

КАК ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ПРИВЕЛА ЧЕЛОВЕКА К ДИЗАЙНУ

Гордашевская Д.Я. студ. гр. ОМ-411

*Научный руководитель – Сапунова М.Ю., к. арх., доцент (кафедра
Изобразительного искусства, Одесская государственная академия
строительства и архитектуры)*

Аннотация. В статье раскрывается тема ключевых социально-культурных, технических и художественных аспектов, связанных с промышленной революцией XIX века, путем анализа результатов Всемирных выставок второй половины XIX века. Внимание сосредоточено на тех достижениях науки и искусства, которые стали основой для нового направления – дизайна, а также новых творческих профессий, связанных с дизайном и неразрывно сотрудничающими в тесном контакте с другими промышленными сферами по сей день.

Известно, что промышленный переворот середины XIX столетия изменил привычный уклад жизни человека. Каждая сфера нашей деятельности, а прежде всего, техническая, претерпели необратимые изменения. Однако, современному человеку, окруженному всеми удобствами, уже сложно представить, как много других аспектов человеческой деятельности было модернизировано путем развития промышленности и осмысления этого процесса. В данной статье, на примере Всемирных выставок второй половины XIX века, мы попробуем разобраться, как промышленный переворот стал первым шагом к философии Дизайна.

Традиционно, двигателем прогресса является противостояние двух идеологий, рождающее новые формы и направления. Так, последние десятилетия XIX века озаменовались борьбой эклектичной разнородности стилей и новшеств промышленной революции. Она подтолкнула художников, инженеров, архитекторов и прочих созидателей к вопросу о существовании человека в предметной среде. Начались поиски того, что сегодня мы назвали бы «художественный дизайн» и «техническая эстетика».

Посмотреть на мир глазами художника позапрошлого столетия сложно. Однако, попытаться прочувствовать на себе всю динамику эпохи промышленной революции, можно, ознакомившись с явлением Всемирных выставок. Этот культурный феномен запустил процесс осмысления художественно-технического аспекта индустриализации.

Первая Всемирная выставка, она же Великая выставка промышленных работ всех народов (1851 г.), в Лондоне была посвящена достижениям науки, искусства и промышленности. Выставка произвела фурор среди передовых деятелей науки и искусства. Одни были в восхищении от инженерных достижений коллег, другие же восприняли индустриальные чудеса как серьезную угрозу «хорошему вкусу». Проблема заключалась в том, что эстетические нормы эпохи уже не отвечали стандартам технических изобретений, прочно вошедших в быт человека. Эта дисгармония была хорошо заметна в попытке замаскировать низкое качество товара украшениями в виде штампованных картинок, орнаментов, кованых или литых декоративных элементов. Такие приемы еще больше портили внешний вид и без того непродуманных предметов.

Художники и инженеры впервые задумались об объединении «функции и красоты» предметов быта, то есть о *художественном конструировании*.

Несмотря на все недостатки экспонатов, первая выставка дала миру принципиально новый тип архитектурного сооружения «выставочный павильон». Хрустальный дворец (рис. 1), построенный в Гайд-парке по проекту Дж. Пакстона, площадью 90 тыс. м², 33 м в высоту, стал первым масштабным сооружением из новых строительных материалов – металла и стекла.

Рис. 1. «Хрустальный дворец» Всемирной выставки, 1851 г.

Предназначенный для длительного использования, огнеупорный павильон, сооруженный в рекордные 4 месяца, стал прототипом

многих современных торговых центров.

Хотя появление нового стиля, отвечающего всем требованиям эпохи, немного запоздало, постепенно ситуация начала меняться. Во многом благодаря английским ремесленникам, которых не устраивало качество новых товаров. Такие противники индустриализации как Джон Рёскин и Уильям Моррис ратовали за возрождение ремесленного производства, создание предметов быта высокого качества по классическим технологиям, отвечающих при этом потребностям современного человека. Представленные компанией Морриса на Всемирной выставке предметы быта, мебели и текстиля – лаконичные, функциональные, в сравнении с классицизмом и эклектизмом, впоследствии принятые обществом, стали началом эпохи модерна, захлестнувшей Европу и Северную Америку в конце XIX столетия.

Еще одним направлением получившим свое развитие благодаря Всемирным выставкам стала экспозиционная деятельность. Стулья, пушки, паровые двигатели и экзотические лакомства, выставленные на одном стенде, вызывали улыбку даже у современников. Проблема заключалась в том, что после возведения главного павильона, на смену архитекторам и строителям приходили не дизайнеры, а подрядчики фирм, которые оформляли стенды по своему вкусу. Оборудованием для экспозиций служили шкафы, балдахины, бюститы, комоды, оформленные в стиле эклектики (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент оформления стендов на Всемирной выставке, 1851г.

Опыт первой выставки помог создать систему размещения выставочных экспонатов в соответствии с единой концепцией.

Совершенствовалось искусство экспозиции, появилась профессия дизайнера-оформителя, специализирующегося на выставках. Навыки и знания этих людей сегодня по-прежнему востребованы на промышленных, мебельных, технических и интерьерных выставках, таких как Миланская мебельная выставка iSaloni, всемирная выставка технических достижений EXPO, ландшафтная выставка LGGB и многие другие.

Другим значительным новшеством, порождающим еще одно направление дизайна, стала реклама. Реклама, нацеленная не просто на информирование потенциального клиента, а на полное владение его вниманием и волей. То, что мы сейчас называем маркетингом, появилось благодаря растущему спросу на все потребительские товары вследствие промышленной революции. Спрос порождал предложение, а следовательно, росла и конкуренция. Всемирные выставки наглядно продемонстрировали как изощались конкурирующие фирмы в попытке переманить к себе клиента. Так, на одной из Всемирных выставок, известный производитель шоколада в целях привлечения покупателей, привез на площадку кусок шоколада весом в 50 тонн, что равнялось суточному объему шоколада, производимого на его фабрике. Его конкурент по соседству устроил миниатюрную сцену, где автоматизированные манекены в виде матери и дочери в интерьере гостиной изображали, как пьют горячий шоколад. Периодически к ним заходила горничная с подносом добавки и раздавала чашки с горячим шоколадом всем замороженным зрителям.

Выводы. Изменения, обусловленные промышленной революцией запустили необратимый процесс, охвативший все сферы деятельности человека, объединив, казалось бы, противоположные понятия: искусство и технику, инженерное проектирование и эстетику, внешний эффект и внутренний смысл. Появился новый тип творца – универсальный художник: ремесленник, проектировщик, декоратор, инженер – один словом, дизайнер. Незаметно, на Всемирных выставках презентовали изобретения, которые прочно вошли в повседневную жизнь человека. Промышленная революция внесла огромный вклад в развитие материальной культуры, создав множество культовых объектов, профессий и направлений деятельности, без которых сегодня мы уже не мыслим существование человека.

Литература:

1. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. Учебное пособие. М.: Омега-Л, 2009, 224 с.
2. Павлов К.А. Международные ярмарки и выставки. М., 1962, с. 12-13.