

УДК: 7.05

Луганцев Данил Николаевич
преподаватель кафедры
изобразительного искусства
и народной художественной
культуры
Lugantsev Danil N.
e-mail: danil.lugantsev@mail.ru

Суксина Ольга Евгеньевна
студент
Succsina Olga E.
e-mail: osuksina@bk.ru

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Гжельский государственный университет»
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education
“Gzhel State University”

Московская обл., Раменский городской округ,
пос. Электроизолятор, д. 67, Россия, 140155
Тел.: 8(499)553-84-04

ВЛИЯНИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ВЗГЛЯДОВ СТИЛЯ «БАУХАУС» НА СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

INFLUENCE OF THE REVOLUTIONARY VIEWS OF THE BAUHAUS STYLE ON CONTEMPORARY ART

Аннотация: Статья раскрывает исторические аспекты революционного дизайна стиля «Баухаус». Выявлены основные принципы удержания стиля как значимого эталона, который используется дизайнерами более ста лет. Рассматривается связь «старого и нового» в облике уникальных взглядов на жизненные условия и их применение.

Ключевые слова: стиль; школа «Баухаус»; дизайн; история дизайна; современный дизайн.

Abstract. This article reveals the historical aspects of the revolutionary design of the Bauhaus style. The main principles of style retention as a significant standard that has been used by designers for more than a hundred years are revealed. The connection between the "old and new" in the form of unique views on living conditions and their application is considered.

Key words: style; Bauhaus school; design; design history; modern design.

На сегодняшний день стиль «Баухаус» является одним из наиболее значимых символов эпохи дизайна. С 1919 г. влиятельная школа строительства и художественного конструирования стала эталоном практичности, новейшим стремлением к простоте. Послевоенное время 1920-х гг. для Германии стало

одновременно тяжелым и воодушевляющим. Немецкому обществу были необходимы перемены, внедряющие инновации и эксперименты. Воплощение в жизнь революционных идей осуществил молодой архитектор Вальтер Гропиус. Вдохновляясь представлением мюнхенской школы Веркбунд (Deutsche Werkbund) и экспериментальной дизайн-школы в Веймаре, Гропиус занимает место основателя школы Баухаус.

Баухаус (bau – «строить», haus – «дом») – простое и лаконичное название, которое стало отражением амбициозных целей создателей школы. Целей, которые должны были проложить ясность в понимании законов архитектуры, охватить все проявления жизни, диктуя эстетизм и логичность общественных и частных пространств.

Большое влияние оказал немецкий экспрессионизм в лице Иоханнеса Иттена, который пропагандировал теорию цвета и обучал студентов базовому курсу основ дизайна. Государственная школа с уникальными методами и подходами к работе имела много противников со стороны консерваторов и чиновников. Риск потери государственного бюджета констатировал удержание местной сцены. Школа Баухаус приняла решение провести первую крупнейшую выставку, которая до сих пор не теряет своей значимости в истории дизайна.

Первый год устоявшейся школы пришелся плодотворным на обустройство внешнего и внутреннего вида. Было построено знаменитое общественное здание по проекту Гропиуса, а интерьеры и внутреннее наполнение были разработаны студентами школы и их наставниками. Баухаус без преувеличения задал новый уровень направления индустриального функционализма. Наиболее успешным коммерческое развитие пришлось на период 1928–1930 гг. под руководством Ханнеса Мейера. Утверждавшийся фашизм тех лет оказался парадигмой для общества, поэтому 19 июня 1933 г. мастерам школы не осталось ничего, кроме как провести собрание и проголосовать за роспуск Баухауса.

На данный момент в здании школы располагается Фонд Баухаус-Дессау – центр исследований, обучения и экспериментального дизайна. Архив составляет значительные цифры в двадцать шесть тысяч работ, включающие в себя

экспериментальность в скульптуре, живописи, архитектуре, фотографии и дизайне, а также личные письма и фотографии неформальной обстановки.

За период существования школа Баухаус вобрала в себя лучшие фигуры, заложившие основы русского авангарда, американской архитектуры и даже арт-директора Vogue. В исторический список вошли такие имена, как: Вальтер Гропиус; Иоханнес Иттен; Ласло Мохой-Надь; Пауль Клее; Ханнес Мейер; Людвиг Мисван дер Роэ; Марсель Бройер; Василий Кандинский; Герберт Байер; Марианна Брандт.

Значимые имена привнесли за собой основные принципы существования культовой школы. Основной принцип – соединение ремесла и искусства. Вальтер Гропиус писал: «Нет границ между ремеслом, скульптурой или живописью, они и есть здание. Давайте вместе создадим это здание будущего, где все будет слито в единой форме. Архитектура, скульптура и живопись».

Основные положения Манифеста Баухауса.

1. Нет больше «искусства как профессии». Не существует принципиальной разницы между художником и ремесленником. Художник – лишь высшая ступень ремесленника. Милостью божьей в редкие минуты просветления или под натиском воли может расцветать невиданное искусство, но законы мастерства обязательны для каждого художника.

2. Творчество и любовь к красоте – необходимые условия счастья. Время, не признающее эту бесспорную истину, не обретает ясного зрительного выражения: его образ остается неотчетливым, а его произведения не могут доставить радость.

3. Архитектор должен быть координатором, чье дело заключается в объединении многих общественных, технических, экономических и художественных проблем, возникающих в связи с постройкой.

4. Решение любых формотворческих задач – будь то стул, здание, целый город или план района – должно быть принципиально идентичным не только в отношении их пространственного взаимодействия, но также в социальных аспектах.

5. Пространственная концепция – основная архитектурная дисциплина. Методы развития интереса к визуальной экспрессии во всех областях искусств должны прежде всего научить студента видеть, воспринимать расстояние и понимать человеческий масштаб.

6. Студентов надо подготовить работать в бригадах, также и вместе со студентами смежных профессий, чтобы обучить их работе друг с другом.

7. Занятия по истории искусства лучше начинать на третьем году обучения, нежели на первом, для того чтобы избежать неразберихи взглядов и подражательства.

8. В качестве преподавателей следует привлекать лишь тех людей, которые наделены достаточным практическим опытом, как в проектировании, так и в реальном строительстве.

9. Истинная цель всякого образования – слишком часто забываемая – состоит в пробуждении энтузиазма к великим свершениям.

10. Нельзя больше смешивать творческое искусство и историю искусства. Задача художника – «творить новый порядок», историка – заново открывать и объяснять порядки прошлого.

Легендой Баухауса стала программа обучения, которая базировалась на трехступенчатом уровне развития: подготовительный курс; практический курс; строительный курс. Изучая основы, художественные средства изображения и понятия, обучающиеся проходили спектр обучения от теории до строительных экспериментов.

Актуальность Баухауса не исчерпала свою идейную расширенность плана всемирного дизайна. Идеи этого стиля, зародившегося более ста лет назад, обширно практикуются в дизайне любого спектра.

Культовые изобретения первой половины двадцатого века производили фурор. Доступность и новейшие конструкции исполнения были распространены на предметы мебели, архитектурное строительство, бытовые предметы и предметы декора. Большую роль употребления взяло на себя распространение полиграфической продукции и разработка графического дизайна в целом.

На сегодняшний день немецкое арт-движение, известное своим функциональным подходом к искусству, находит влияние во многих спектрах современного дизайна, моды, архитектуры и прочих атрибутов комфортабельной жизнедеятельности человека. Рассмотрим связь «старого и нового» применения стиля Баухаус в современном дизайне.

По мнению французского архитектора Ле Корбюзье, дом – это «машина для жилья». Назвав вещи своими именами, Корбюзье создал новую идеологическую философию понимания бытового эстетизма. В XXI в. огромную роль для человека и потребителя играет время. Для ускорения строительства и создания жилых домов, муниципальных и общественных проектов была задействована стилистика Баухауса. Обильное использование стекла, плоскостей, геометрических форм и отсутствие детализованности порождает в себе в первую очередь функциональность и практичность.

Современный облик рабочих пространств, функциональность каждого предмета, которые отвечали всем потребностям человека, создали инновационную сторону восприятия.

Рассматривая на примере, можно затронуть влияние Баухауса на пространства и принципах его организации всемирных офисов Google и других подобных корпораций.

В настоящее время на просторах интернета можно увидеть принцип девиза мастеров Баухауса «Для народа против роскоши» во многих онлайн-магазинах. Дизайнеры интерьера зачастую используют гнутые облегченные формы в виде предметов мебели и осветительных приборов, как в 1920-х это практиковали Марсель Брейер и Марианна Брандт.

Скромность и нейтральность оттенков послужили для Баухауса самым успешным коммерческим продуктом в виде настенных обоев. Первая партия подобной продукции была выпущена в 1929 г. на производстве Rasch. Простота использования повысила популярность среди общественности. Известные нам «обои под покраску» также были разработаны в начале XX в., которые имели фактурность, отдаленное напоминание ткани. Подобная идея позволяла

скрывать недостатки стен, облегчала поклейку, скрывая переход рулонов. Сегодня обои Баухаус – единственный в мире оригинальный продукт школы, который актуален до сих пор.

Ярким примером отголосок Баухауса считается корпорация Стива Джобса Apple. Основатель заявил, что его цель – лаконичные, удобные устройства, которые будут востребованы среди пользователей.

Джон Айв являлся дизайнером Apple, который подвергся влиянию Дитера Рамса – легенды промышленного дизайна, отвечавшего в свое время за внешний вид продуктов фирмы Braun. Поэтому интуитивно принято считать, что простота форм, лаконичность, приятная материальность – заслуга Баухауса.

Предметы были следующие: столовые приборы, тарелки, кастрюли и прочая кухонная утварь, была подвергнута отвержению излишеств и орнаментальности. В 1924 г. Марианна Брандт разработала комплект посуды и запустила его в производство. Не только внешний вид привлек покупателя, но и соотношение цены и качества. С тех пор фабрики по производству кухонной утвари массово отказывались от обильных цветовых оттенков и деталей.

Знаменитая кампания Adidas в 2019 г. к столетию школы Баухаус создала лимитированную коллекцию спортивной обуви в виде кроссовок с геометрическими элементами. Выдержанная форма была дублирована цветовой палитрой, которая свойственна для мастеров прошлых лет.

Типографика относится к отдельному пункту в дизайне. В 2018 г. кампания Adobe представила проект The Hidden Treasures Bauhaus Dessau. В разработанный проект входили доработанные шрифты эпохи Баухауса, авторов Альфреда Арндта, Юстуса Шмидта, Карла Маркса, Рейнхольда Россига и Александар Шавинского. «Колыбель современного дизайна» оказалась без преувеличения ярким объектом для привлечения. На сегодняшний день типографика в стилисте Баухаус широко узнаваема во всем мире. Готовые макеты отличаются простотой шрифтовой композиции. Многие рекламные и политические плакаты, логотипы, айдентика и обложки глянцевого журналов во многом обязаны немецкой школе.

Несомненно, Баухаус до сих пор проявляет себя ярко и притягательно для общественности. Со дня основания прошло более ста лет, но это не мешает современному дизайну опираться на мастеров прошлого века. Выдержав неповторимый стиль, идейность и доступность ценового диапазона, было выявлено новое направление «для народа», которое укореняется во многих странах до сих пор.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гропиус В. Круг тотальной архитектуры. М.: Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС», 2017.
2. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. СПб.: Азбука-классика, 2005. С. 63–232.
3. Mondrian P. New Design. М., 2019.
4. Bauhaus Journal 1926–1931. Цюрих: Lars Muller Publishers, 2019.
5. Drost M. Bauhaus. Лондон: Taschen, 2019.