

ОБРАТИМ РЕМЕСЛО НА БЛАГО ИСКУССТВА

АВТОР:
Анна Семина

В НАЧАЛЕ XX ВЕКА ПРИНЦИПЫ КЛАССИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ БЫЛИ ПОСТАВЛЕНЫ ПОД СОМНЕНИЕ. НОВАЯ ЭПОХА ТРЕБОВАЛА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЛИШНИХ УКРАШЕНИЙ. ОНА ПРИЗЫВАЛА К ПРОСТОТЕ, УДОБСТВУ И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ. СТРЕМЛЕНИЕ К КОМПАКТНЫМ ФОРМАМ И ЯСНЫМ ОЧЕРТАНИЯМ ЛЕГЛО В ОСНОВУ ЯРКОГО АРХИТЕКТУРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ, КОТОРОЕ ПОЛУЧИЛО НАЗВАНИЕ «БАУХАУЗ».

История Баухауза (bau — «строить», haus — «дом») довольно непродолжительна и занимает всего 14 лет. Но идеи, сформированные представителями этой школы, оказали огромное влияние на архитекторов и дизайнеров во всем мире и до сих пор не потеряли актуальности. Для того чтобы это понять, достаточно взглянуть на современные офисные здания или мебель от «Икеа». Началось же все с небольшой частной инициативы.

В 1919 году в небольшом германском городе Веймар было создано первое государственное учебное заведение, призванное готовить художников для работы в промышленности. Во главе «Строительного дома» встал прогрессивный немецкий архитектор Вальтер Гропиус. Германия в 1920-е годы переживала нелегкие времена и после ужасов Первой мировой войны ждала перемен и инноваций. Гропиус был уверен, что общество можно перестроить, создав гармоническую предметную среду. Архитектура должна стать строго функциональной, экономичной и ориентированной на технологии массового производства.

«Давайте создадим новую гильдию ремесленников — без классовых различий, которые возводят барьер между художником и ремесленником! Давайте вместе придумаем и построим здание будущего, в котором архитектура, скульптура и живопись сольются воедино! Однажды руки миллионов ремесленников поднимут его к небесам как хрустальный символ новой веры», — восторженно писал Вальтер Гропиус в «Манифесте Баухауза».

Гропиус собрал в Баухаузе яркий преподавательский состав из единомышленников, разделявших идею единства искусства, ремесла и техники. В число профессоров вошли такие крупнейшие деятели культуры, как архитекторы Ганнес Майер, Мис ван дер Роэ, Марсель

Брейер, художники Василий Кандинский, Иоханнес Иттен, Пит Мондриан и Пауль Клее.

Преподавателей Баухауза называли мастерами, а студентов — подмастерьями. В разряд обязательных учебных дисциплин в Баухаузе всегда входил рисунок. При этом традиционные принципы академического рисунка с его максимальной реалистичностью были отринуты. В первые годы школа развивалась под влиянием художника Иоханнеса Иттена, разработавшего базовый годовой курс основ дизайна и теории цвета.

Вдохновленный немецким экспрессионизмом, Иттен уделял большое внимание изучению контрастов. Самым выразительным инструментом творчества он считал сочетание света и тени — черного и белого. Студентам

предлагалось не только изучать контрастные свойства материалов, но и переносить их в графические и трехмерные композиции. Разработанная Иттенем база преподавания формальной композиции до сих пор используется на первых курсах большинства учебных заведений дизайнерского профиля.

По инициативе другого художника — Василия Кандинского — в программу обучения были введены «Аналитический рисунок» и «Основы художественного проектирования». Но наибольшую популярность получил курс «Цвет», в котором Кандинский предложил ассоциации между основными цветами и геометрическими фигурами. Синий — это круг, желтый — треугольник, а красный — квадрат. Кандинский преподавал психологию восприя-

тия цвета, учил проникать в сущность предметов и развивал понимание абстракции.

Учения Пауля Клее были основаны на движении. Основную задачу искусства он видел в достижении гармонии действия и противодействия — уравновешенном движении, которое художник иллюстрировал при помощи маятника.

По окончании базового курса студенты выбирали для себя хотя бы одну из ремесленных мастерских. В Баухаузе действовали мастерские по стеклу, керамике, тканям. Самой известной стала мастерская по металлу, в которой студенты много работали с золотом, серебром, медью, обучаясь традиционным техникам. Дизайн посуды являлся еще одним важным направлением творчества. Под влиянием занятий

В области графического дизайна значимы работы Герберта Байера, посвятившего много времени шрифтам. Одна из его идей — отказ от использования прописных букв

г. ВИДНОЕ

НОВОСТРОЙКИ

МОНОЛИТНО-КИРПИЧНЫЕ ДОМА

В ПРОДАЖЕ НОВЫЕ КОРПУСА!

**ХИТ
ПРОДАЖ!**

214-ФЗ • ИПОТЕКА • РАССРОЧКА

- монолитно-кирпичные дома с подземными паркингами
- развитая инфраструктура г. Видное
- собственный детский сад на 150 мест и школа на 600 учащихся
- пешеходный бульвар с центральной аллеей
- благоустроенные детские площадки, концепция «двор без машин»
- живописный пруд
- удобный выезд на трассу М4 «Дон»
4 км от МКАД

МИЦ
ГРУППА КОМПАНИЙ

(495) 937-76-55
www.domvvidnom.ru

Идеи, сформированные представителями Баухауза, оказали огромное влияние на архитекторов и дизайнеров во всем мире: достаточно взглянуть на современные офисные здания или мебель от «Икеа»

Йоханнеса Иттена студенты много экспериментировали с формами и свойствами материалов.

После 1923 года, когда мастерскую возглавил Ласло Мохой-Надь, основное внимание было перенесено на функциональность дизайна. Формы предметов значительно упростились, подстроившись под требования массового производства. Некоторое время мастерская занималась светильниками. В этот период Карл Джейкоб Юккер и Вильгельм Вагенфельд придумали Bauhaus lamp — один из наиболее узнаваемых символов баухаузовского дизайна.

Необычные методы и подходы преподавателей Баухауза, который оставался государственной школой, раздражали местных чиновников и консерваторов. В то время к власти в Веймаре пришла Национал-социалистическая рабочая партия Германии, не одобрявшая радикальную и, как полагали многие, социалистическую эстетику Баухауза. Чтобы сохранить финансирование, в 1923 году учителя и студенты школы провели первую крупную выставку под девизом «Искусство и технология — новый союз». Выставка прошла успешно, но своей цели школа не добилась. Финансирование было сокращено вдвое, и в 1925 году Баухауз был вынужден переехать в Дессау, где у власти пока находились более терпимые социал-демократы.

Карл Джейкоб Юккер и Вильгельм Вагенфельд придумали ту самую Bauhaus lamp — один из наиболее узнаваемых символов баухаузовского дизайна

Баухауз также получил финансовую помощь от Соединенных Штатов Америки. Грант предоставлялся при условии, что половину содержания школа будет оплачивать сама и наладит массовое производство и продажу работ студентов.

Штаб-квартира в Дессау была возведена в 1926 году по проекту Вальтера Гропиуса, а интерьеры и мебель создали преподаватели школы и студенты. Асимметричное здание было безукоризненно функциональным, с логичной планировкой. В основе экстерьера и интерьера лежали четкие плоскости, геометрические формы и контрастное сочетание гладких стен с большими пластинами зеркального стекла.

Дизайн здания задал новое направление для Баухауза — индустриальный функционализм.

В школу влились новые преподавательские силы: художник и график Йозеф Альберс, Герберт Байер (типографика и реклама), архитектор Марсель Брейер (мебельный дизайн). Главным принципом школы оставалось сращивание искусства и ремесла. На первых курсах студенты и преподаватели на равных правах сотрудничали в мастерской. Следующий этап обучения — практические работы на настоящей стройплощадке и творческое участие в экспериментах Баухауза. При этом студент работал не над единичным предметом, а над эталоном для промышленного производства.

В Дессау были изданы такие важные труды, как «Дневник педагогических набросков» Клее, «Живопись, фотография, кино» Мохой-Надя, «Новые формы» Мондриана. Архитектор и дизайнер Марсель Лайош Бройер придумал знаменитое кресло Wassily Chair, названное в честь Василия Кандинского. Взяв классическое клубное кресло, Бройер отсек от него все лишнее, а в качестве материала использовал трубчатую сталь. В результате родилось одно

Наибольшую популярность получил курс «Цвет», в котором Кандинский предложил ассоциации между основными цветами и геометрическими фигурами

Загородный Квартал

Природа городского комфорта

На берегу канала, в окружении 1000 га нетронутого леса раскинулся «Загородный Квартал». Дома переменной этажности 4-7 этажей, таунхаусы, квартиры с террасами и каминами, панорамное остекление, продуманные планировки...

Жизнь на природе с городским комфортом...

Отдел продаж: **+7(495) 500-08-08**

Г. Химки, м-н «Международный»

www.zagorodny-kvartal.ru

ЗАГОРОДНЫЙ КВАРТАЛ

из ключевых произведений дизайна, скопированное миллионы раз и не утратившее актуальности до сих пор.

Еще одна знаковая работа школы — настольные часы Марианны Брандт, аналог которых до сих пор можно встретить практически в каждом магазине. Материалом для часов послужила листовая сталь, окрашенная в черный или белый цвет, с последующим хромированием. А их форма стала одной из базовых в бытовой культуре XX века. Джозеф Альберс, экспериментируя с незнакомой для него областью изготовления мебели, получил очень удачный комплект Stacking tables — столы, которые помещаются друг в друга. Комплект воплотил основную идею простоты, провозглашенную школой Баухауза.

В области графического дизайна значимы работы Герберта Байера, посвятившего много времени шрифтам. Одна из его идей — отказаться от использования прописных букв. «Зачем нам писать на двух разных алфавитах, ведь в речи мы же не говорим с заглавной “А” или со строчной “а”, — утверждал он. Увлекался шрифтами и Джозеф Альберс. В результате многолетних экспериментов ему удалось создать шрифт Architype Albers, состоящий из строго определенных графических форм.

До 1928 года директором школы оставался Гропиус, затем его сменил Ханнес Мейер. При нем школа превратилась в коммерчески успешную. В число обязательных предметов вошли лекции по экономике, марксизму и психологии. Мейер настаивал, что форма обязана подчиняться назначению и учитывать себестоимость продукции: только тогда она станет доступной и полезной для главных потребителей — представителей рабочего класса. Научный подход к дизайну и чрезмерное увлечение Мейера идеями марксизма не были поддержаны в школе.

В 1930 году руководителем Баухауза стал Людвиг Мис ван дер Роэ. Первоочередная задача — изучение архитектуры. Прикладными искусствами студенты могли заниматься только при условии, что проектируемые изделия можно будет производить на промышленных предприятиях. Мис ван дер Роэ удалось деполитизировать школу, но к власти в Дессау пришли национал-социалисты, все еще считавшие Баухауз рассадником коммунизма. В результате в 1933 году школа была упразднена.

Скрываясь от преследования, многие преподаватели Баухауза эмигрируют из Германии. Ласло Мохой-Надь открывает «Новый Баухауз» в Чикаго, Вальтер Гропиус и Мис ван дер

Роэ также успешно преподают в США. Ханнес Мейер и еще около 30 специалистов перебираются в СССР. Немецкие архитекторы оставили заметный след в строительстве соцгородков при заводах в Магнитогорске, Перми, Орске.

В 1933 году Мейер представил генеральный план развития Биробиджана, который был воплощен лишь частично. В середине 1930-х годов Баухауз активно продвигается в Палестине, куда эмигрировали архитекторы-евреи. Так, в Тель-Авиве сохранились целые кварталы, возведенные в этом стиле. В Италии Баухауз нашел свое отражение в архитектуре рационализма, а школы Швейцарии скопировали многие идеи в сфере типографики и коммуникативного дизайна. Позже этот подход был перенесен и в Америку, воплотившись, в частности, в знаменитом шрифте Helvetica.

Во время Второй мировой войны здание Баухауз в Дессау было частично разрушено — его восстановили только через 35 лет. В 1960 году начали собирать все работы и документы школы через бывших выпускников и членов их семей в Германии, остальной Европе и Америке. В итоге получился огромный архив в 26 тыс. работ, включающий эксперименты в архитектуре, живописи, дизайне, фотографии, а также письма, книги, фотографии из мастерских. Сейчас в здании располагается Фонд Баухауз-Дессау — центр исследований, обучения и экспериментального дизайна с постоянной экспозицией. Каждый год фонд организует Международную летнюю школу. (аи)

Знаменитый чайник — часть коллекции посуды, созданной Марианной Брандт. В этом предмете отчетливо прослеживается основной формообразующий принцип Баухауза — чайник сложен из простейших геометрических фигур

Новая высотка Москвы от застройщика

ИПОТЕКА

Собственность | Низкие цены | Заселение

+7(495) 258 92 63

+7(495) 601 57 50

www.dokon.biz