

История дизайна

Тема 2: Становление эстетики как науки.
Движение за обновление искусств и ремесел

Тема № 2.

Первые теории дизайна. Становление эстетики как науки в девятнадцатом веке.

- ☐ Недовольство последствиями механизации для эстетики предметов домашнего обихода и качества жизни в целом.
- ☐ Теории английских искусствоведов и художников, впервые поставивших проблему связи искусства с жизнью в условиях научно-технического прогресса. Готфрид Земпер.
- ☐ Теоретические воззрения Рескина.
- ☐ Братство прерафаэлистов и их влияние на европейскую культуру.
- ☐ Уильям Моррис и Движение за Обновление искусств и ремесел.

История теории дизайна традиционно начинается с теории английских искусствоведов и художников, поставивших проблему связи искусства с жизнью в условиях научно-технического прогресса.

Большинство народа стало ощущать не прогресс, а ухудшение условий бытия. Господствующим стилем в архитектуре девятнадцатого века становится **эkleктизм**. В начале и середине XIX века возникло осознание того, что существуют противоречия между трудом и искусством, тогда же появился и ряд учений о путях преодоления этих противоречий. Очень часто эти пути искали в сфере социальной и экономической.

Практическая эстетика Готфрида Земпера.

Всемирную известность Готфриду Земперу принес его фундаментальный труд – **“Наука, промышленность и искусства”** и **“Стиль в технических и тектонических искусствах, или практическая эстетика”** – исследование исторических закономерностей формообразования в искусстве, где аргументируется мысль о зависимости формы от функции, материала и технологии создания произведения.

Основное, что ввел Земпер в будущую теорию дизайна – это учение о причинах, определяющих характер форм вещей. По Земперу, форма каждой вещи определяется, во-первых, целью, которой эта вещь служит, то есть ее функцией; во-вторых, материалом, из которого она сделана; в-третьих, характером технологии производства этой вещи; в-четвертых, господствующими в обществе социально-политическими порядками.

Практическая эстетика Готфрида Земпера.

“Стиль – это возведенное на высшую ступень художественной значимости выражение основной идеи произведения искусства и всех воздействующих при ее воплощении внешних и внутренних факторов”, – такое определение Земпер дает понятию стиля в искусстве.

Земпер по праву считается одним из пионеров дизайна. Он одним из первых сформулировал в середине девятнадцатого века положение о связи эстетики и техники. Его теоретические труды, во многом опередившие свое время, послужили основой для формирования в проектной идеологии концепции рационализма, сыграли большую роль в развитии промышленной культуры в Германии, Англии и других европейских странах, оказали влияние на становление педагогических концепций дизайна той эпохи.

Теоретические воззрения Рескина.

Д. Рескин и Г. Россетти

Выдающийся теоретик искусства девятнадцатого века **Джон Рескин** утверждал, что предметное окружение общества свидетельствует о его моральном состоянии. Критерий правдивости он выдвинул на одно из Первых мест при оценке произведений искусства. В 1853 г., опубликовав книгу **“Камни Венеции”**, в главе, посвященной различиям между ремеслом и искусством, Рескин первым выступил против промышленного разделения труда и “деградации рабочего станочника в машину”.

Теоретические воззрения Рескина.

Рескин выдвинул три правила, достаточные, по его мнению, для возрождения благородного искусства вещи.

«Никогда не поощряйте производство какого бы то ни было не безусловно необходимого предмета, в котором не принимает участия личная изобретательность.

Никогда не требуйте тщательной отделки ради ее самой, а только ради какой-либо практической или высокой цели.

Никогда не поощряйте подражания или какого бы то ни было копирования, разве только с целью сохранить воспоминание о великом произведении

Общественному бедствию можно помочь только одним путем, путем всеобщего образования, направленного к развитию мышления, милосердия и справедливости».

Таким образом, промышленный дизайн с первых своих шагов был вынужден поставить вопрос о необходимости социальных изменений, о несоответствии социальных условий задачам производства.

Братство прерафаэлитов и их влияние на европейскую культуру.

Следующим этапом в развитии этих идей стало Создание **“Братства прерафаэлитов”**. В 1848 г. семь учеников Королевской Академии художеств в Лондоне организовали “прерафаэлитское братство” с целью совершить революцию в английском искусстве. Это – скульптор Томас Вулнер, художники – Джеймс Коллинзон, Джон Эверетт Миллес, Данте Габриэль Россетти, Уильям Майкл Россетти, Фредерик Стефенс и Уильям Холман Хант. Само название братства предполагало признание искусства предшественников Рафаэля и отрицание его самого. Прерафаэлитское движение началось с малого: дружбы нескольких молодых людей, объединенных стремлением вырваться из душной атмосферы обывательского искусства времен королевы Виктории. Фактически вдохновителем группы был **Данте Габриэль Россетти**.

Уильям Моррис и Движение за Обновление искусств и ремесел.

У. Моррис «Королева Джиневра»

Идеи Россетти и Рескина подхватил **Уильям Моррис (1834-1896 гг.)**. Его жизнь и творчество стали крупным явлением в культуре Англии и всей Европы второй половины девятнадцатого века.

Виды деятельности, где он оставил свой след: оригинальный поэт, писатель, публицист, художник и декоратор-дизайнер, мастер-новатор прикладного искусства. Был он и ученым-знатоком средневековой литературы и искусства, издавал и оформлял книги, возродил само понятие “искусство книги”. Он пропагандировал идеи социализма, был активным участником рабочего движения.

Моррис утверждал свой тип комфортной среды, основанный, по словам Александра Бенуа, на принципах спокойной целесообразности, противопоставленной всему вычурному и нарочитому. Темой Морриса стала критика технизированной среды, которая имела у него социальный оттенок. Он ставил задачу пробуждения интереса к творческому труду среди самых широких слоев населения, развивал врожденную потребность человека проявлять свой инстинкт красивого и свое художественное воображение.

Уильям Моррис и Движение за Обновление искусств и ремесел.

Моррис был основателем "Движения искусств и ремесел", которое оформилось как художественный стиль во 2-ой половине 19 века. Постройка и обстановка им собственного дома, известного под названием "Красный Дом" (1860), явились попыткой перенести в жизнь и художественную практику морально-этические утопии Рескина, попыткой осуществления синтеза архитектуры, живописи и декоративного искусства. Красный дом – один из первых образцов архитектуры "Движения искусств и ремесел" – был построен архитектором Филипом Уэбблом в Бексли-Хис (ныне часть Лондона). Моррис с друзьями художниками пытался превратить его в совокупное произведение пространственных искусств, гармоничную среду, которая послужит матрицей идеальных человеческих отношений, облагороженного искусством образа жизни.

Уильям Моррис и Движение за Обновление искусств и ремесел.

В заключение следует отметить, что Движение за обновление искусств и ремесел охватило многие регионы Европы, т.к. идеи и цели были осознанной необходимостью – в разных странах развивались сходные процессы, порожденные бунтарством против рутины и пошлости.

Моррисовские общества ремесленного, ручного дизайна возникли в Англии, а затем, по ее образцу, в некоторых других странах – Бельгии, Франции, Германии, Австрии, России.

Эти общества интересны тем, что в материальных результатах их деятельности воплощались важные принципы ремесленного дизайна – высокое качество, чувство материала, сочетание красоты и пользы. Художественная практика моррисовских мастерских и основанного им издательства иллюстрированных книг (Кельмскоттская книгопечатня) подготовили в Англии искусство модерна.

Но осознание того, что машина тоже может делать вещи красиво и без ложных украшений, что сама технология производства диктует красоту изделиям, пришло гораздо позже.