

ШКОЛЫ ДИЗАЙНА НЕМЕЦКАЯ, АМЕРИКАНСКАЯ СКАНДИНАВСКАЯ

ВЫПОЛНИЛА: КОМОВНИКОВА ЮЛИЯ
ДОБ.20.КД.1

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ: МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЛАСТНОЙ
УНИВЕРСИТЕТ (МГОУ)

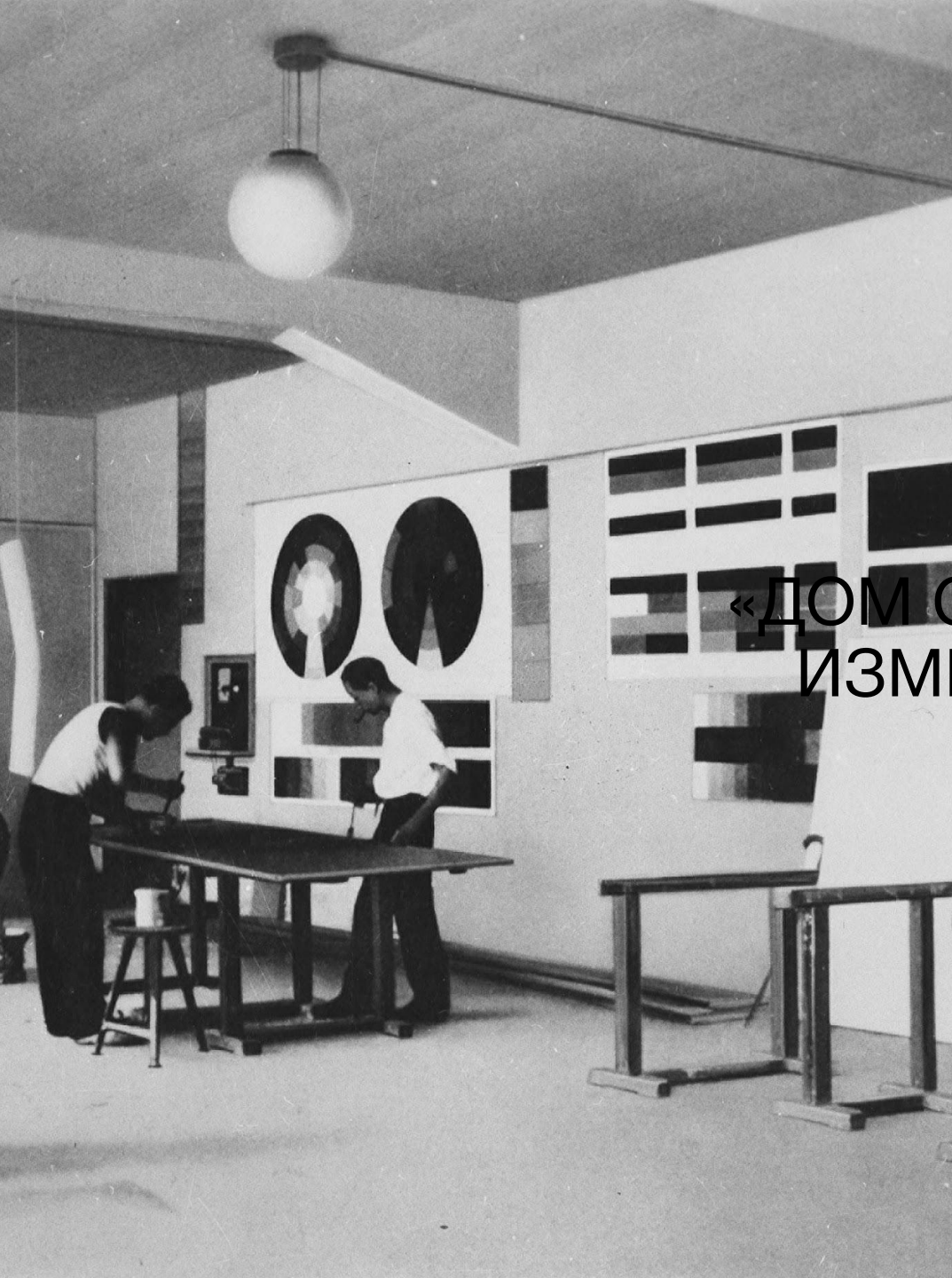
МЫТИЩИ, 2021

СОДЕРЖАНИЕ:

- Немецкая школа дизайна: «дом строительства», изменивший мир
- Влияние немецкой школы на мировую промышленность
- Американская школа дизайна: новое поколение дизайнеров
- Влияние американской школы на мировую промышленность
- Скандинавская школа дизайна: простота и функциональность
- Влияние скандинавской школы на мировую промышленность

«ДОМ СТРОИТЕЛЬСТВА» ИЗМЕНИВШИЙ МИР

«Искусство и коммерция несовместимы, а предмет потребления никогда не станет художественным произведением» - так звучала основная теория дизайна, возникшая в XX веке.

В 1919 году появится первая школа дизайна, новаторство которой было направлено против академизма – Баухауз. И несмотря на то, что школа под давлением общества просуществовала всего 14 лет, ее влияние распространилось на весь мир.

Именно здесь начинается история самой известной школы дизайна, а слово «формообразование» приобретет новый смысл.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗАЙНА БАУХАУСА

Минимализм и функциональность – Баухаус признавал только функциональный дизайн, без лишнего декора;

Простая геометрия – предметы не состояли из сложных фигур;

Использование основных цветов спектра – именно в Баухаусе была создана теория цвета Иттена;

Лаконичность и ритмичность – дизайны Баухауса можно узнать по простой, но оригинальной типографике;

Смешение материалов – студенты Баухауса не ограничивались в выборе материалов при строительстве

German Art School

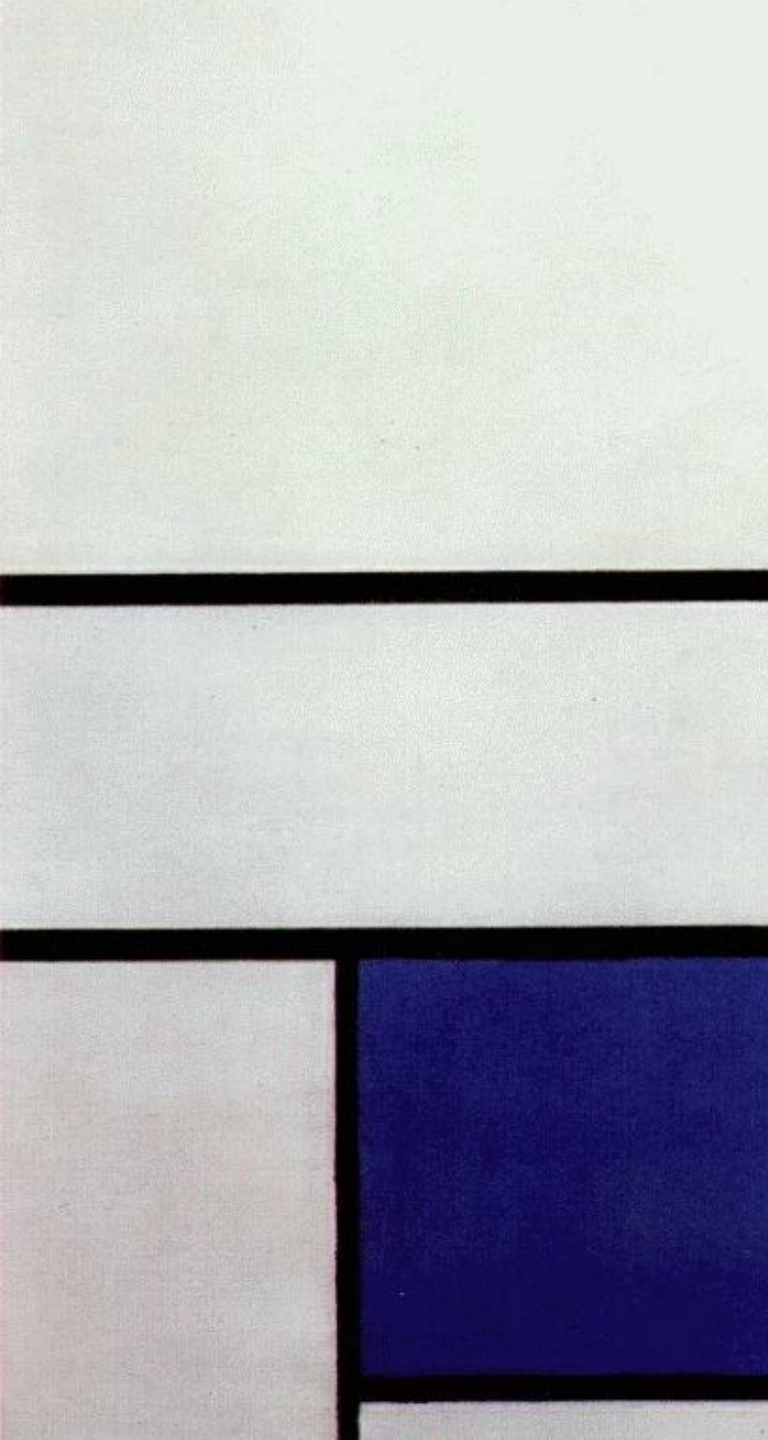
1933

baubhaus

S

Bauhaus was a revolutionary school of art, architecture and design by **Walter Gropius** at Weimar

German words
and may have
a guild or
society

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ДИЗАЙНЫ:

- Настольная лампа Марианны Брандт;
- Кресло Wassily;
- Кресло Barcelona;
- Штабелируемые столы Джозефа Альберса;
- Настольные часы Марианны Брандт;
- Рельефные обои для покраски;
- В типографике – текст под наклоном;
- Здание Баухауса в Дессау; особенно примечателен мост между корпусами школы – он был полностью застеклен, что считалось новаторством в XX веке.

ВЛИЯНИЕ НЕМЕЦКОЙ ШКОЛЫ НА МИРОВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТ Ь

Баухаус продолжает влиять на мировое производство даже спустя век после основания – идеи данной школы дизайна остаются актуальными и применимыми даже на сегодняшний день.

Иоганнес Иттен в свою очередь создаст учебный пропедевтический курс Баухауса, который ляжет в основу преподавания во многих уже современных дизайнерских школах.

АМЕРИКАНСКАЯ ШКОЛА ДИЗАЙНА: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ДИЗАЙНЕРОВ

Что же про другие страны?

США к 1930 годам имели самую передовую индустрию, но еще не имели индустриальной культуры. Несмотря на то, что в стране не было сформировано ни одной школы дизайна, было принято решение – внедрить новое направление в уже состоявшиеся университеты.

Стоит отметить, что дизайн в Америке возник не на пустом месте: его появление было связано с Великой депрессией в ответ на развитие самой промышленности и экономики.

Именно Америка введет понятие «индустриального» дизайна и окажет огромное влияние на развитие искусства рекламы.

«НЕКРАСИВОЕ НЕ ПРОДАЕТСЯ»

Коммерция – основа американского дизайна. Каждый дизайнер стремился создать ультрасовременный, неповторимый и, конечно же, продаваемый дизайн. Дерзкие и даже кричащие формы пришлись по вкусу американскому потребителю.

В ущерб конструкции, функции, технологии изготовления, материала да и самой идеи вещи создавались «потребительские» дизайны, что в свою очередь помогло начинающим дизайнерам найти себе место – специалисты нужны были абсолютно в каждой сфере.

Таким образом профессия дизайнера становится самой востребованной в Америке 30-х годов.

СТАЙЛИНГ

«Стайлинг» (стилизиация) – это течение, получившее распространение в американском дизайне уже после 30 годов, в котором внешняя форма промышленных изделий не определялась их функционально-конструктивными или рационально-эстетическими особенностями, а искусственно подгонялась под диктуемым модой облик.

Это – коммерческий промышленный дизайн, направленный на продажу любого предмета в «красивой обертке» в ущерб конструкции и долговечности.

Однако стайлинг приобрел ошеломляющий успех, улучшив маркетинговую стратегию Америки.

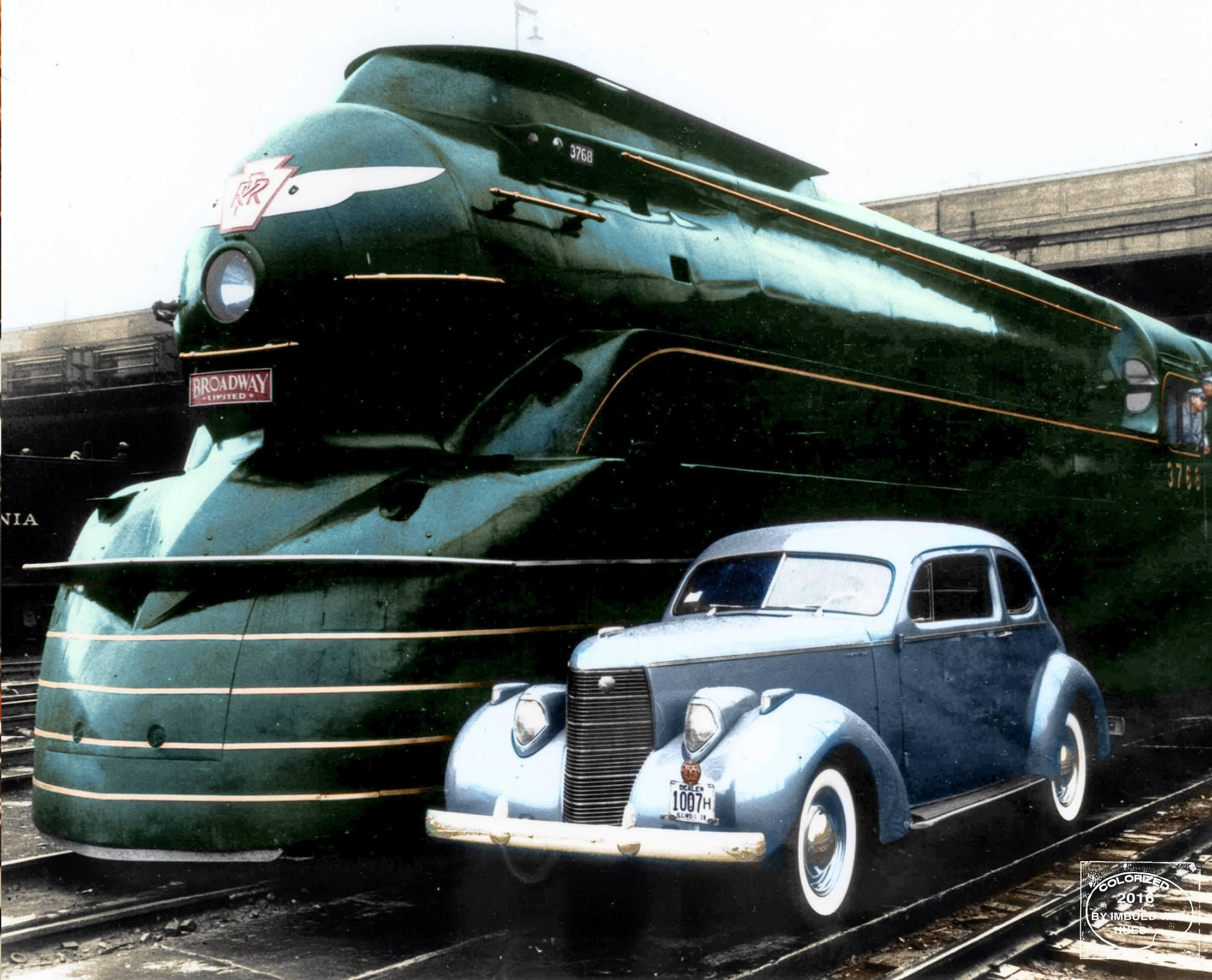

СТРИМЛАЙН

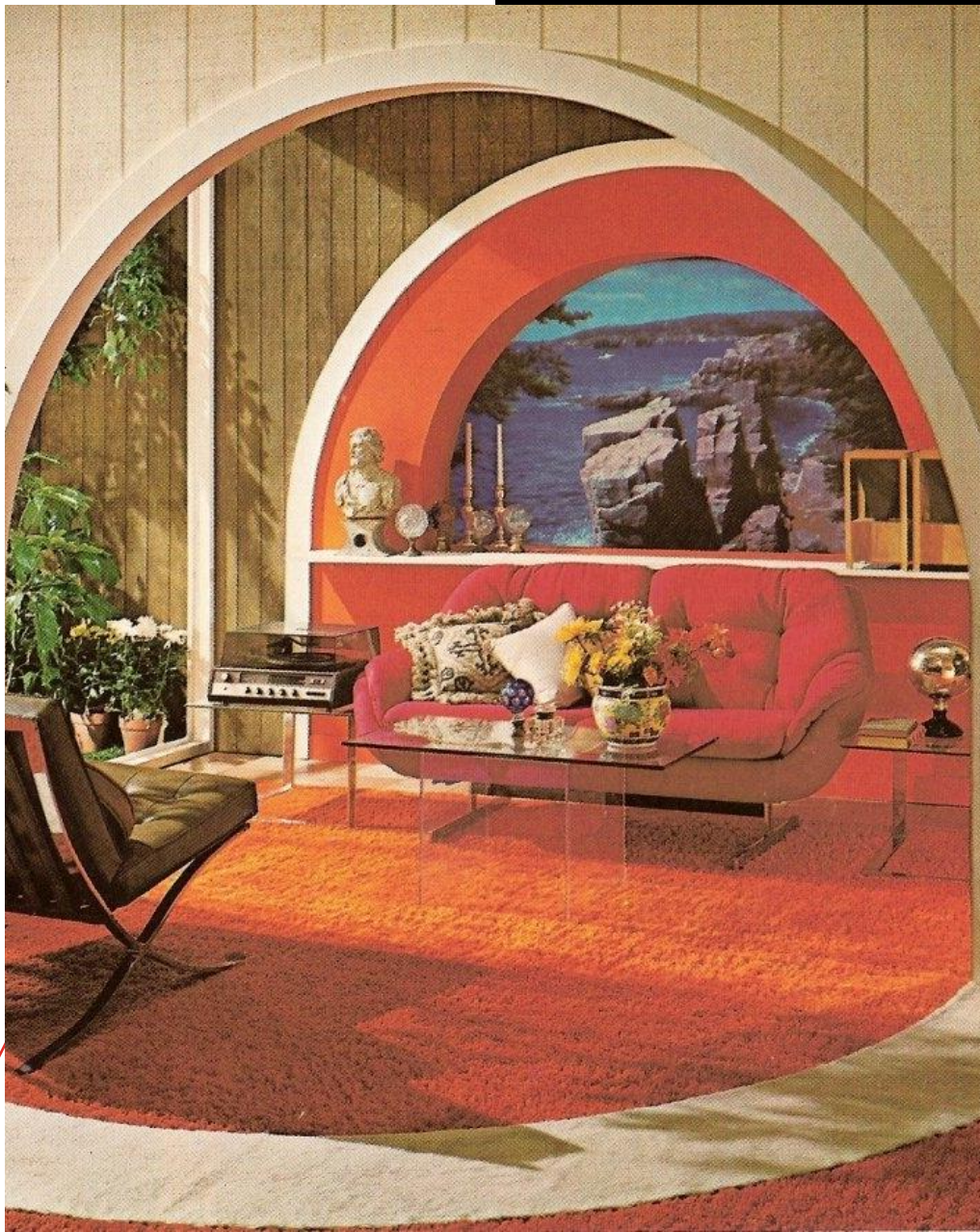
Стримлайн – это теория обтекаемой формы, основанная на применении округлых, плавно заканчивающихся форм, часто имеющих каплевидный характер. Она возникла и получила распространение в транспортных технологиях: кораблестроении, воздушном и автомобильном транспорте. Такая обтекаемая форма способствовала улучшению гидро- и аэродинамичности транспортных средств.

Однако обтекаемые формы стали использоваться дизайнерами в декоративных целях - для придания бытовым вещам особой динамичности и современности внешнего вида. Это позволило сделать свой собственный паттерн для производства, способный конкурировать с дизайнами других стран.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ДИЗАЙНЫ:

- Локомотив Union Pacific M-10000;
- Локомотив Chicago Mercury;
- Мотоцикл Henderson KJ;
- Утюги и вентиляторы с обтекаемой формой;
- Паркет с зигзагообразной выкладкой Альберта Хэндли;
- Леопардовый принт Элси де Вулф;
- Зеркальные панели и витрины Элси де Вулф;
- Черно-белая шахматная плитка Дороти Дрейпер;
- Стримлайн и стайлинг

ВЛИЯНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ШКОЛЫ НА МИРОВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Стремительное развитие рекламы и брендинга позволило Америке конкурировать со школами дизайна во всем мире, а главным достижением этого времени заслуженно становится стримлайн.

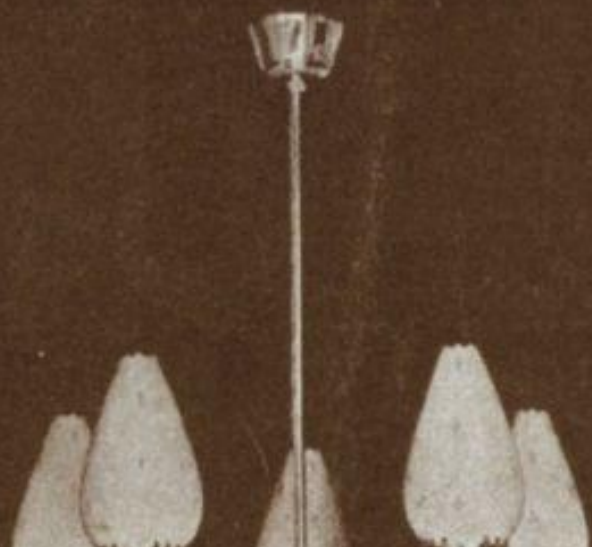
В будущем Америку будет ждать создание Иллинойского технологического института, где, в свою очередь, американские дизайнеры будут доказывать, что функциональность никогда не будет определять план здания.

СКАНДИНАВСКАЯ ШКОЛА: ПРОСТОТА И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

«Потребитель имеет собственное представление о том, что красиво и что некрасиво. Задача дизайнера заключается не в том, чтобы удовлетворять эти вкусы, а в создании нового образа потребителя с иными представлениями о красоте» - с этой фразы началась формирование новой школы дизайна – скандинавской, полностью противоположной американской.

Представители данного дизайна воспринимают объект и вещь как квинтэссенцию концепции и идеи. Одной из ключевых особенностей этого дизайна можно назвать внимательное отношение к материалам и стремление продемонстрировать их физические характеристики.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ:

- Много свободного пространства;
- Аскетизм;
- Отсутствие привычной симметрии;
- Шрифты без засечек;
- Минимализм;
- Функционализм

«СДЕЛАЙ САМ»

Рассудочный функционализм скандинавской школы дизайна нашёл оптимальное воплощение в фирменном стиле ИКЕА. Первый магазин фирмы «ИКЕА» в Швеции открылся в 1958 году и фирма почти сразу вышла на европейский рынок.

Простота в сборке, демократичные цены и доступность стали ключевыми факторами, сыгравшими в популярности данной компании. ИКЕА – пример того, как простое может быть популярным на весь мир.

Стоит в том числе отметить, что в основе дизайна некоторой мебели лежат традиции Баухауса, что подтверждает влияние немецкой школы дизайна и на сегодняшний день.

Beskrivning till denna interiör finner Ni på sid

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

Суть интернационального стиля заключалась в использовании новых конструктивных форм, эстетических принципов (в частности, связанных с появлением стекла, бетона и стали), а также в создании новой социальной программы, отражением которой должна была стать архитектура.

Представители интернационального стиля считали новую архитектурную систему способом реорганизации и оздоровления социального пространства. Новая индустриальная практика и строительная программа должны были способствовать преобразованию социальной среды.

Архитекторы интернационального стиля считали одной из своих целей возможность качественного улучшения жизненных стандартов.

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ФИРМЫ:

- IKEA – мебель;
- Gustavsberg (сейчас – Bosh) - сантехника;
- Hasselblad - фототехника;
- Aktiebolaget Volvo – автомобили, автобусы, двигатели;
- Electrolux – бытовая и профессиональная техника;
- Ericsson – телекоммуникационное оборудование;
- Nokia – мобильные телефоны и телекоммуникационное оборудование;
- Angry Birds – серия компьютерных игр

ВЛИЯНИЕ СКАНДИНАВСКОЙ ШКОЛЫ НА МИРОВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Скандинавский дизайн по праву можно назвать одним из самых современных – он отвечает основным потребностям покупателя. Соответствие цены и качества, доступность и простота в использовании позволили ряду компаний стать популярными во всем мире.

Простые скромные формы не вредят мебели, увеличивая их долговечность, а архитектура становится все более функциональной.

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

