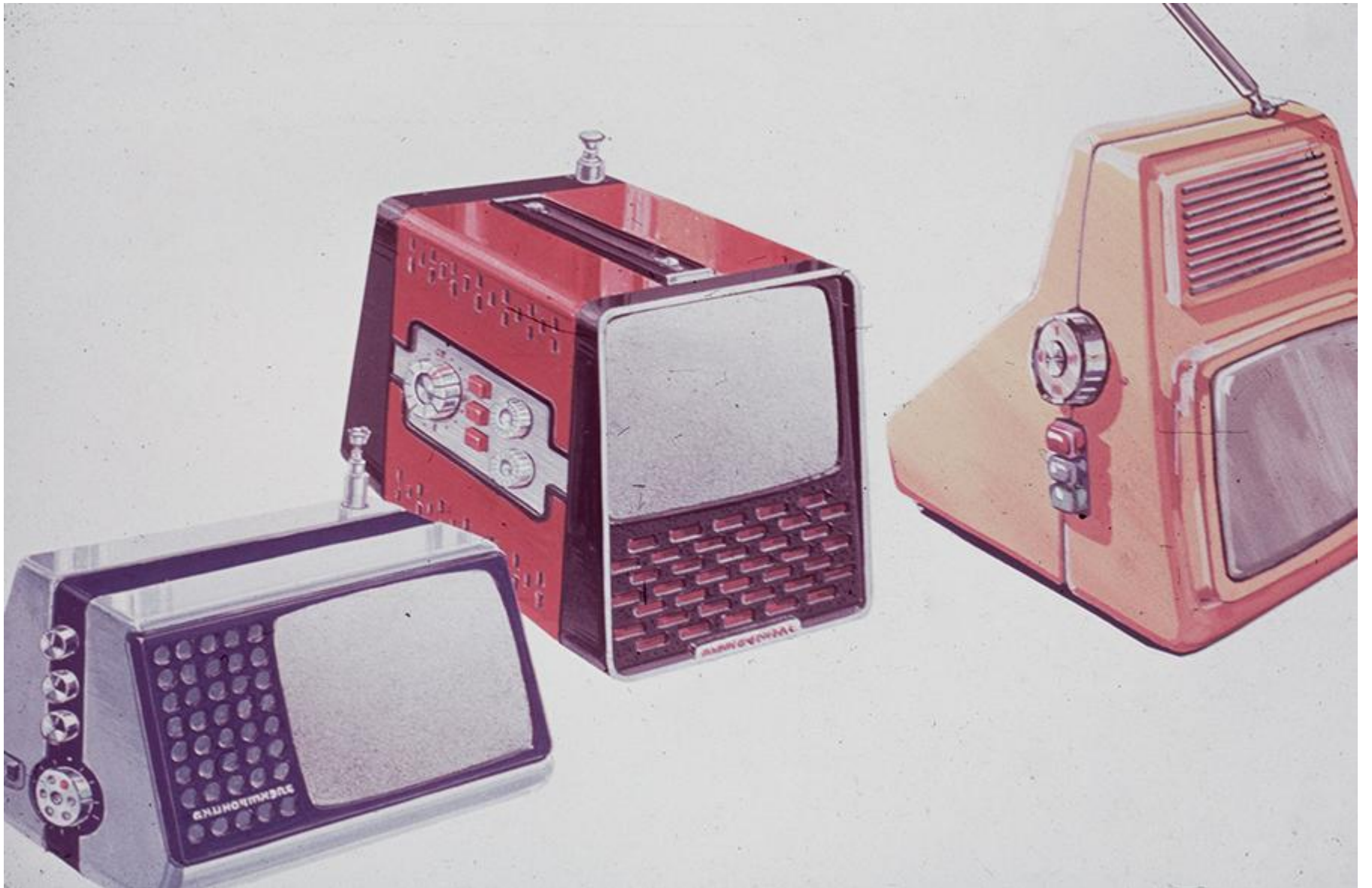


*Бобинный магнитофон
«Комета»*





Photo by Botsman



ПРОМГРАФИКА: ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН СССР- И НАЧАЛА 90-Х

- В 1954-м году в рамках Московского союза художников возникает секция, получившая впоследствии название «Промграфика» — это было первое профессиональное объединение, выполнявшее заказы производства. В разные годы председателями секции были выдающиеся дизайнеры: Г.А. Щетинин, А.Д. Крюков, В.С. Акопов.
- Постановление КПСС от 1962-го года обязало все предприятия страны иметь зарегистрированный товарный знак. Художники «Промграфики» создают для них новые лаконичные знаки-символы, демонстрируя высокий международный уровень в проектах для экспортных предприятий СССР, а также в системе визуальных коммуникаций Олимпиады-80.





ОХОТНИЧЬЯ
В О Д К А



Л. Худож. Леккер-54

КР. 45%

ЗАВОДОВ ГЛАВСПИРТА

ЕМК. 0,5л

40%
SUKKUR 25%

0,5L

Tea
Пуш

ПУШ
ЧАЙНЫЙ

ENSV TOIDUAINETE TÖÖTUSE MINISTEERIUM



• Kommunistis • Tallinn.

ENSV TT 18-66-68

HIND 4 RBL
ЦЕНА 4 РУБ
PUDELI MAKSUMUSETA



В Т О Е З Р О Г Т

МОСКВИЧ

МОСКВИЧ 408

АЭРОФЛОТ



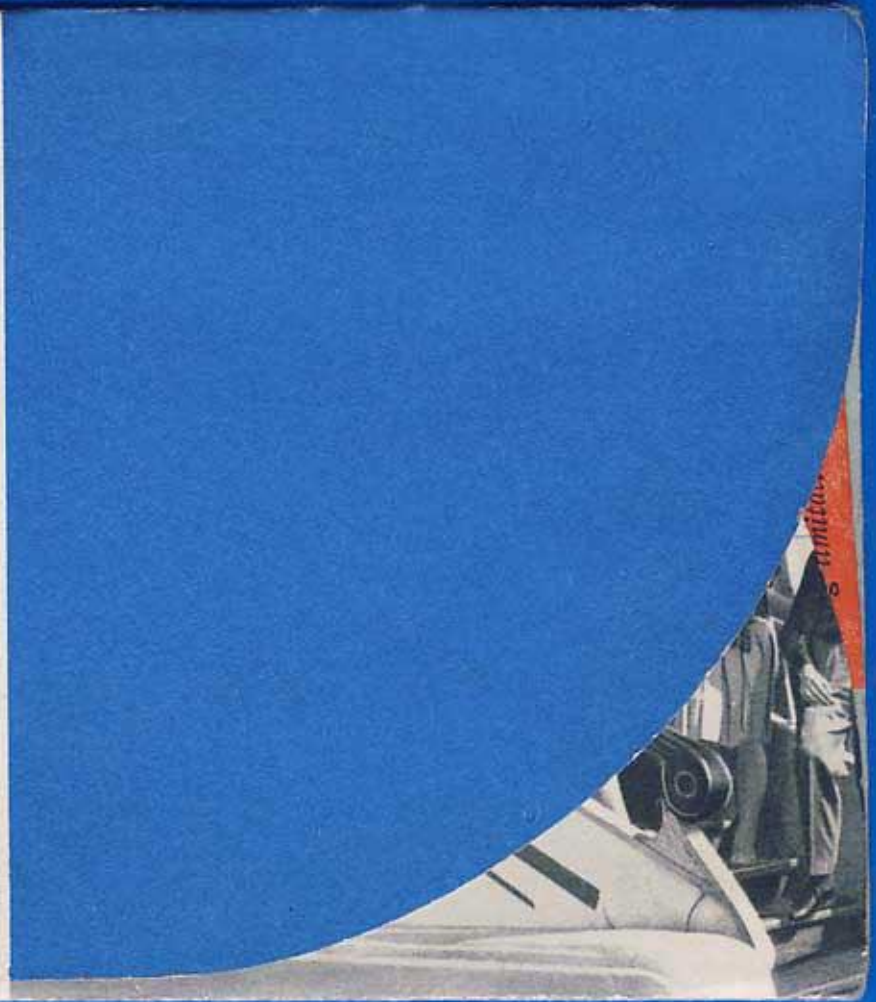
ПАМ'ЯТКА
ПАСАЖИРУ

УКРАИНА

Воздушные Линии



ВАРШАВА ПРАГА БУДАПЕШТ БЕРЛИН
 ЛОНДОН БРЮССЕЛЬ ХАРТУМ
 АККРА ХЕЛЬСИНКИ АЖИР
 КОНАКРИ КОПЕНГАГЕН БАМАКО
 ДЕМ КАРАЧИ РАБАТ ПЕКИН РАНГУН
 СТОКГОЛЬМ БЕЛГРАД ГАВАНА ДАМАСК
 ПАРИЖ ВЕНА ДЖАКАРТА КАИР





ФОТОАППАРАТ
САЛЮТ·С



XII · МОСКВА · 1985



WAZ



ДОНСКОЙ ТАБАК



Игры
XXII Олимпиады
Москва
1980

Автобусные остановки

- «Советская архитектура и дизайн запомнились нам, главным образом, неуклюжими высотками и функциональным, спартанским дизайном. Подавляющее желание единообразия оставляло мало места для личной свободы творчества. Исключения можно заметить лишь в транспортном секторе. Достойны восхищения станции метро в Москве и Ташкенте, где отказались от холодности и стерильности типичной советской городской архитектуры и где творческая свобода не была ограничена бюджетом. За великолепием и роскошью московского метро, легко не заметить феномен автобусной остановки, пример того, как советское искусство и дизайн, будучи выпущенными на свободу, становятся причудливыми и безумными.
- Автобусная остановка служит простой цели — обозначить, где останавливается автобус и обеспечить удобство и хоть какое-то укрытие от непогоды ожидающим пассажирам. Можно было предположить, что в Советском Союзе появится некий стандартный проект для этой общественной постройки — простой, функциональный и дешевый в массовом производстве. Но, во многих случаях, это не так, и на автобусные остановки потрачено немало времени, усилий и воображения. Разнообразие форм и дизайна безгранично — бетонные блоки, купола, колонны, башни, строения в форме треугольников и арок, некоторые даже имеют форму птицы, юрты или шляпы. На тех остановках, которые были не такими смелыми по архитектуре, их создатели привлекали внимание, украшая постройки фресками и мозаичными панно. Мотивы для оформления остановок отличались в зависимости от региона и отражали местную культуру, историю или представляли отрасли народного хозяйства.
- К сожалению, после развала Советского Союза большинство из автобусных остановок сильно обветшало. Говорят, некоторые местные общества признали автобусные остановки памятниками архитектуры, достойными сохранения. Их ремонтируют и красят. Остановки можно встретить в самых неожиданных местах — иногда посреди пустыни или в степи, иногда вне поля зрения от ближайшего населенного пункта. Они заставят нас удивляться и улыбаться.» – Кристофер Хервиг













ВИТРИНЫ





ФРУКТЫ
КОНСЕРВЫ
СОКИ





ПРОМЫСЛЫ: ПЕРЕЗАГРУЗКА

Палехская миниатюра

- В 1918 году в посёлке Палех организована декоративно-художественная артель. В 1920-х годах в Москве, в доме А. А. Глазунова, художником И. И. Голиковым была написана первая лаковая миниатюра «Адам в Раю» в уникальном стиле, который впоследствии получил название «Палехского». 5 декабря 1924 года семеро палехских художников И. И. Голиков, И. В. Маркичев, И. М. Баканов, И. И. Зубков, А. И. Зубко, А. В. Котухин, В. В. Котухин объединились в «Артель древней живописи». Позднее к ним присоединились художники И. П. Вакуров, Д. Н. Буторин, Н. М. Зиновьев. В 1925 году палехские миниатюры экспонировались на Всемирной выставке в Париже. Союз художников Палеха возник в 1932 году. В 1935 году артель была преобразована в Товарищество художников Палеха, в 1954-м образовались Палехские художественно-производственные мастерские Художественного фонда СССР.



