

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.

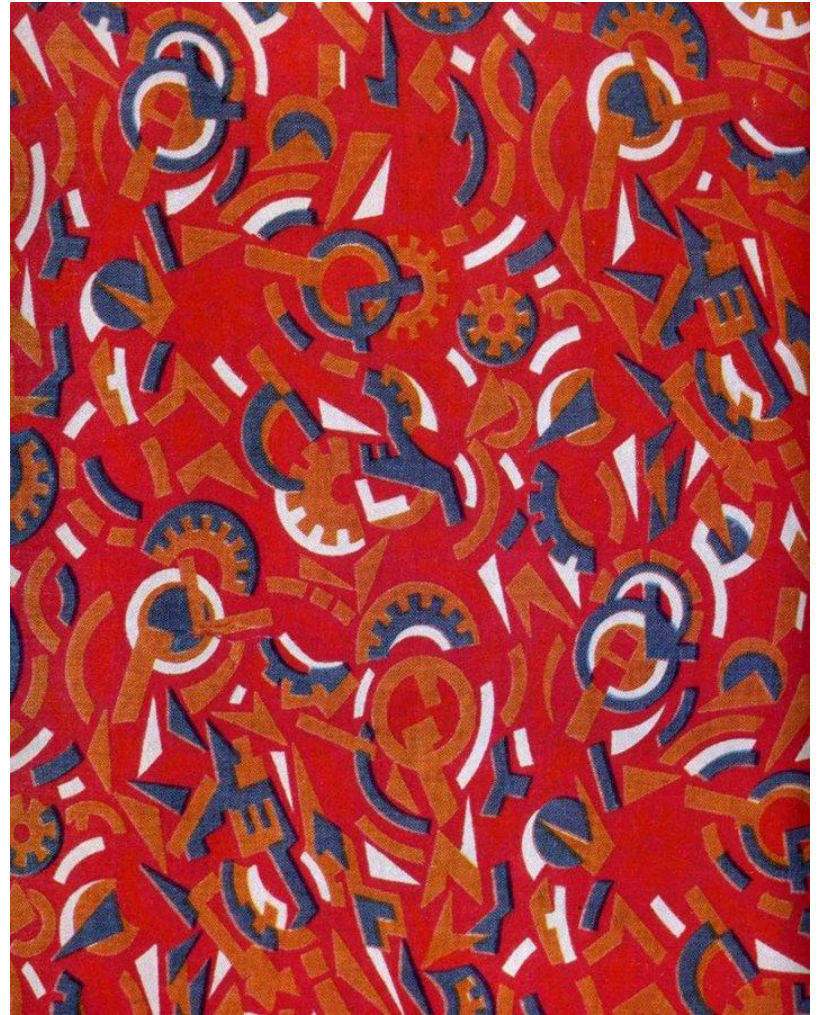

Текстиль

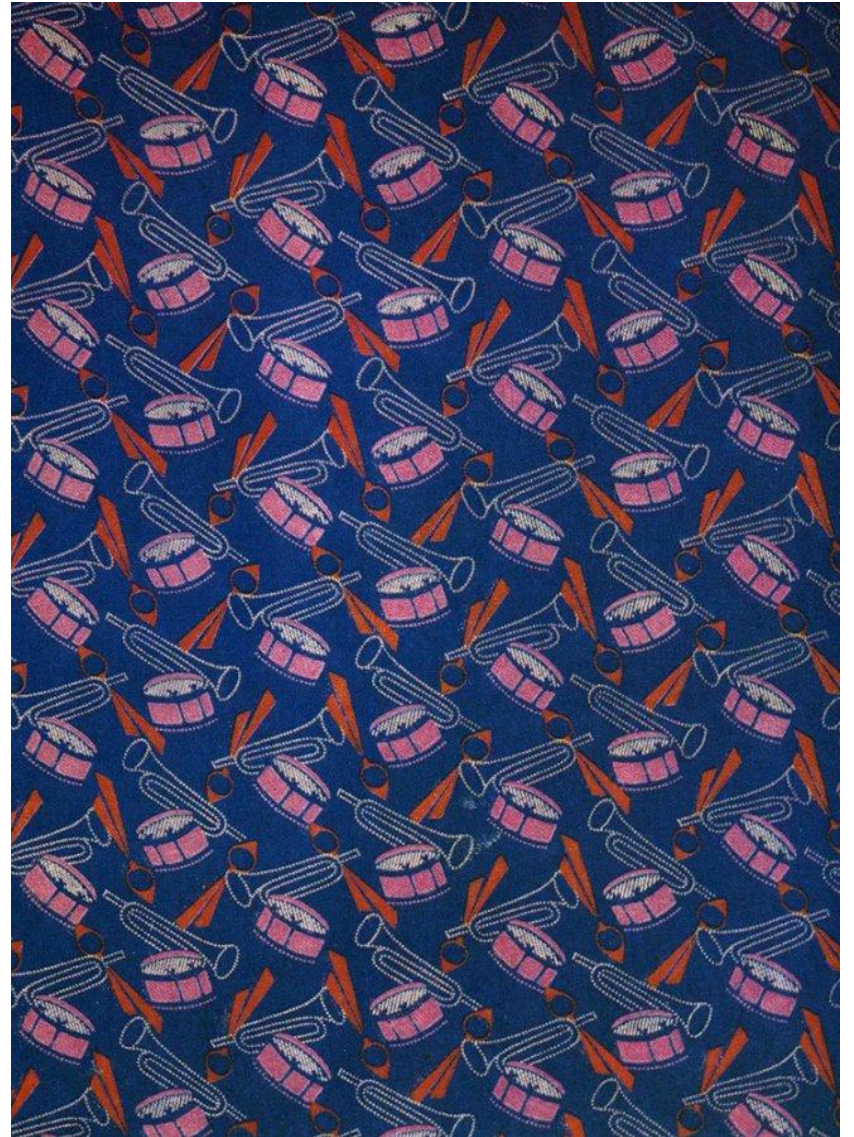
- Агиттекстиль – необычное явление в советской промышленности 20-30-х годов, предмет изучения и коллекционирования. Это ткани, отражающие политическую и социальную жизнь Советской России - социализм, торжество технологий и техники, развитие сельского хозяйства, стройки, спорт и митинги. Печатные агитационные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

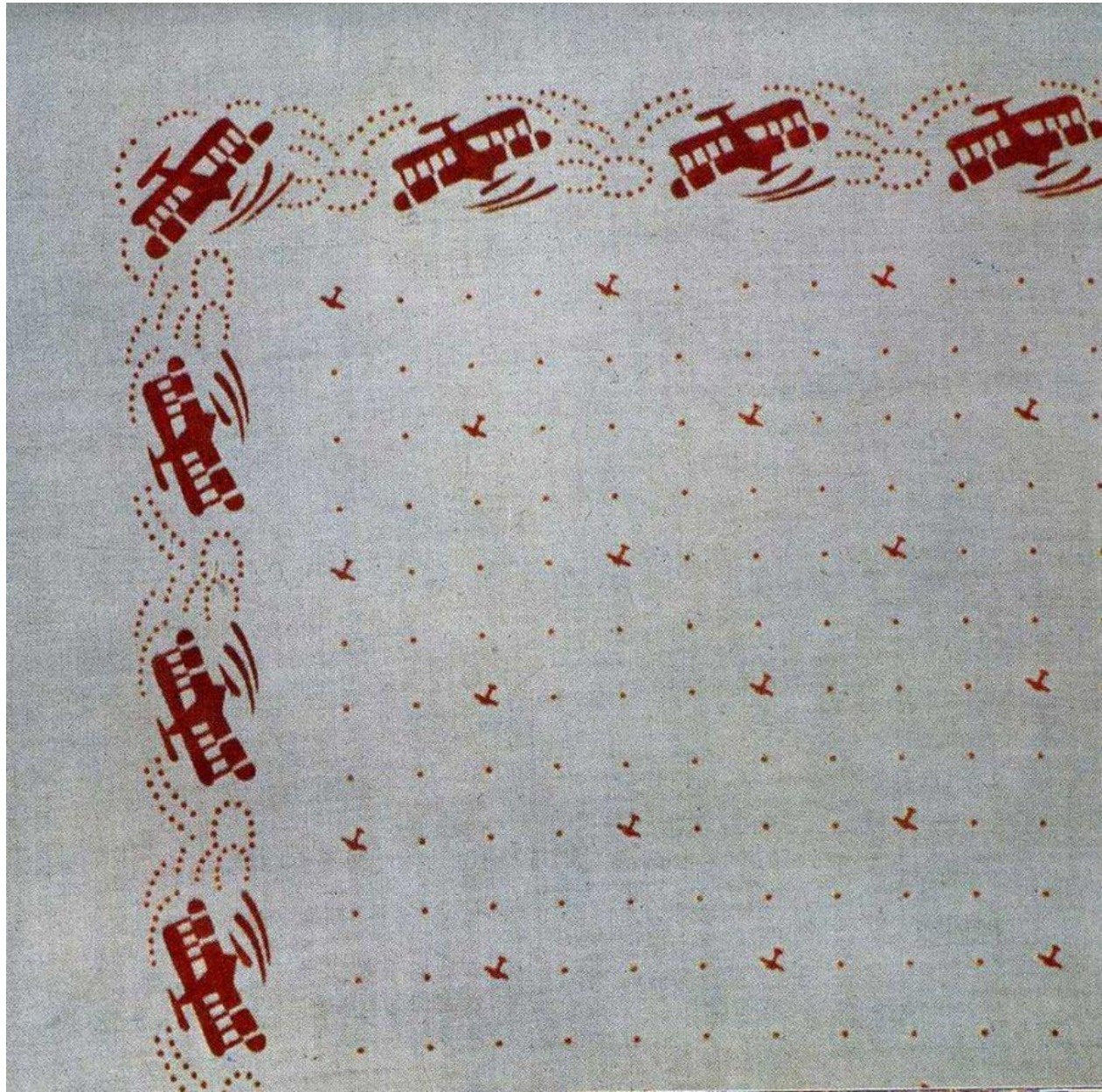

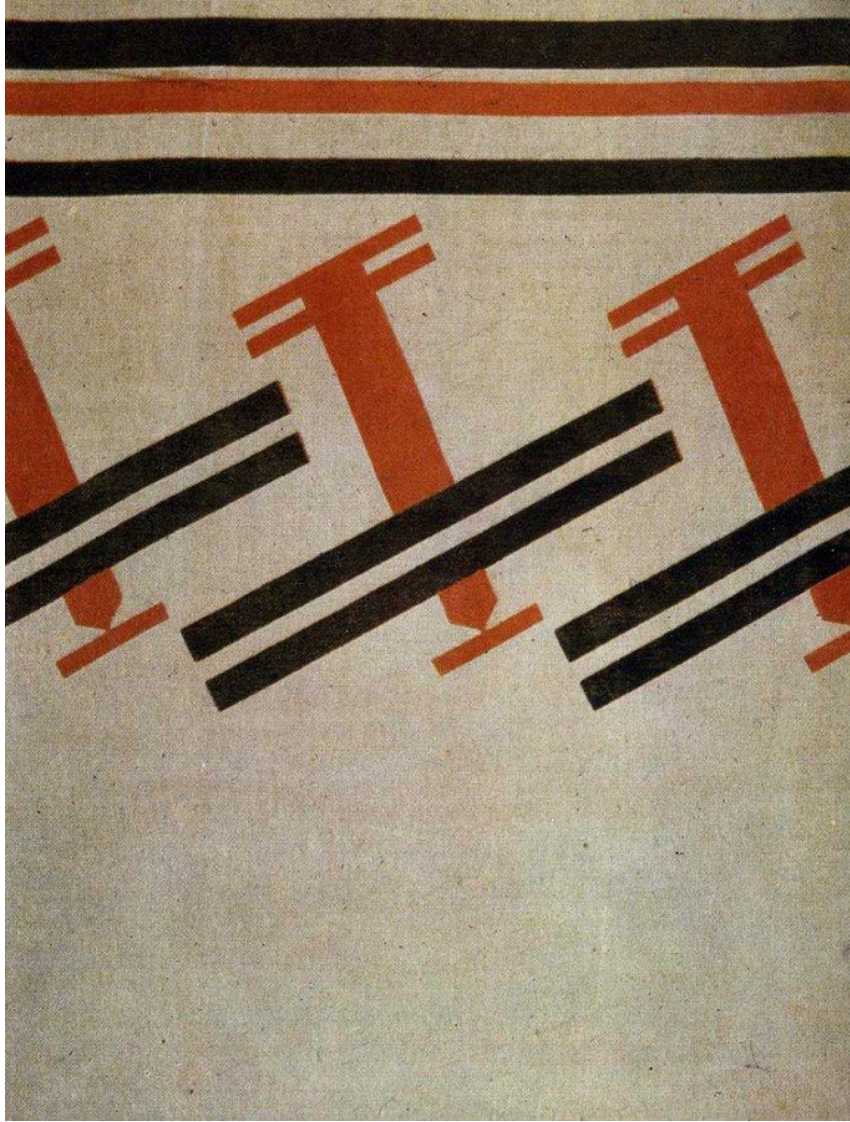

Агитационные плакаты

- 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 клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, беспощадным бойцом, готовым отдать жизнью и государственным делом, беспрекословно исполнять все возложенные на меня обязанности командира и воина.

Я клятву добросовестно исполню во все дни войны, неуклонно беря участие в борьбе с нашими врагами и до последнего дыхания буду преданно служить Народу своей Социалистической Родины и Рабоче-Крестьянской Правительству.

Я обещаю готовиться по призыву Рабоче-Крестьянской Правительством выступать за защиту нашей Родины — Союза Советских Социалистических Республик и, если меня Рабоче-Крестьянской Красной Армией, и командовать ее в наступлении, защите, и достижении и чести, во славу своей армии и своей жизни для достижения великой победы над врагом.

Если же по какой причине я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского народа, возмещающая вину и преступление предками.

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.

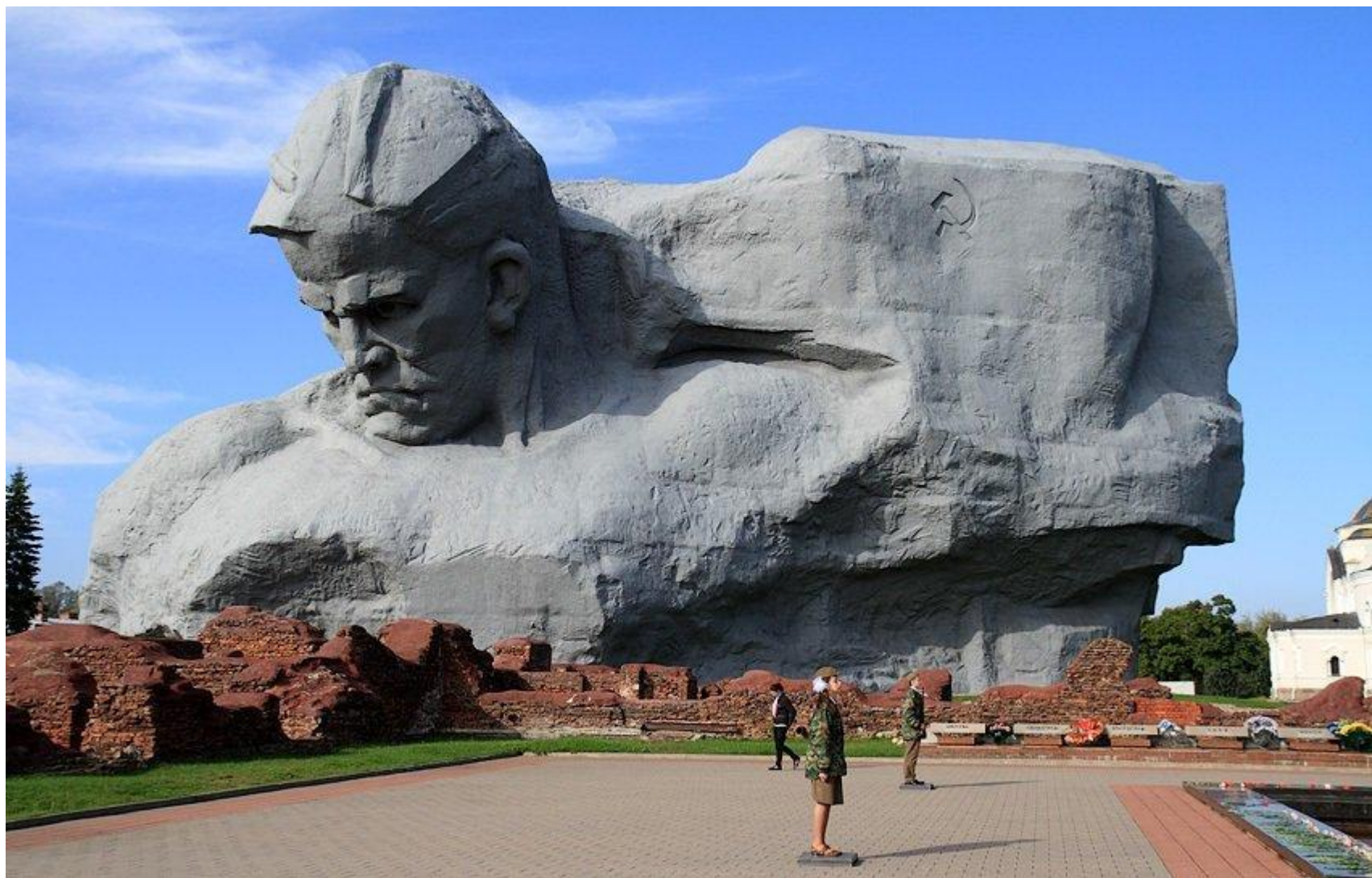

Мемориальные комплексы

- 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.

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

**“Новослободск
ая”**

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.

phototelegraf.ru

**“Аэропор
Т”**

phototelegraf.ru

“Киевская” (кольцевая).
я).

phototelegraf.ru

**“Маяковска
я”**

ВНИИТЭ

История создания

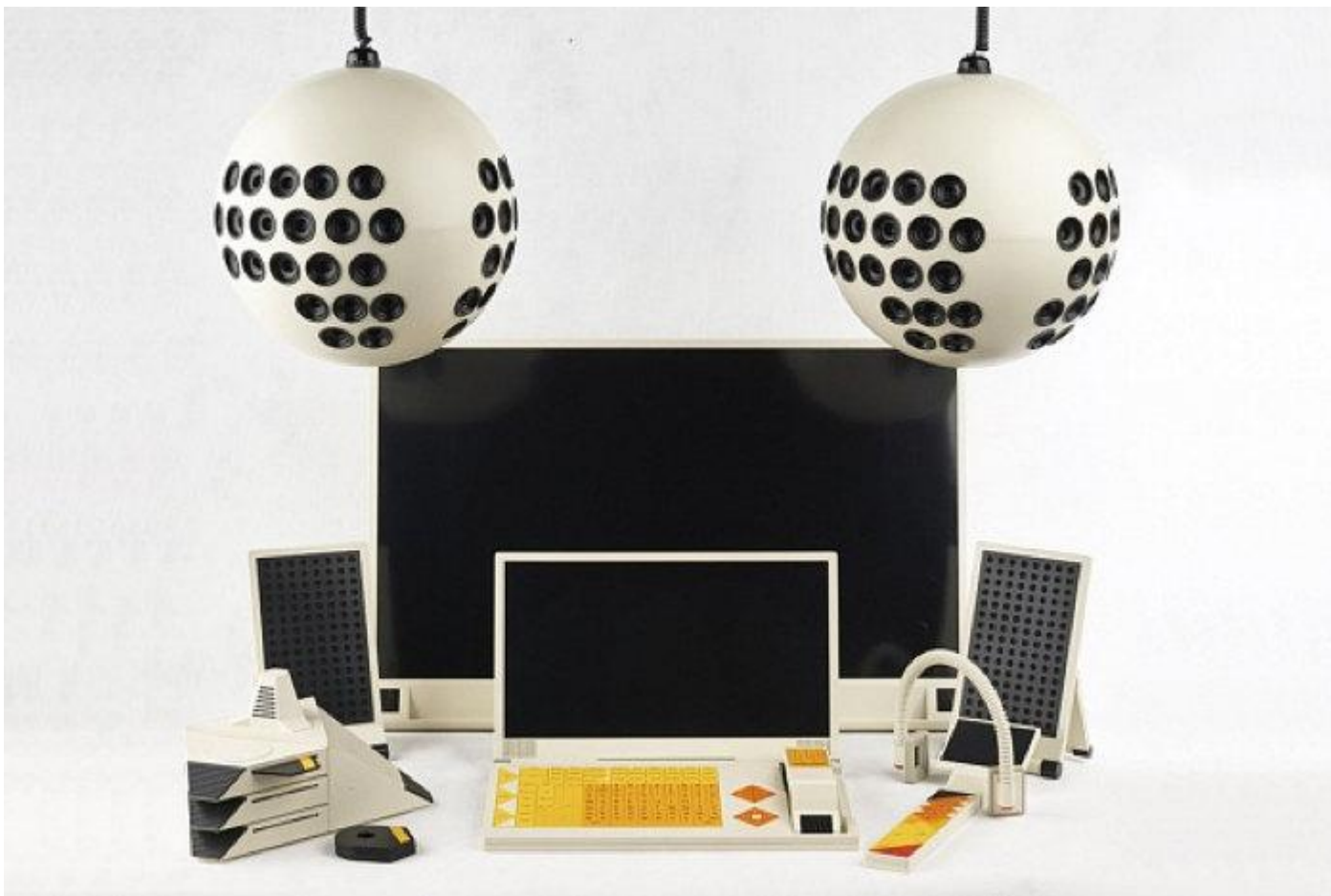
- В СССР задачи преобразования жизни на социалистической основе были поставлены сразу после Октябрьской революции. Уже тогда были предприняты попытки соединить искусство с производством. Связанные больше с искусством или архитектурой производственники и конструктивисты (В. Татлин, братья Веснины, Б. 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»

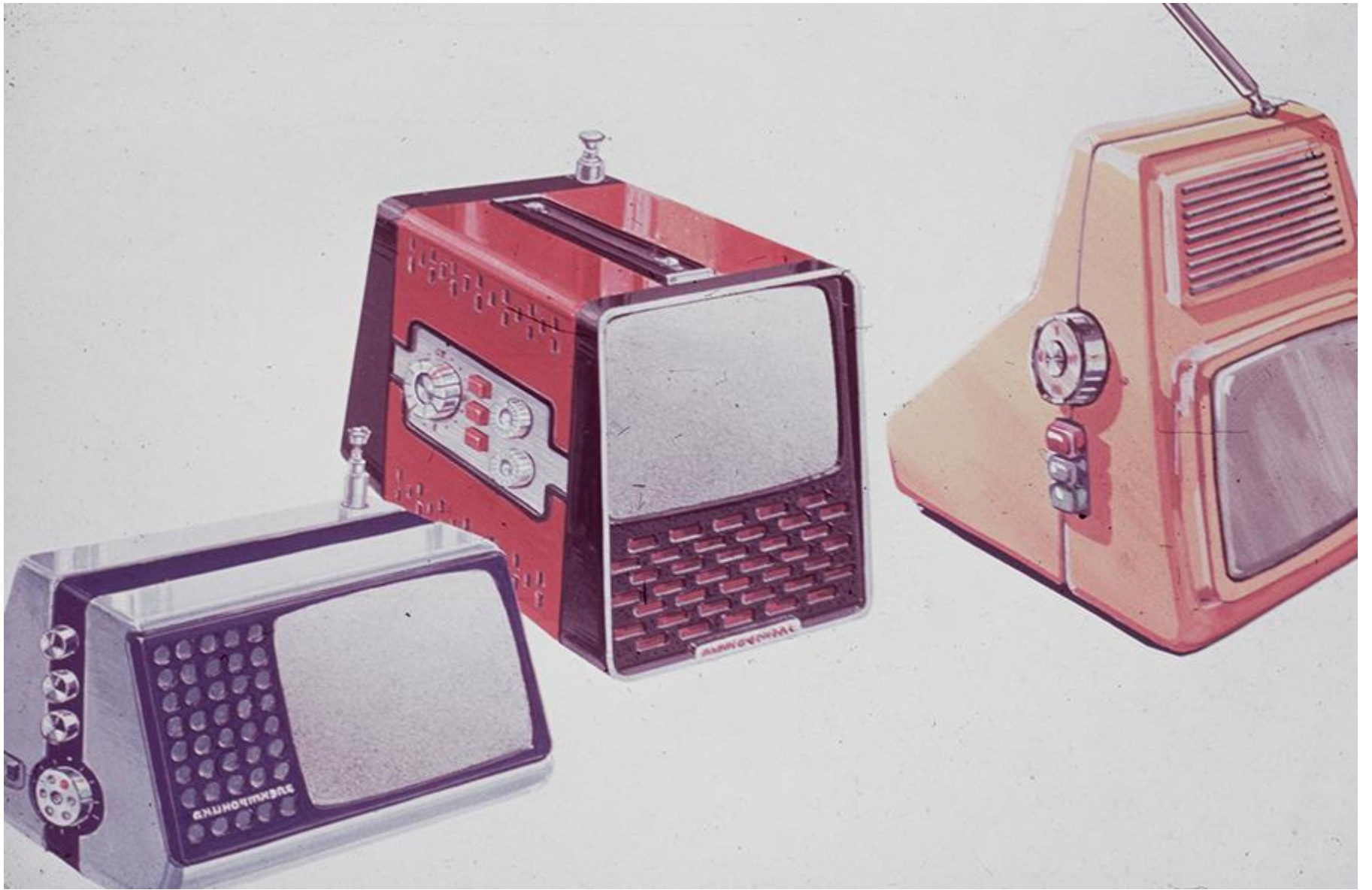

*Бобинный магнитофон
«Комета»*

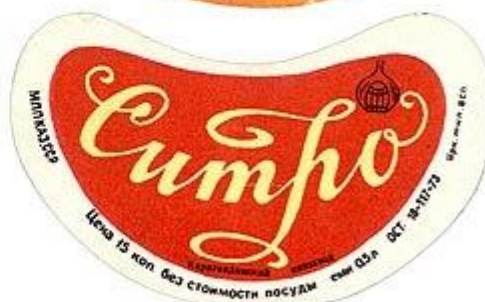

Photo by Botsman

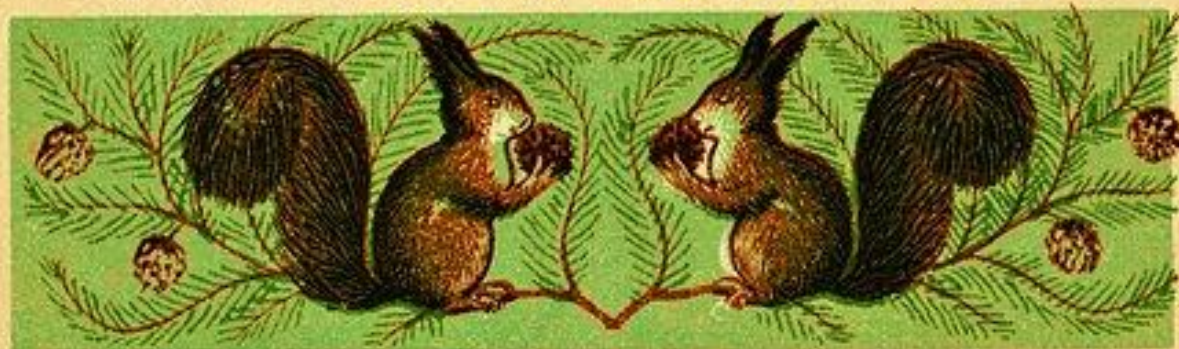
ПРОМГРАФИКА: ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН СССР- И НАЧАЛА 90-Х

- 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
ПУНШ

ПУНШ
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

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.

