

ИДЕИ БАУХАУСА. ИХ ВЛИЯНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ СРЕДЕ

Максименко В.С, группа А-499

Научный руководитель – ст. преподаватель Худяков И.М.

«Давайте создадим новую гильдию ремесленников, без классовых различий, которые возводят барьер высокомерия между ремесленником и художником. Давайте вместе придумаем и построим новое здание будущего, в котором архитектура, скульптура и живопись сольются в единое целое, и которое однажды руки миллионов рабочих поднимут к небесам, как хрустальный символ новой веры»

Вальтер Гропиус

Весь дизайн, когда-либо созданный человечеством, не возникает из ничего и не исчезает бесследно. Внешний вид предметов, которые сегодня окружают и менеджеров среднего звена, и богемных художников – не исключение. Одним из основоположников современных тенденций в дизайне и архитектуре можно считать школу простоты и функциональности – Баухаус, которая определила дизайн Apple, Икеа и многих других промышленных дизайнерских компаний.

Баухауз, как высшую школу строительства и художественного конструирования, в 1919 году создал и возглавил Вальтер Гропиус, художник и ремесленник в одном лице. Главной концепцией школы было соединение искусства со строительной техникой, а идеология заключалась в ответственности дизайнера перед человеком, обществом и развитием культуры в целом.

«Большинство артефактов дизайнера на протяжении почти всего периода жизни человечества обладали одной общей чертой: они делались для богатых и могущественных. После Первой Мировой войны, русской революции и парочки финансовых кризисов внезапно появилось огромное поле дизайнерской деятельности – создание продуктов, которые будут гораздо лучше, чем без дизайнера, но не дороже в производстве.

Продуктов, привлекательность которых создаётся не за счёт дополнительной работы (например, внешней орнаментировки, которая требует времени на нанесение), а за счёт неотъемлемых свойств объекта. Всё – чтобы создавать предметы, которые смогут себе

позволить даже люди необеспеченные. Характерным примером этого является Баухаус»

Открыть междисциплинарную школу, которая будет творческой лабораторией для профессионалов разных направлений, пытались еще в 1907 году. Пробразом Баухауса была мюнхенская школа Веркбунд (Deutsche Werkbund). Существовала и Школа прикладного искусства в Веймаре, чьи сооснователи, дизайнер Анри Ван де Вельде и Герман Метезиус, долгое время не могли договориться между собой. Все закончилось тем, что экспериментальную Веймарскую школу возглавил молодой архитектор Вальтер Гропиус, вдохновляясь тем, что в тот момент представлял собой мюнхенский Веркбунд. В 1919 году Гропиус основал Баухаус – из двух соперничающих дизайн-школ в Веймаре. Простое и емкое название Баухаус (bau – «строить», haus – «дом») отражало ясные и одновременно с этим амбициозные цели создателей школы – понять, по каким законам работает архитектура, которая охватывает собой все проявления жизни и диктует логику и эстетику частных и общественных пространств.

С 1919 по 1925 годы школа существовала в Веймаре (Германия). Для того чтобы утвердиться на местной сцене и не лишиться государственных бюджетов, в 1923 году учителя и студенты Баухауса провели первую крупную выставку, которая вошла в историю. Несмотря на явные достижения авангардистов, пришедшие к власти национал-социалисты лоббировали свою эстетику, отражавшую имперские амбиции Германии второй половины 1920-х. И, хотя выпускники Баухауса демонстрировали невероятный успех учебного эксперимента, школе пришлось переехать в Дессау, где у нее оставалась правительственная поддержка. Именно там Гропиус спроектировал здание школы, которое до сих пор считается шедевром архитектуры функционализма. Интерьер и внутреннее оборудование были созданы самими учениками и преподавателями школы.

Преподаватели были творчески смелыми, активными, одержимыми поиском новых идей. Они разделяли взгляды Гропиуса на единство искусства и ремесла. «Художник – лишь высшая степень ремесленника», – говорил он. В Баухаусе преподавали лучшие представители искусства XX столетия: Иоханнес Иттен, Василий Кандинский, Пит Мондриан, Людвиг Мис ван дер Роэ.

Стержнем обучения была идея ремесленных средневековых цехов, которые работали по принципу «мастер – подмастерье – ученик». В начале студенты изучали основы ремесел и свойства материалов, а главной задачей было отойти от классического восприятия искусства как отдельных форм, свести воедино все его виды, от живописи до

архитектуры. Прикладная часть включала в себя эксперименты с формой сырого материала, его свойствами и работу с механизмами. Параллельно постоянно изучалась и углублялась теория цвета, рисунка, формы.

В 1928, после Гропиуса школу возглавил Ханнес Майер. Он наладил массовое производство мебели и деталей интерьера, главными принципами которых были дешевизна и минимальное количество деталей. За счет недорогого производства максимально функциональных вещей их могли позволить себе все слои населения. В целом же в стенах школы создавалось невероятное количество предметов интерьера, посуды, мебели, плакатов, которые в итоге и начали представлять Баухаус как стиль.

Одним из главных принципов работы нового художника мастера Баухауса провозглашали сращивание искусства и ремесла, лучшим примером которого стала архитектура. О сообществе художников как лаборатории высокопрофессиональных ремесленников и говорят создатели Баухауса в своем Манифесте, в те времена все авангардные школы и течения в искусстве предпочитали собирать тезисы в такой форме

Вкратце основные принципы Баухауса можно выразить так:

- Художник должен быть ремесленником, без отрыва от ручного труда и технологии;
- Нужно обучаться смежным профессиям, не заикливаться на изучении узкой специализации;
- Простота формы и функциональность — основа хорошего дизайна;
- Следует учиться у мастеров, которые владеют прикладными знаниями дисциплины;
- Проектировать промышленные строения и системы с высокой ответственностью перед социумом и культурой

Несмотря на исключительно сложный период, в который Баухаусу и его идеям пришлось выживать, — отсутствие денег, вынужденный переезд и в конце концов закрытие — идеи этой школы, которая просуществовала всего четырнадцать лет, проникли во все сферы. Вместо того, чтобы погибнуть в чуждых условиях, Баухаус открывал себя заново в новом контексте. И даже после закрытия школы Баухаус в виде течения продолжал развиваться в работе отдельных его участников: Вальтер Гропиус и Мис ван дер Роэ стали одними из самых важных и влиятельных архитекторов США того времени, Ласло Мохой-Надь открыл в Чикаго «Новый Баухаус» (сейчас это часть Иллинойского технологического института), Ханнес Мейер поехал в

СССР с группой студентов. В Италии 1940–1950-х годов идеи Баухауса нашли свое отражение в архитектуре движения рационализма. В Америке зародился так называемый интернациональный стиль в архитектуре благодаря эмиграции многих преподавателей Баухауса. Швейцарская школа 1950-х годов копировала многие идеи Баухауса в отношении типографики и коммуникативного дизайна – это влияние позже перенеслось в Америку. Первые художники-постмодернисты называли советских конструктивистов, европейский авангард и баухаус среди своих самых сильных влияний. В настоящее время работы, сделанные почти век назад в немецкой школе Баухаус, продолжают вдохновлять современных художников. «Даже сегодня Баухаус выступает как синоним современности, хотя не все, что является современным, - это Баухаус», - говорит Филипп Освальт из Фонда Баухауса в Дессау.

Слева направо: Eames Aluminum Group Executive; Chair Eames Molded Plywood Dining

Chair Eames Wire Chairs

Школа просуществовала всего 14 лет, но стиль и идеи людей, которые свято верили в простоту формы и функционализма, сделали огромный вклад в культуру не только того времени, но и в дизайн и архитектуру современности

Сейчас эта идеология функциональности, простоты и лаконичности во всем, наиболее ярко выражена в скандинавском графическом дизайне и архитектуре. Развитие типографии, брендинга и шрифтов начиная с создания Helvetica – так же заслуга Баухауса. В одежде идеи можно обнаружить в стиле нормкор, а в промышленном дизайне – у Apple и Ikea.

К примеру, первый каталог Apple открывали слова «Простота – предел совершенства». А сам Стив Джобс говорил, что идеальный продукт – это базовая сущность и простота без излишеств. Работая над

продуктами дизайнеры Apple задавались целью: «это будет в рабочей среде каждого человека, и это будет в образовательной среде каждого человека. Это будет в домашней обстановке каждого, и у нас есть шанс разместить там отличный объект».

ИКЕА же утверждают, что они борются с элитарностью, но в действительности они борются за цену. «Наша самая большая идея - наименьшая цена», - говорится в каталоге ИКЕА. Сравните это с заявлением Волтера Гропиуса: «Мы стремились реализовать стандарты превосходства»

Дизайнеры и ремесленники, связанные со школой Баухауза, столкнулись с подобной проблемой. Они наблюдали рост производства в начале 1900-х годов и решили, что полученные массовые хозяйственные товары были безболезненными и бездушными. Таким образом, они вмешались, создав мебель, бытовую технику и даже текстильные изделия, которые были элегантны и в высшей степени функциональны, и которые также могли быть изготовлены массово.

Слева направо: Дитер Рамс. Портативный проигрыватель Braun., 1959, iPod, 2002. The iPod Classic

Подводя итог хочется сказать, что сегодня, во времена крушения мировых рынков, дизайн должен более полно противостоять и переоценивать свою роль в глобальном бизнесе. Вот что такое принципы Баухауза: анализ современных состояний технологии, бизнеса, культуры и разработка разумных проектов для жизни сейчас. Недостаток дешевых, единых продуктов на рынке больше не может быть достоинством глобального бизнеса. Для продолжения принципов Баухауза в будущем дизайнерам придется увеличить персонализацию своей продукции, улучшить эргономику, уменьшить расточительность и повысить качество, чтобы создать долгосрочную ценность для потребителя, это касается любого крупного производителя.

Литература:

1. Gropius W., Idee und Aufbau des Staatlichen Bauhauses Weimar, Münch., 1923
2. Уолтер Айзексон (Walter Isaacson) Стив Джобс. Биография.Издательство Астрель., 2015
3. Telehor Ласло Мохой-Надь ISBN: 978-5-91103-196-1,2014
Издательство: Ad Marginem.

УДК727.7

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МУЗЕЕВ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ЭКСПОЗИЦИИ.

Максименко О.В., *зр. А-494.*

Научный руководитель – асс. Юрц О.И.

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь тематики музея с его экстерьером, а также примеры архитектуры музеев, которые являются не просто помещениями для хранения арт-объектов, но и частью экспозиции.

Ключевые слова: музей, экспозиция, конструктивная схема, архитектурная композиция, экстерьер, интерьер, культурный центр, арт-объект.

Когда звучит слово «музей», у большинства из нас возникают ассоциации с местом, где выставлены многочисленные картины и прочие экспонаты. И далеко не всегда они могут быть интересными. Мы привыкли к тому, что экскурсоводы нагружают посетителей большим количеством научной информации, понятной только специалистам. Но стереотипы, как известно, ломаются, и все популярнее становятся, так называемые, необычные музеи.

На сегодняшний день музеи уже не воспринимаются исключительно в качестве культурных центров с бесконечными выставочными залами. Они превратились в нескучные места для отдыха, встреч или же наоборот – духовного уединения и умиротворения. [1]