

Различные течения в дизайне постиндустриального общества

HOCHSCHULE FÜR GESTALTUNG

УПЬМСКАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА

Высшая школа формообразования в Ульме.
С одной стороны, продолжение идей Баухауза,
а с другой – образец строительства других центров дизайн-образования во всем мире.
Основана в 1951 году.

Концепция: подготовка кадров, способных строить обновленную демократическую Германию.
Принцип триады: теоретические дисциплины, исследования и разработки вплоть до создания опытных образцов. Модель университетского образования.

Интернациональная по составу студентов и преподавателей.

Преподавателей примерно 15 человек.

Ежегодно для чтения лекций и ведения занятий приглашались ученые, дизайнеры и архитекторы из разных стран.

Работало 4 факультета:
дизайна промышленных изделий,
строительства и архитектуры,
визуальных коммуникаций,
информации.

Здание Ульмской школы

MAX BILL

Макс Билль

1908 - 1994

швейцарский скульптор,
художник-абстракционист,
архитектор и дизайнер, педагог

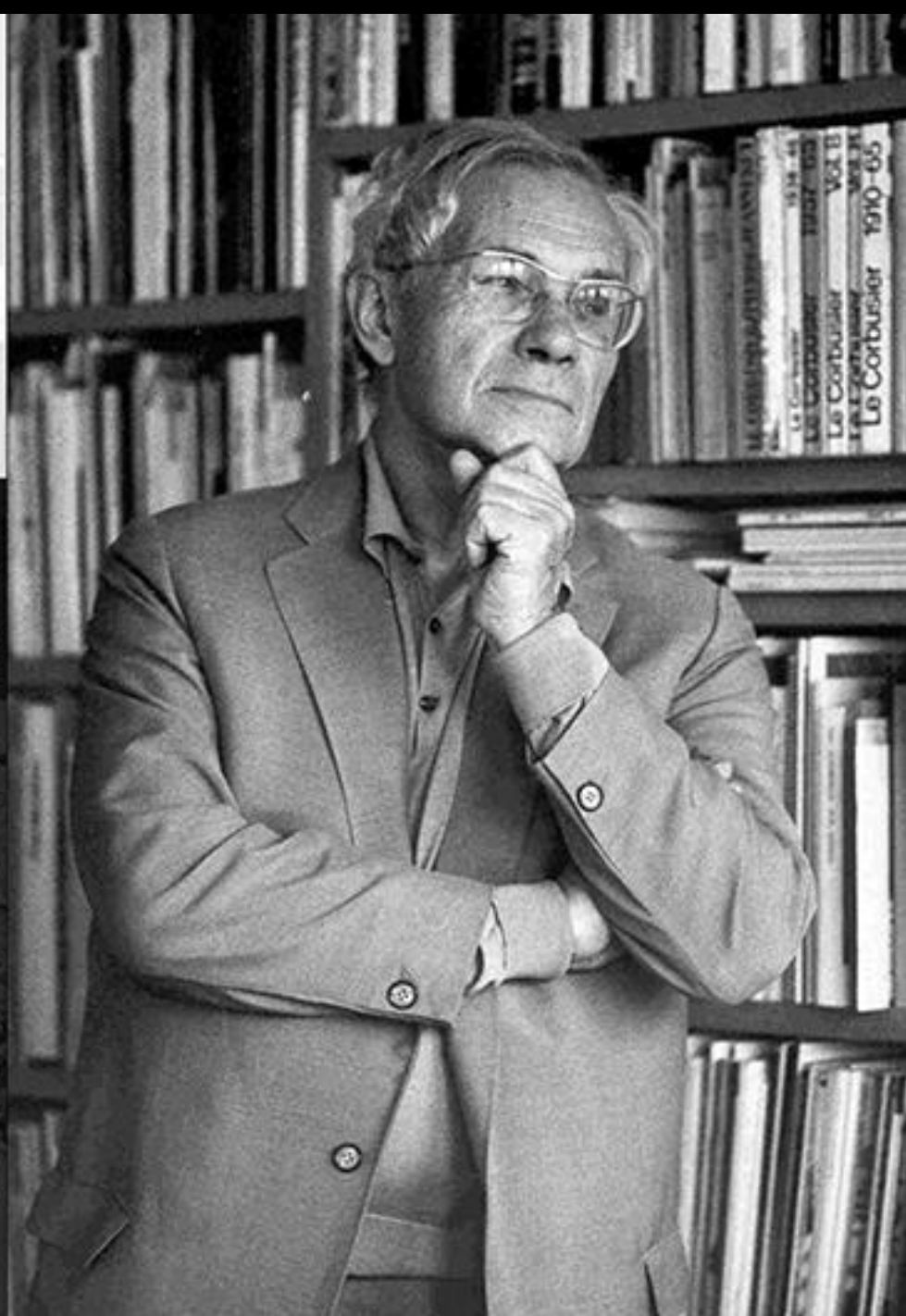
Школа декоративных искусств в Цюрихе
Баухауз

Творчество формировалось под
влиянием идеи конструктивизма

Воплощал новый тип художника,
органически соединявшего в себе
архитектора, скульптора, живописца,
графика и дизайнера, видящего свою
задачу в организации всей среды,
окружающей человека

призыв на основе «воли к единению»

«Конкретное искусство»
любое художественное произведение,
созданное на основе закономерностей и
принципов формообразования, как
результат пластического воплощения
визуальных представлений его автора

MAX BILL

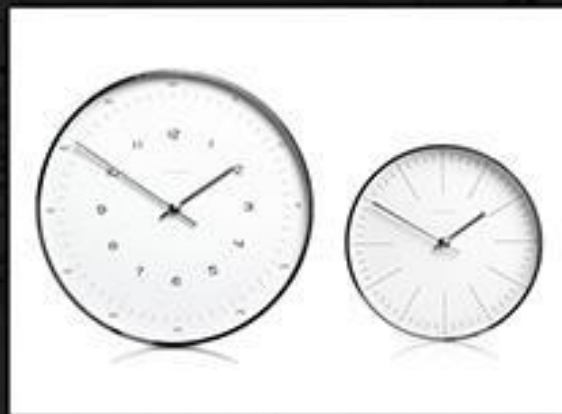
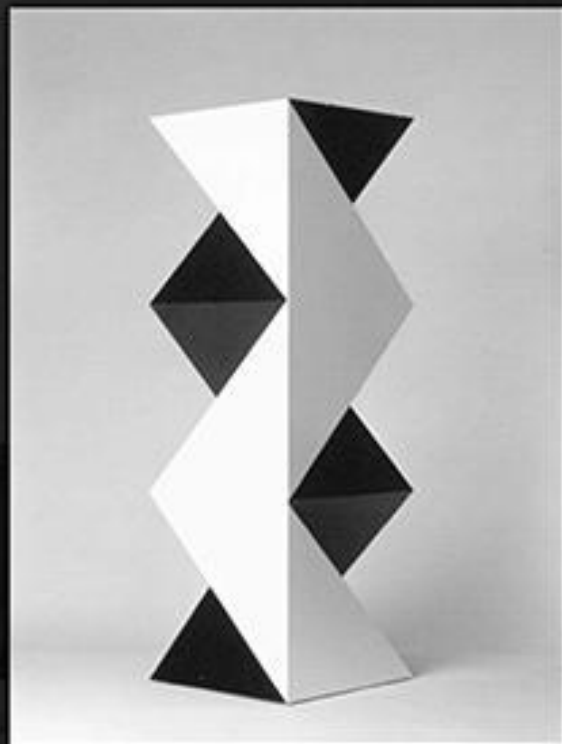
MAX BILL

Стол
и стулья
на трех
ножках
(Dreirundtisch
und DreibeinStuhle),
1949

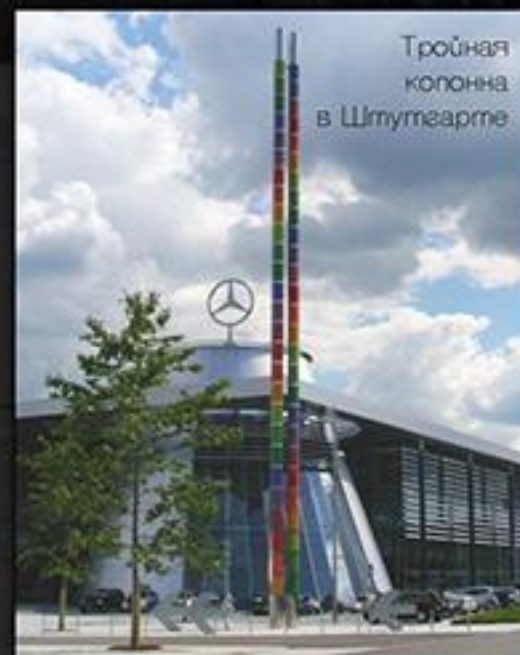
Лампа
«Горное Солнце»
(Hoehensonne)
для Novoelectric,
1951

Часы для
Junghans

MAX BILL

«Мы рассматриваем искусство как высшую степень выражения жизни и стремимся организовать жизнь как произведение искусства. Мы хотим, подобно тому, как это декларировал в свое время Ван дер Вельде, бороться против уродства с помощью красоты, добра и практичности. Баухауз как наследник Веймарской художественной школы Ван дер Вельде преследовал ту же цель. Если мы идем несколько дальше, чем тогда, придавая в Ульме еще большее значение дизайну вещей, расширяя понятие градостроения и архитектурной планировки, поднимая визуальный дизайн на современный уровень и учреждая, наконец, факультет средств массовой информации, то это вытекает из естественных потребностей нашего времени».

MAX BILL

Ульмская стойка (Ulmer Hocker)

часы для фирмы Junghans

HANS GUGELOT

Ханс Гугелот

1920 - 1965

дизайнер и педагог
один из создателей Ульмской школы дизайна
коренным образом изменил облик радиоприемников "Браун"

Высшая техническая
школе Цюриха

1948-50 работа с Максом
Биллом

С 1954 преподаватель
Ульмской школы
возглавлял отделение
промышленного дизайна

В сер. 50-х вместе
с Вагенфельдом
и Оттом Айхером
консультант фирмы
"Макс Браун"

HANS GUGELOT

сменил "мебельный" стиль на "технический":
ввел простые прямоугольные формы
новые искусственные материалы
предложил светлые тона вместо темных

Phonosuper, 1956
for Braun

HANS GUGELOT

Fauteuil 1363, 1948 - 1949

M 125
Desk with case and sideboard

Furniture system M 125
1950-1956

HANS GUGELOT

Bed GB 1085 and innovative
mattress subconstruction
1954

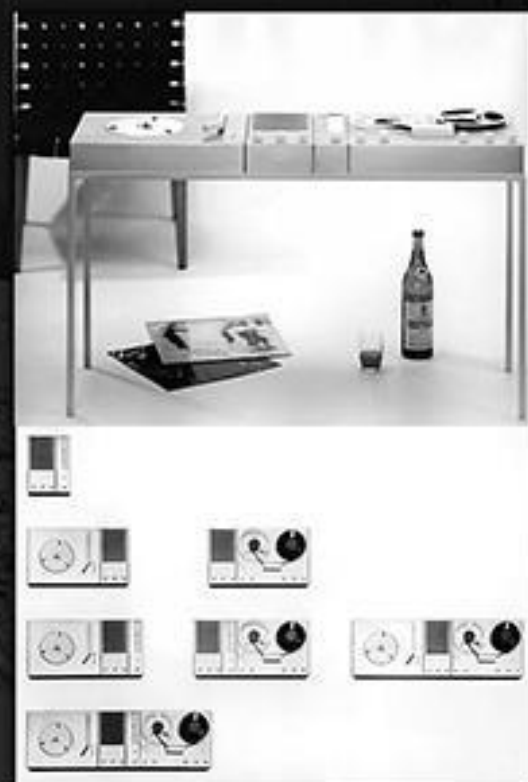
Children's play furniture system
1954

TV FSG, 1955

Rollable TV set
1956

Radio phono audiotape modular system
1957-1959

HANS GUGELOT

Braun Sixtant 1

1961

Впервые использовал
черный и серебристый
и придал им значение

Отныне эти цвета часть
фирменного стиля Браун

HANS GUGELOT

Kodak slide projector carousel, 1963

Electrical beater, 1963 - 1964

Bottle crate, 1965

Sitting room suite, 1965

- Именно стиль Браун повлиял на Джонатана Айва и его концепцию дизайна продуктов Apple

Braun+Design Tax

1. Ausgabe 1992

Поп-дизайн

- В 60-е годы теория функционализма подверглась критике. Прошел всеобщий восторг от массового производства и рационализма в формообразовании. Дизайнеры не хотели видеть себя "продолжением рук индустрии". Появились первые теории, ставившие в центр культурные, психологические и семантические аспекты, тем самым предвосхитившие постмодернизм.

- Поп-дизайн был неотделимо связан с американской мечтой абсолютно потребительского мировоззрения, которая в начале 60-х овладела всем западным миром. Идея производства долговечных, добротных товаров сменилась лозунгом "сегодня использовал - завтра выбросил". Это был прорыв в философии промышленного производства и дизайна. Детский стул из гофрокартона Питера Мурдока, цветное пневматическое кресло из поливинилхлорида Ди Паса, Д Урбино, П. Ломази стали символами распространяющейся "культуры недолговечности".

• Бумажное кресло

- Детский стул Петера Мурдока из ламинированного картона с рисунком "в горох" (1963 г.) является иконой эпохи "поп". Мурдок проектировал его во время своего студенчества в Королевском колледже искусств в Лондоне (1940 г.). Низкая стоимость изготовления и сравнительная недолговечность определили объект как идеальное изделие массового производства в 60-е гг.

Пневматическое кресло "Sacco"
Джонатан Де Пас,
Дonato Д'Урбино,
Паоло Ломази, 1968

- Поп-дизайн с его яркими цветами, смелыми формами, дешевыми товарами стал стилем для молодых. Наиболее популярными материалами для поп-дизайнеров стали различные виды пластика, процессы изготовления которых в 60-е годы были уже хорошо освоены. Пластик привлекал низкой ценой и разнообразием цветов. Энзо Мари одним из первых начал экспериментировать с пластиком.

- Стул "Вох", Энзо Мари, 1975

Диван "Джозе", Джонатан Де Пас, Донато
Д'Урбино, Паоло Ломази, 1970

- Prato - это необычное кресло-шезлонг в виде длинных зелёных стеблей было создано в 60-х и выпущено ограниченным тиражом брендом Gufram.

- Италия, 1968-й год Пьеро Гатти, Франко Теодоро и Чезаре Паолини придумали проект кресла в виде мешка из прозрачной ПВХ-пленки, внутри которого будет налита жидкость. И только одна мебельная компания Занотта берется за реализацию этого проекта.
- Мебельная компания Занотта выпускает мешки-капли дичайших расцветок с какими-то легкими шариками внутри — так появляется знаменитое кресло-мешок Sacco, что по-итальянски и означает мешок. Старый принцип тюфяка или подушки возвращается и становится одним из главных символов "мебельной" революции.

- Пьеро Гатти, Чезаре Паолини, Франко Теодоро, кресло « **Мешок**», 1968. Главная икона поп-дизайна и анти-дизайна 60-70-х, и как показало время, актуальная по сей день

- Еще одна из икон дизайна 60-х финского дизайнера Ээро Аарнио из стекловолокна и пластика.
- Кресла Bubble и Ball, 1966 г
- Благодаря своей шарообразной конструкции построенной по принципу кокона и возможности вращаться на 360 градусов, кресло получило второе название Globe.
- Творение Ээро это не только продуманная конструкция, удобство и комфорт, но и особая концепция жизненного пространства. Оно создает замкнутое уютное пространство, закрытое от внешнего мира, в этом кресле можно отвлечься о суеты окружающего мира

- Поп-дизайн вместе с другими течениями анти-дизайнерской направленности противостоял "современному движению" (функционализму, модернизму), заявлявшему "меньше-значит лучше" и привел к радикальному дизайну 70-х.

- В 1960-е годы все большее число дизайнеров-авангардистов начало восставать против элегантной стилистики модернизма. Стали организовываться группы радикального направления.
- Цель творчества они видели в стремлении к обновлению культурной и стилистической роли дизайна. В то же время они выступали за создание целостной предметной среды, а не отдельных объектов.

- В 1976 году архитектор **Алекса́ндре Гурье́ро** (род. в 1943) создает студию «**Алхимия**» - галерею экспериментальных работ, не предназначенных для промышленного производства. Само название «Алхимия» звучало как насмешка над наукообразными представлениями о стиле «модернизма»

- Возникли течения «антидизайна» и «контрдизайна». Термин «антидизайн» предложил Дж. Ч. Коломбо, который вел футурологические изыскания и создал концептуальные проекты по организации жилой среды.

- Разрозненные группы радикального дизайна (антидизайна) объединились в начале 1980-х годов в коллектив (группу) под названием «**Мемфис**».

Студия и стиль «Мемфис»

- Сначала группа существовала как отделение студии "Алхимия" - галереи экспериментальных работ, не предназначенных для промышленного производства.
- Дизайн студии был элитарен и осознано интеллектуален

Memphis: Таймлайн

1980, конце декабря 1980

- **Этторе Соттсас** собирает в своей миланской квартире молодых дизайнеров и рассказывает о своих планах запустить линию мебели.
- Появляется **Memphis** — дизайн-группа, состоящая из Соттсасса и молодых авторов.

- **1981**

18 сентября открывается выставка Memphis в миланском шоуруме Arc'74. Среди других объектов, на выставке представлена лампа Superlamp Мартин Беден.

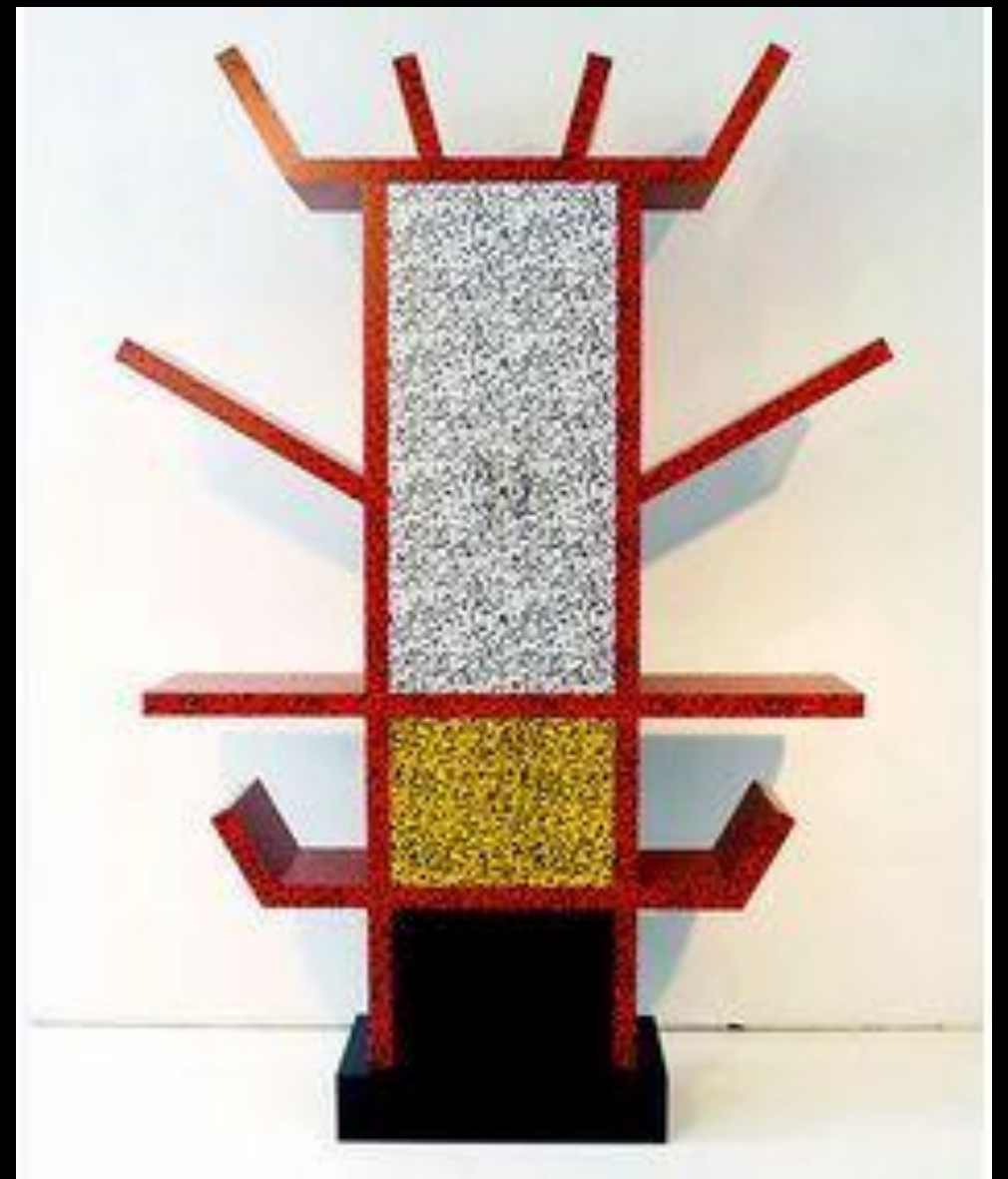
- Также на миланской выставке показывают Carlton — знаменитый разноцветный шкаф Этторе Соттсасса. Шоу имеет огромный успех.

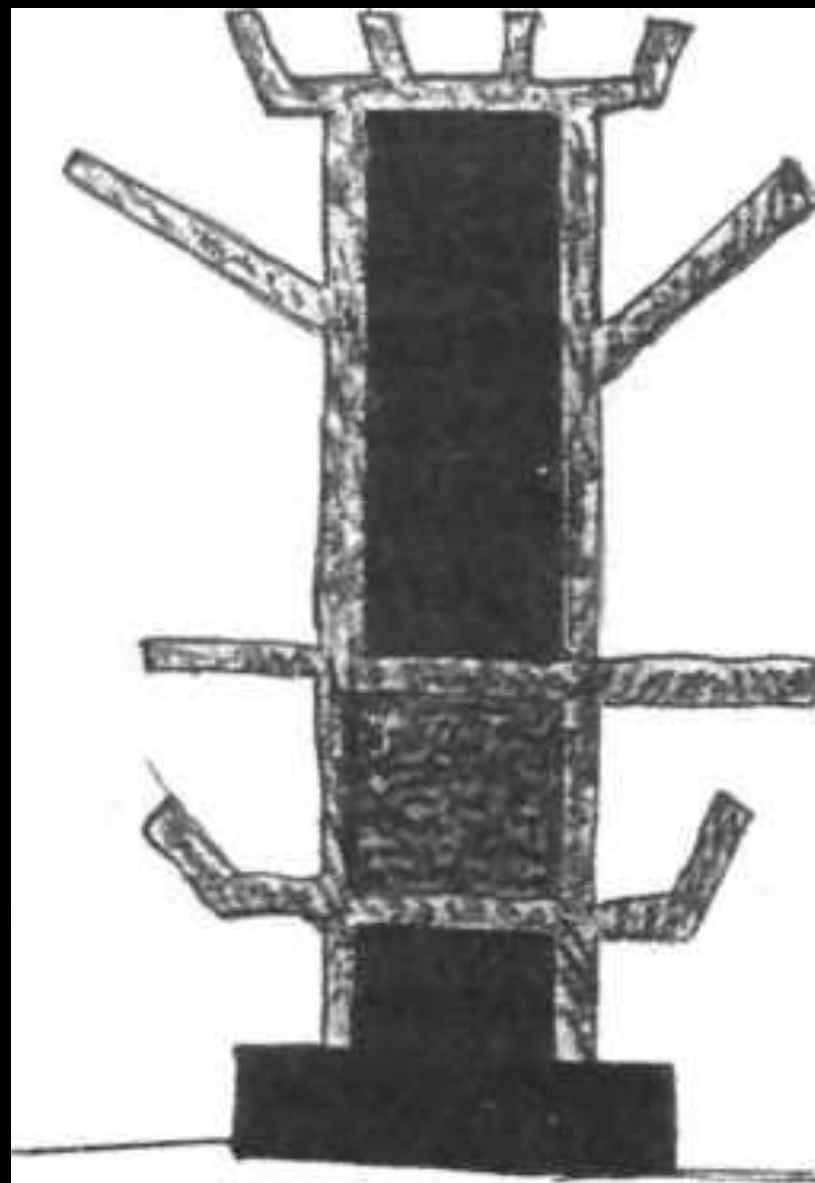
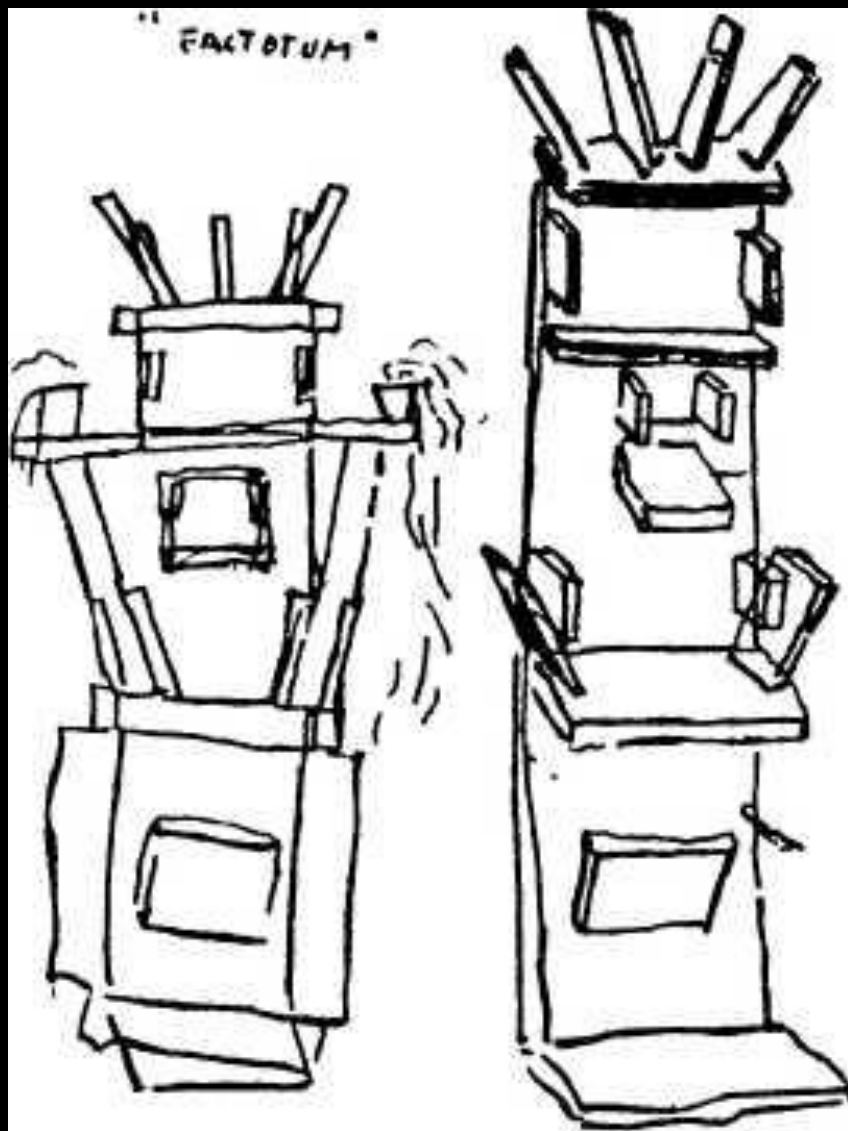
• Superlamp, Martine Bedine, 1981

- **Этторе Соттсасс**, книжный стеллаж-полка *Canton*, покрытие - ламинированный пластик 1981

• книжный шкаф Casablanca, **Этторе Соттсасс**,
1981

Книжный шкаф *Casablanca* - наброски

- **1981**
- **Выходит книга Memphis: The New International Style, в которой изложены основные идеи дизайн-группы.**

- Состав группы 1981 года в Тавагауа - на боксерском ринге или подиуме для сидения и лежания, Masanori Umeda, 1981

1982

- **ПИТЕР ШИР ПРИДУМЫВАЕТ КРЕСЛО** Bel Air — другой знаковый продукт группы.

- 1983

ПОЯВЛЯЕТСЯ СТУЛ FIRST МИКЕЛЕ ДЕ ЛУККИ — еще один объект, который ассоциируется со стилем Memphis.

- **1985**

Этторе Соттсас покидает Memphis, и полностью посвящает себя работе в своем архитектурном бюро Sottsass Associati.

- **1988**

распад дизайн-группы.

У всех членов Memphis был разный бэкграунд

Художники, архитекторы, дизайнеры

- Ханс Холляйн
- Широ Курамата
- Питер Шир
- Джавье Марискал
- Массанори Умеда
- Майкл Грейвз

Стиль «Мемфис»

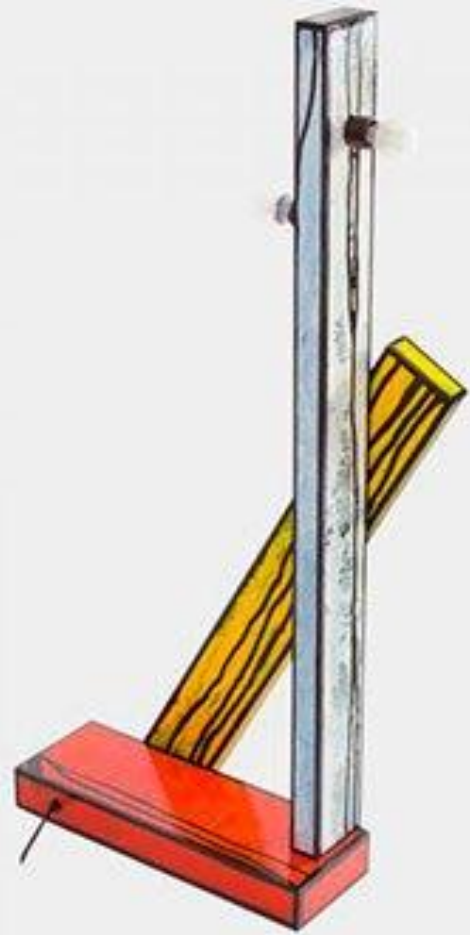
Направлен на выражение самобытности дизайнера.

Комбинация стилей, коллажи:

- Art Deco
- китч 50-х годов
- насмешка над претенциозностью «хорошего дизайна»
- предметы напоминают детские игрушки

Материалы:

- стекло, сталь, оцинковка, алюминий, ламинат

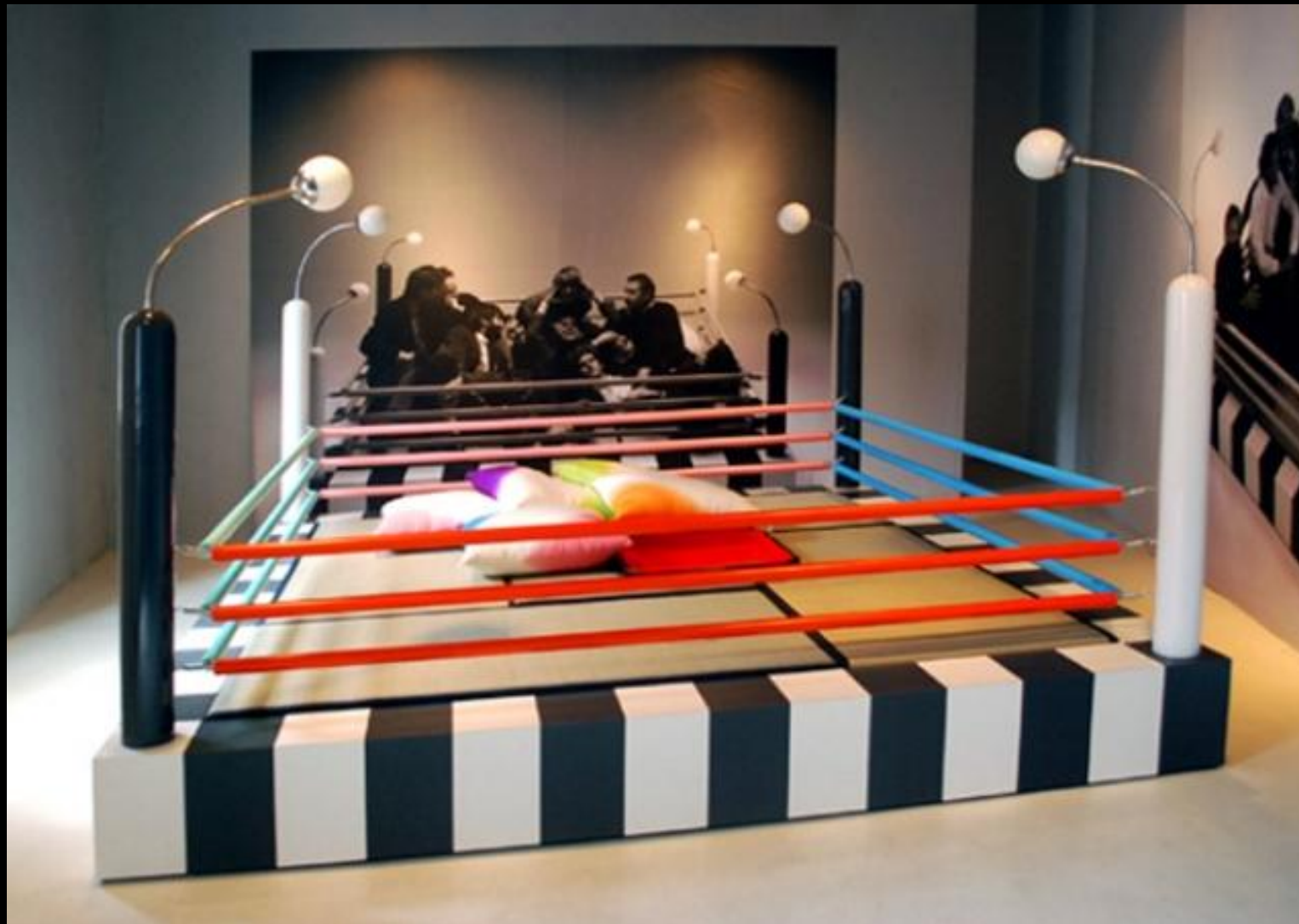

Микеле де Лучи. Стул
First,

символизирующий
электронную эру;
каркас из
стальных труб, другие
элементы из крашеного
дерева, 1983

подиум для сидения и лежания «Ринг», Мазанори Уме-да, 1981

Стиль «Мемфис»

- В отличие от студии «Алхимия», дизайнеры «Мемфиса» поставили цель - **установить связь между дизайнерским объектом и потребителем**

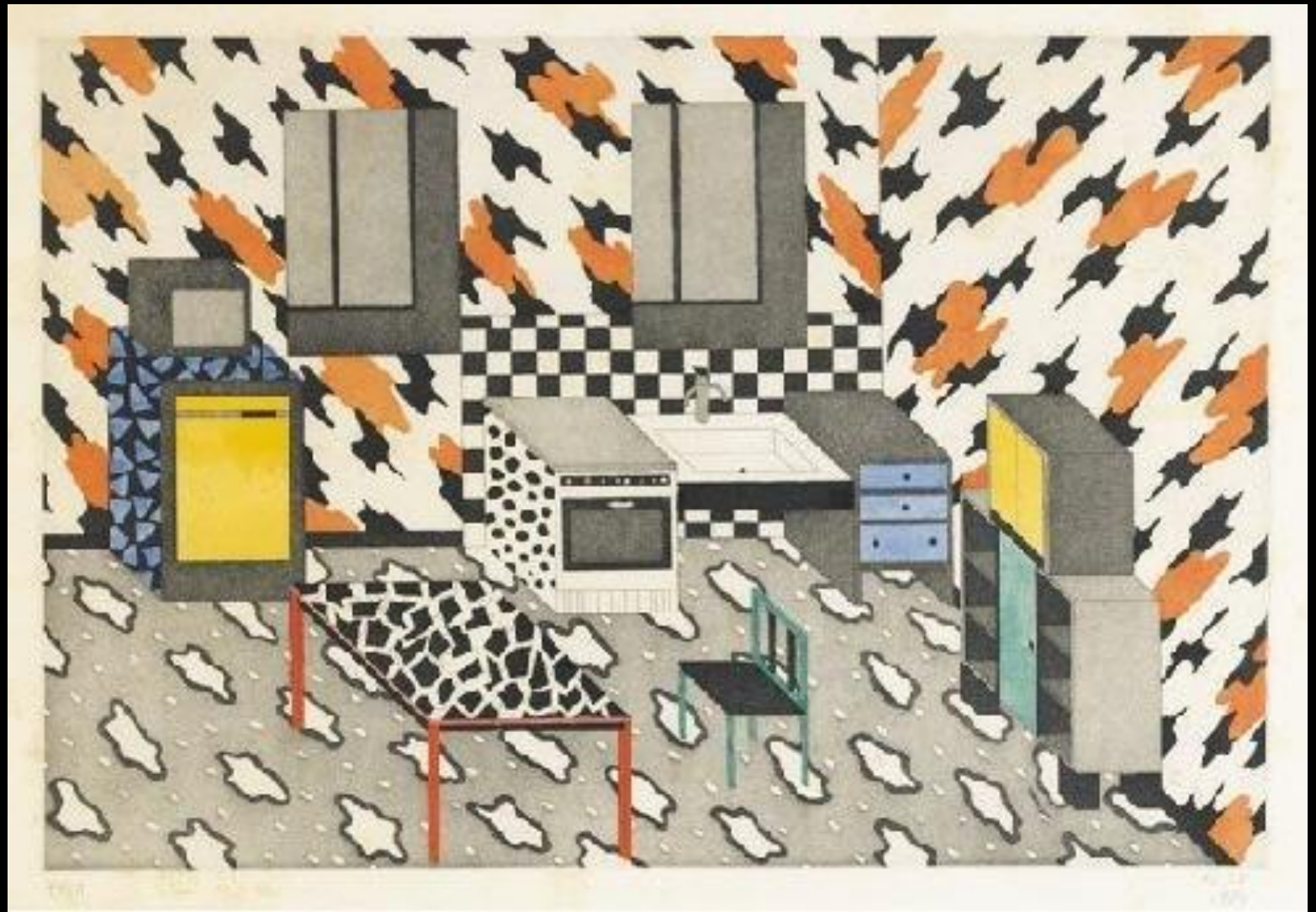

- **Натали дю Паскье** разработка паттернов для «Мемфис»

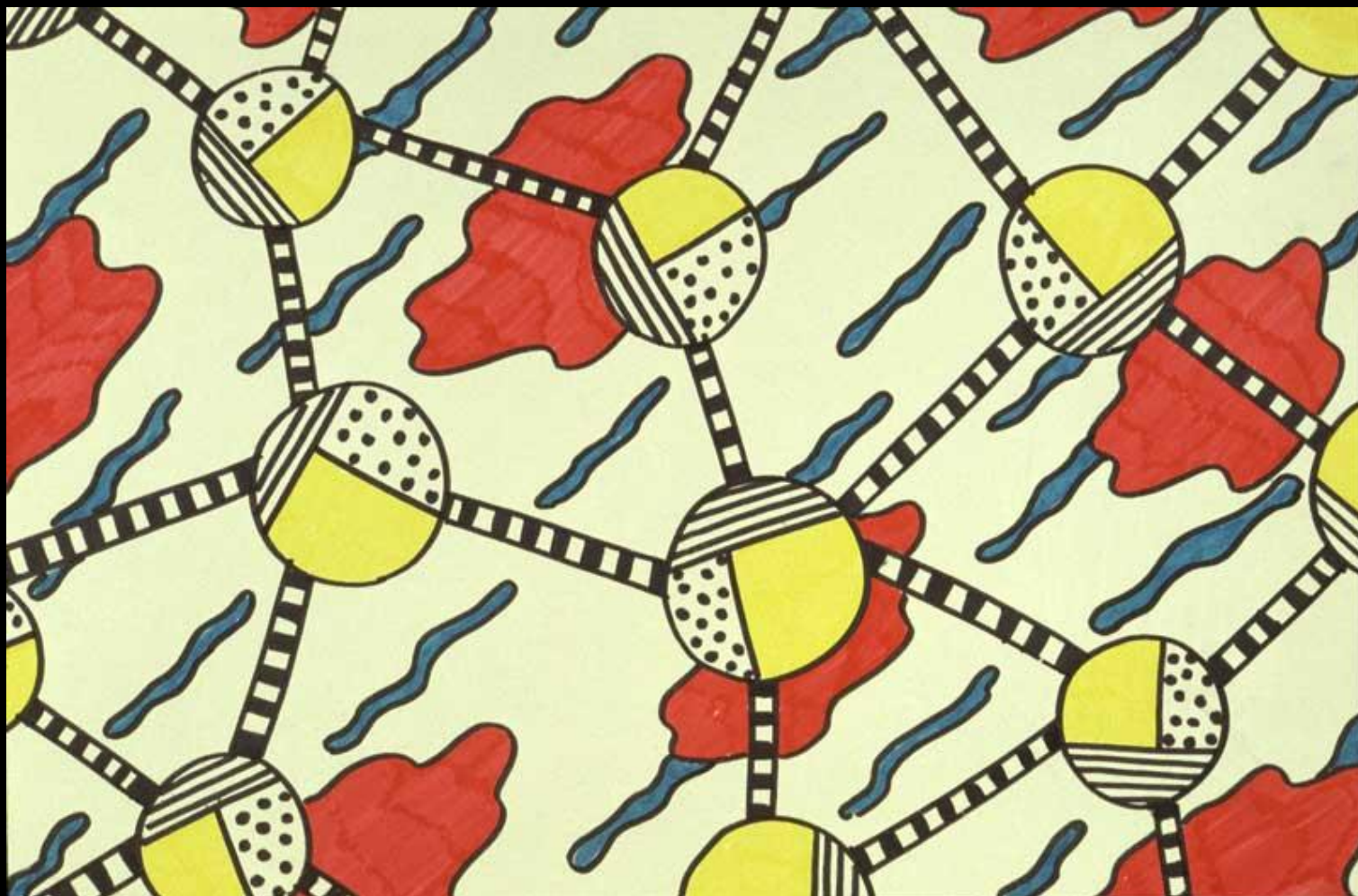
- **Натали дю Паскье** разработка паттернов для «Мемфис»

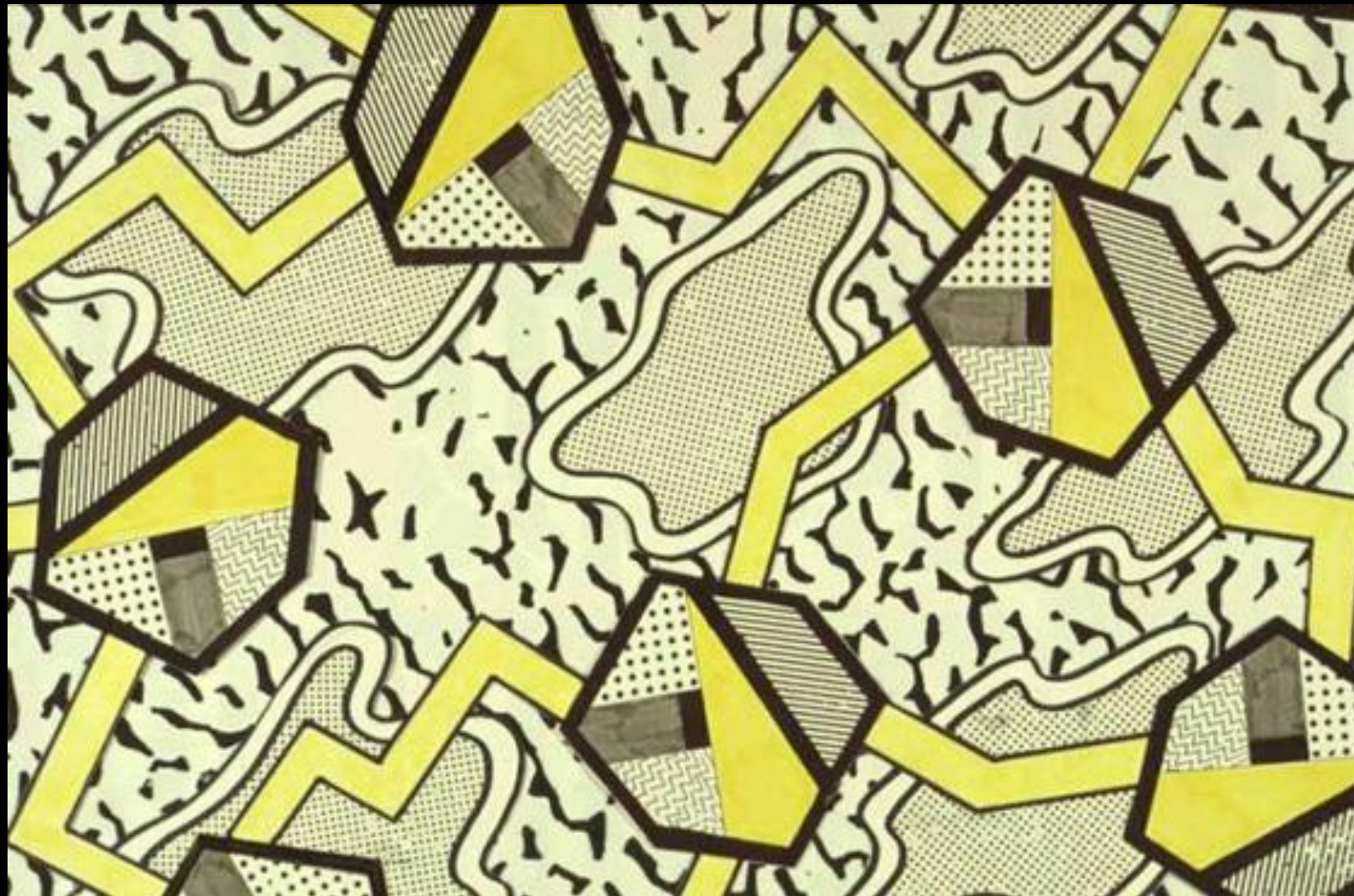
- Натали дю Паскье разработка паттернов для «Мемфис»

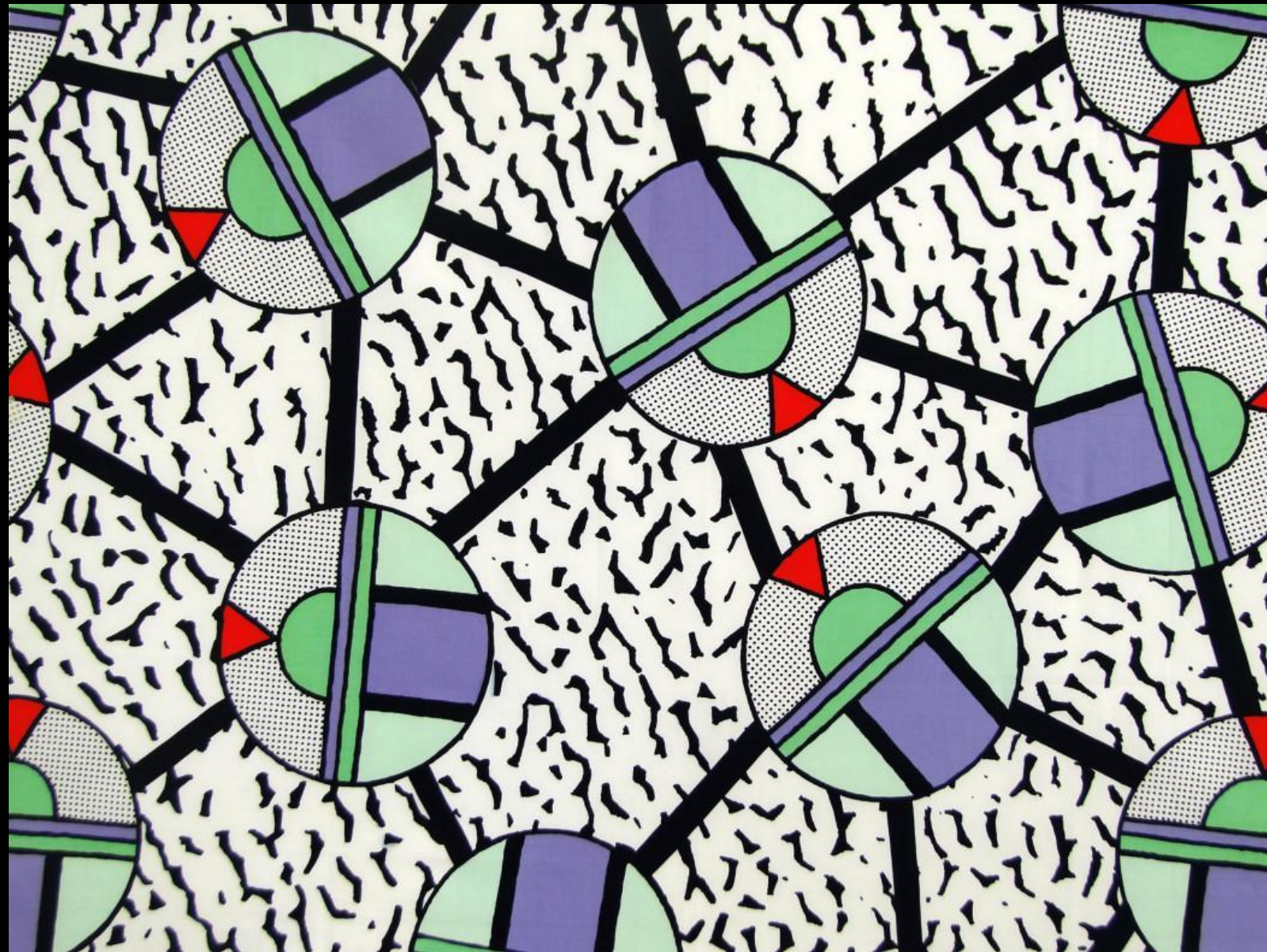
- Натали дю Паскье паттерны на ковре

• **Натали дю Паскье** разработка паттернов для «Мемфис»

• **Натали дю Паскье** разработка паттернов для «Мемфис»

• Натали дю Паскье разработка паттернов для «Мемфис»

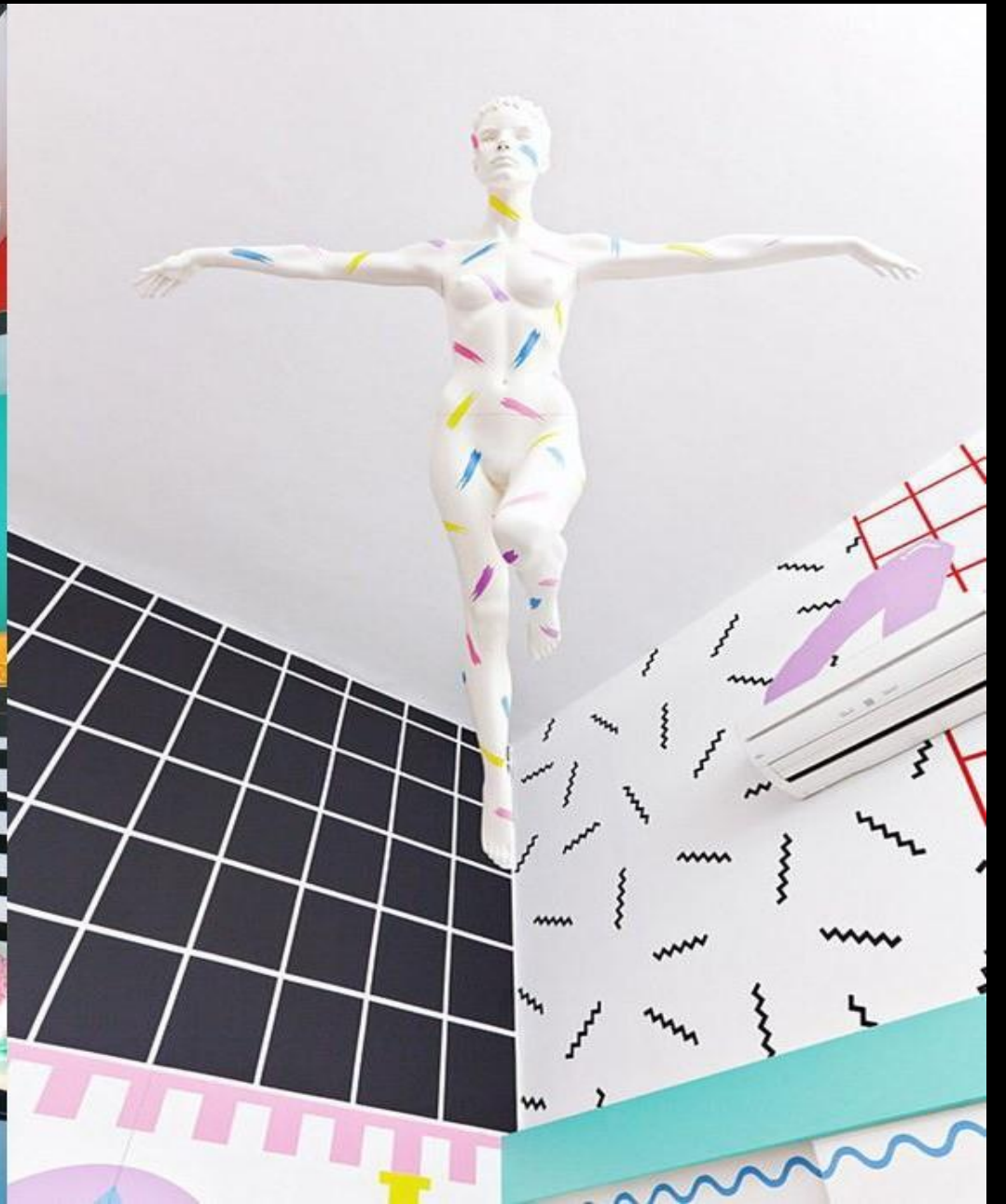
«Мемфис» в современном дизайне

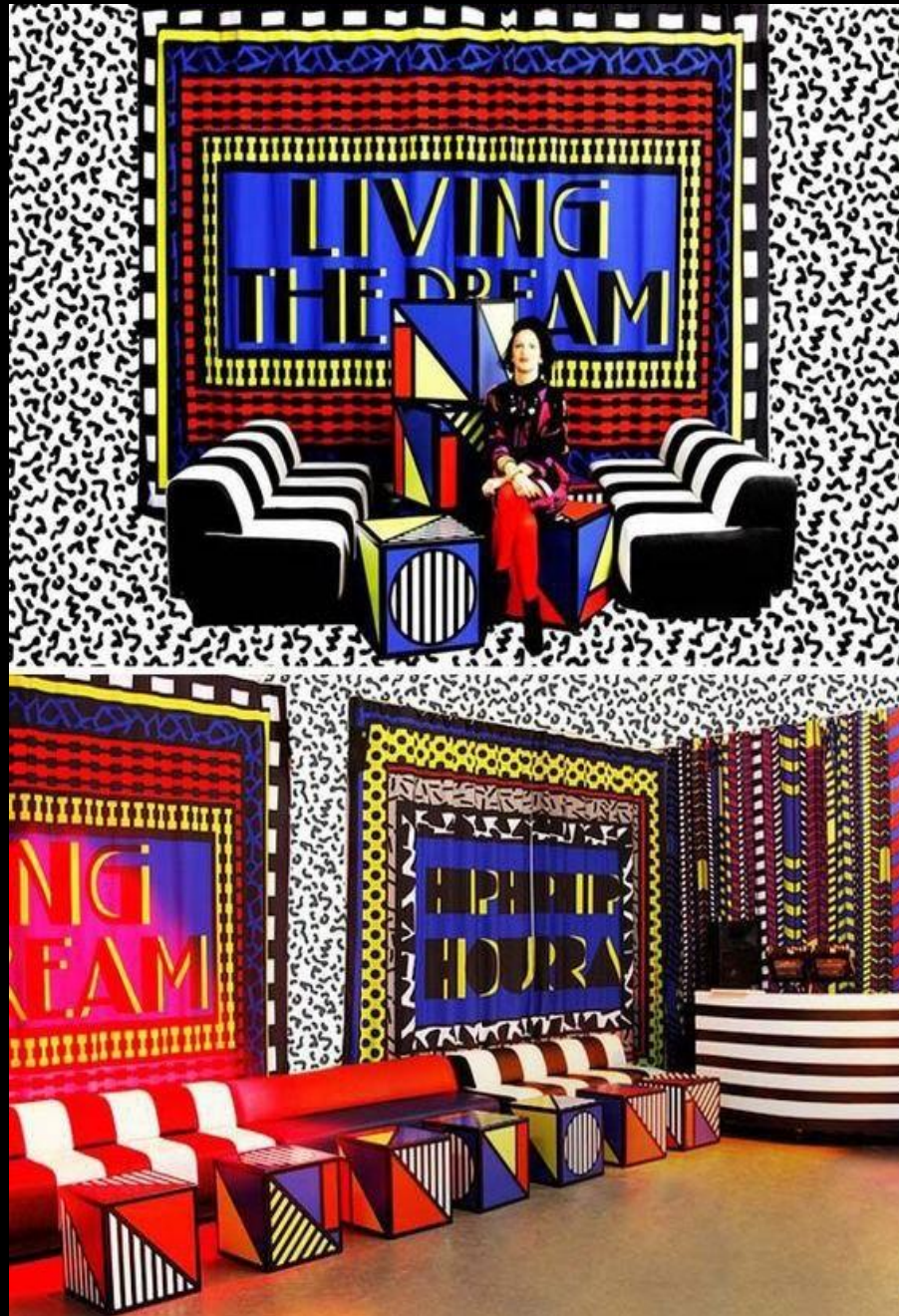

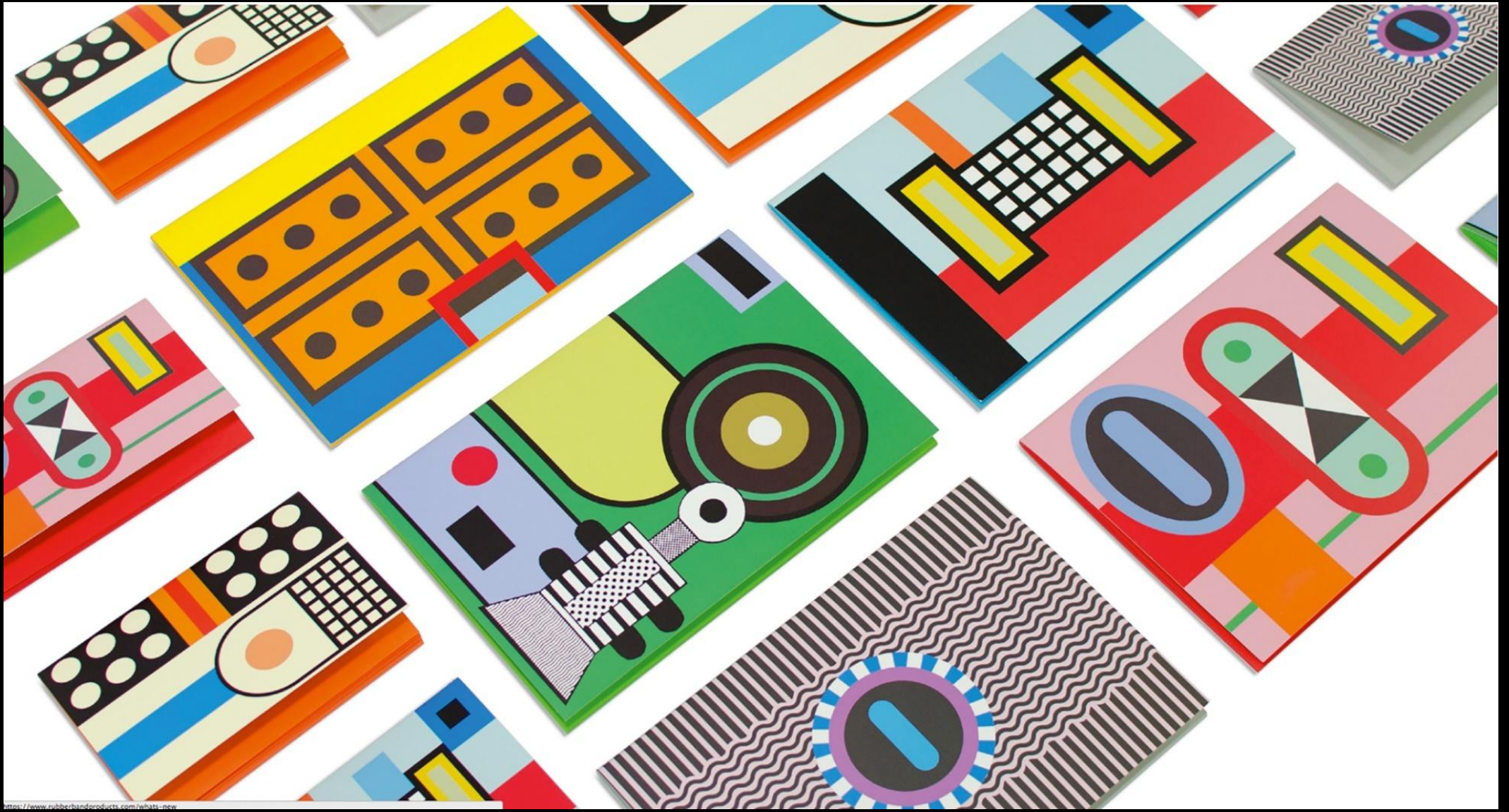

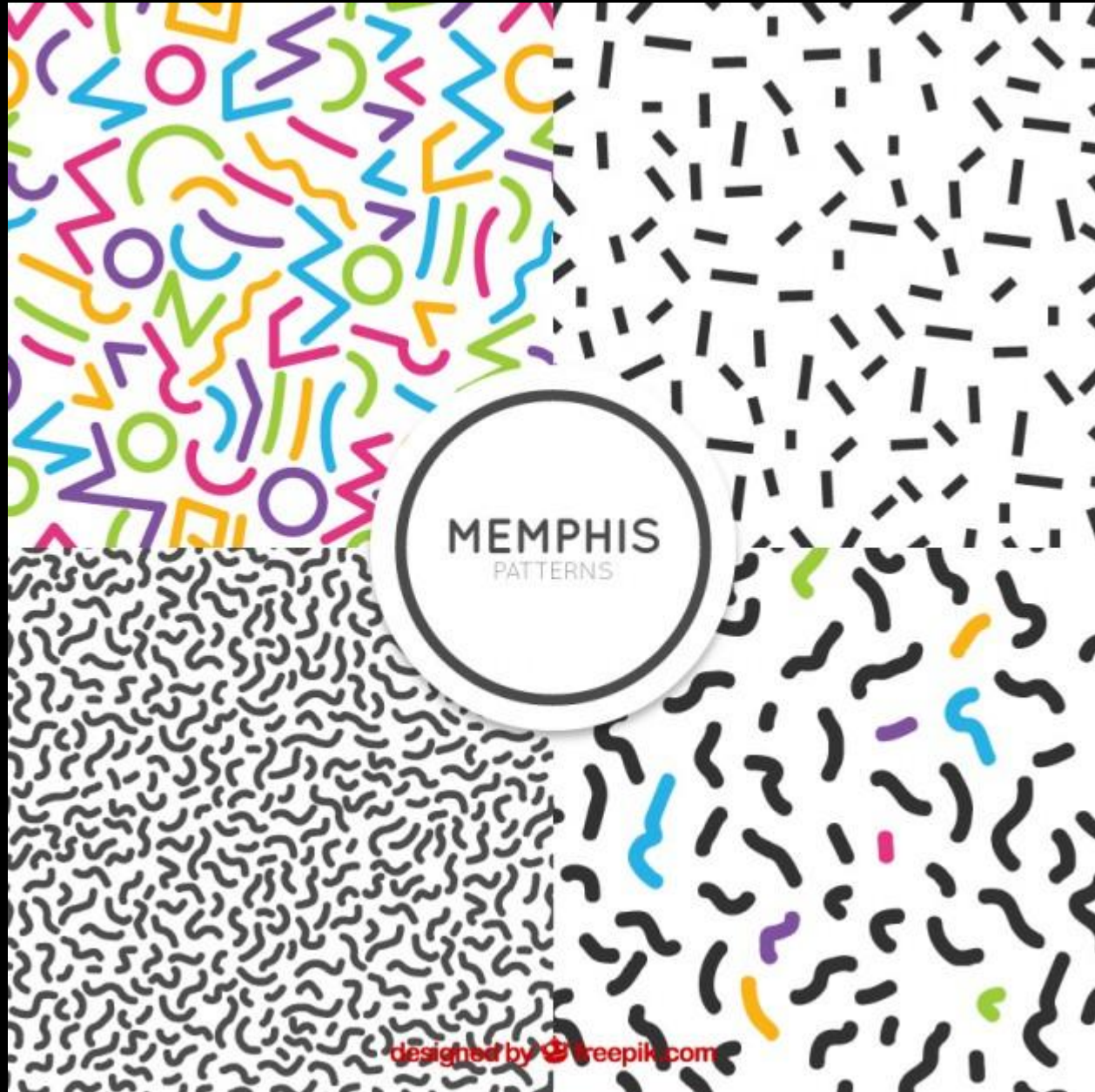

MEMPHIS
PATTERNS

SUMMER SALE

MORE

SUMMER SALE

MORE

A set of patterns.

MEMPHIS STYLE

JPG

EPS

ØH HEY!

BUY THIS MAGAZINE THE COVER IS CUTE

29 06 16

DESIGN PICTURES FASHION FOODS TV MUSIC ARTS AND CULTURE COFFEE CALLIGRAPHY AND BARBERSHOP STYLING TIPS

COMMITMENT ISSUE 1

YOU CAN'T ALWAYS GET WHAT YOU WANT THE SWAGGER OF JAGGER

IT'S ALL RIGHT LETTING YOU GET YOURSELF BACK

YOU DON'T ALWAYS GET WHAT YOU WANT

THE PAST IS A GREAT PLACE AND I DON'T WANT TO ERASE IT OR TO RESET IT, BUT I DON'T WANT TO BE ITS PRISONER EITHER

— Mick Jagger

COOL STØRY

THE TREE WHO WISHED HE COULD FLY

5

FREE WILL ALWAYS REPRESSES THE DAY SHE LEARNED TO FLY, SHE ERASES OUT HER LITTLE WHEEL FOODS FALL

AND FLAPES, AND FELL, AND FLAPES SOME MORE AND ALL OF A SUDDEN SHE COULD FLY!

FREE AS THE FLAMINGO BEAKS IN THE WIND BUT HAS NOTHING HAPPENED

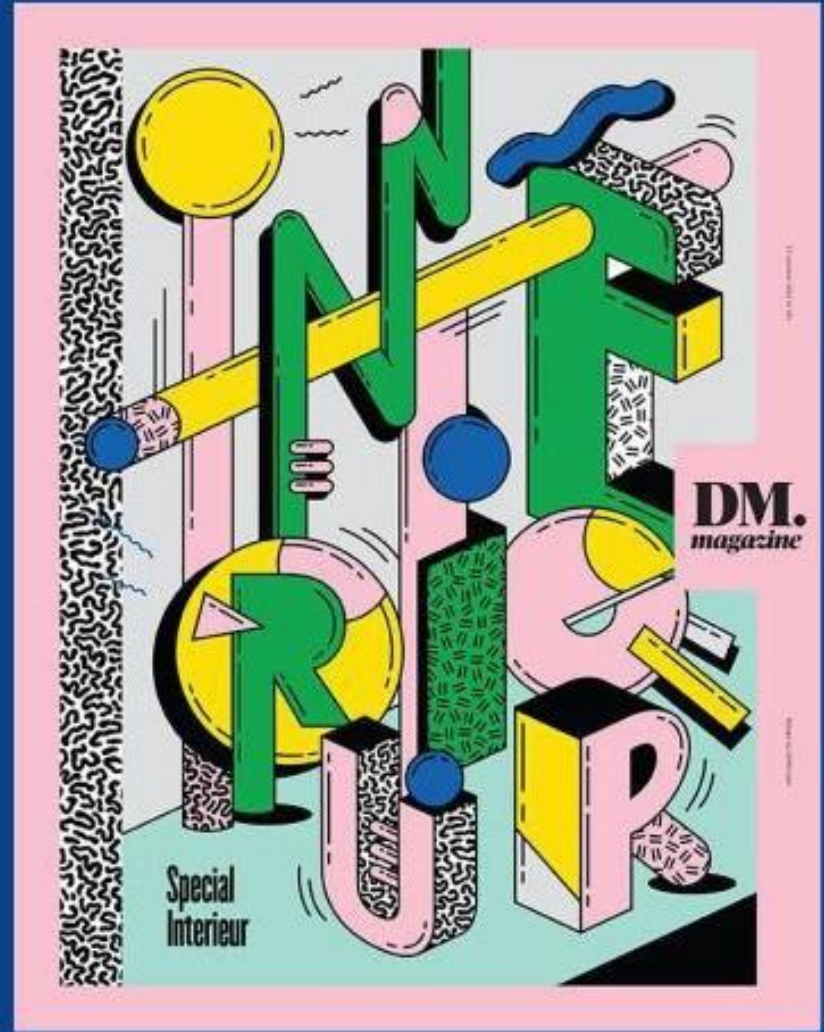
PULP FICTION 20 YEARS ON

EVERYBODY BE COOL, THIS IS A ROBBERY!

AND YOU WILL, MY VENGEANCE LORD WHEN I LAY MY HANDS ON YOU

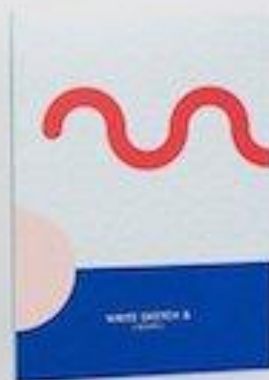
9

ANY OF YOU FUCKING PRICES MOVE, AND I'LL EXECUTE EVERY LAST ONE OF YA!

WRITE SKETCH &
[MILANO]

Billing Address

Use Shipping Address

First Name

Last Name

Address Line 1

Address Line 2

United States

City State

Zip / Postal

Secure Payment

VISA DISCOVER

Card Number

02 2016

CVC

SUBMIT ORDER

All transactions are secure and encrypted, and we never store your credit card information. Payments are processed through Stripe. Payment information is also governed by Stripe's privacy policy.

Check Out

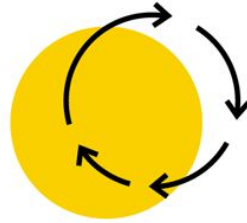
[Terms of Service](#) [Privacy Policy](#) [Return Policy](#)

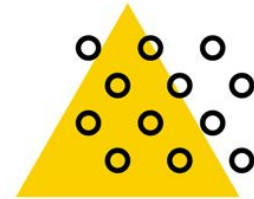
Time release hydration

minimize fine lines and wrinkles

calming repair agents

Non comedogenic

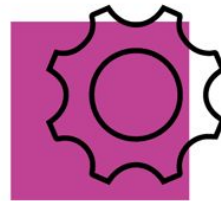
For all skin types

Science

Education

Innovation

Lightweight Formula

For Active Lifestyles

With
Extra
Pack

Thunderstorm

HAND PAINTED
TYPEFACE BY AIYARI

LIVE
YOUR
DREAM

- В продолжении этой лекции, посмотреть две серии о истории русского дизайна.
- история русского дизайна, 2 серия ВНИИТЭ
https://vk.com/videos-194239963?z=video-37773477_456241393%2Fclub194239963%2Fpl_-194239963_-2
- история русского дизайна, 3 серия дизайн в СССР
https://vk.com/videos-194239963?z=video-37773477_456241394%2Fpl_-194239963_-2