

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНА. СТАНОВЛЕНИЕ ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШЕЙ ШКОЛЫ ДИЗАЙНА - БАУХАУС

HISTORY OF DEVELOPMENT OF DESIGN. FORMATION OF ONE OF THE LARGEST SCHOOL OF DESIGN - BAUHAUS

M. Kuzmicheva

Annotation

In article history of formation and development of design is considered, ways of modernization of a profession from the artist-engineer to the graphic designer are traced (in modern understanding) that will allow to create complete idea of a kind of activity of this specialization. Having analysed the general pedagogical principles and approaches of training of students in design, at the largest school Bauhaus in Germany, will help to reveal the most productive methods of teaching. Which, are still used by many art higher education institutions of the world and don't lose the relevance to this day. Creation of the first German higher school of art and industrial education have considerably influenced further development of architecture, town planning and industrial design, not only in Germany, but also it is far beyond her limits.

Keywords: History develops the design, the school design, the design – education, Bauhaus, an architect.

Кузмичева Мария Владимировна

*К.искусствоведения, профессор,
Российский государственный
педагогический университет
им. А.И. Герцена, г.Санкт-Петербург*

Аннотация

В статье рассматривается история становления и развития дизайна, прослеживаются пути модернизации профессии от художника-инженера до художника-дизайнера (в современном понимании), что позволит создать целостное представление о роде деятельности данной специализации. Проанализировав общие педагогические принципы и подходы обучения студентов дизайну, в крупнейшей школе Баухаус в Германии, помогут выявить наиболее продуктивные методы преподавания. Которые, до сих пор используются многими художественными вузами мира и не утрачивают своей актуальности по сей день. Создание первой немецкой высшей школы художественно-промышленного образования в значительной мере повлияли на дальнейшее развитие архитектуры, градостроительства и промышленного дизайна, не только в Германии, но и далеко за ее пределами.

Ключевые слова:

История развития дизайна, школа дизайна, дизайн-образование, Баухаус, дизайнер.

Человек во все времена, с древних лет и до сегодняшнего дня, стремился украсить свой дом, одежду – все, что его окружает. Поэтому можно говорить о том, что дизайн, который затронул все сферы человеческой деятельности, появился с первым желанием людей сделать свою жизнь прекраснее, сочетать красоту и функциональность. Однако термин "дизайн" появился относительно не давно, но уже приобрел множество определений и значений.

Дизайн (от англ. design) – означает замысел, умысел, план, цель, намерение, творческий замысел, проект и чертеж, расчет, конструкция; эскиз, рисунок, узор, композиция, искусство композиции, произведения искусства. В 1969 года на конгрессе Международного совета организаций по дизайну было принято следующее определение: "Под термином дизайн понимается творческая деятельность, цель которой определение формальных качеств предметов, производимых промышленностью. Эти качества формы относятся не только к внешнему виду, но главным образом к структурным и функциональным связям, которые превращают систему в целостное единство с точки зрения, как изготовителя, так и потребителя". [1,

с.14] К середине XX веке складывается понимание термина "дизайн", сферы деятельности профессии дизайнера, становится популярным, востребованным – индустриальный и промышленный дизайн, где творческий продукт художника впоследствии приобретал массовое производство. Таким образом, профессиональная сфера дизайнера была связана с производством, истоки зарождения, которой стали формироваться еще во второй половине XIX века, в эпоху "промышленной революции", с появлением мануфактур, фабрик, заводов.

С возникновением массовой промышленной промышленности постепенно теряется интерес к художественным ремесленным изделиям, и возрастает спрос на дешевые изделия производства. Однако в середине XIX века технический прогресс только начинает набирать обороты, и выпускаемая продукция не отвечает художественно-эстетическим качествам, зато является доступной и дешевой. В 1851 году в Лондоне проходит Первая Всемирная промышленная выставка, в которой приняли участие восемнадцать стран Европы, Азии, Африки и Америки. "На ней было представлено около пятнадцати тысяч экспонатов, которые "наглядно демонстрировали как достижения науки и

техники, так и явные признаки упадка художественного вкуса в изделиях промышленного производства. Выставка имела огромный успех. Однако наряду с восторженными отзывами раздавались критические замечания. На основе анализа экспозиции выставки известный немецкий архитектор и теоретик искусства Г. Земпер написал статью "Наука, промышленность и искусство" с подзаголовком "Предложения по улучшению вкуса народа в связи с Всемирной выставкой в Лондоне" (1852 г.), в котором предложил пути преодоления отчуждения художника от продукции массового промышленного производства". [2, с. 7] Г. Земпер его единомышленники (К. Тромонин в России, Д. Рескин и У. Морис в Англии и др.) видели выход из кризиса в переосмыслении и реорганизации системы обучения художников, способных работать в современной промышленности. Они также считали, что "одним из главных направлений в подготовки таких специалистов должно быть изучение памятников художественных ремесел прошлых лет". [2, с. 9]

Товары массовой промышленности – дешевые, простые (примитивные), порой "безвкусные" вещи оттесняли высоко-художественные ремесленные изделия на второй план. На арене общемирового рынка стал происходить большой диссонанс. Многие деятели искусства отвергали изделия массовой промышленности и создавали организации в поддержку ремесленного труда. Другие теоретики искусств, архитекторы, художники заговорили о реформе художественного образования. Но, для этого необходимо было не только понимание и знания процесса изготовления вещей (технические знания), но и художественно-эстетический вкус, владения законов изобразительной грамоты. Технический прогресс все больше набирал обороты, поэтому некоторые стали всерьез говорить о профессиональной подготовке в области техники, науки и искусства. Все это подвело к необходимости пересмотра традиционного художественного образования, и к появлению новой художественной деятельности, которой в последствии будет названа дизайном.

Так, в конце XIX века появляется необходимость в специалисте, который не только мог заниматься проектно-художественной деятельностью, но и сочетал такие критерии как "привлекательность и разнообразие внешнего вида выпускаемых изделий, а также учитывал потребительские качества продукции, удобство ее эксплуатации". [2] Дизайн объединил в себе несколько видов деятельности: навыки художественно-проектных программ, знания инженерного проектирования, гуманитарных наук и особенностей массовой промышленности. Так как одной из важных задач дизайна является удовлетворение художественно-эстетических потребностей людей в различных сферах их практической жизнедеятельности путем гармонизации предметно-пространственной среды. Поэтому дизайн можно рассматривать как комплексная междисциплинарная проектно-художественная деятельность, соответствием и специалист должен обладать компетенциями не только в инженерно-технических и естественнонаучных областях, но и в художественно-гуманитарных – искусстве, философии, культурологии, социологии, психологии, семиотики и другие. Все эти знания интегрируются в акте проектно-художественного моделирования предметного мира, опирающегося на образное, художественное мышление.

Таким образом, одни исследователи придерживаются мнения, что дизайн существовал всегда (со времен появления человечества на земле), как неотъемлемая часть жизни человека, другие считают, что возникновение дизайна связано с промышленным переворотом, развитием массового промышленного производства в конце XIX века. Третьи – связывают с появлением движения "Союза искусства и ремесел", лидером которого был известный художник и теоретик Уильям Моррис, которым были сформулированы основные положения теории и творческие принципы, повлиявшие, в дальнейшем, на многие дизайн-школы. Другие ведут отсчет появления дизайна, как профессии, с открытием соответствующих учебных заведений в начале XX века и формированием методик преподавания.

В начале двадцатого столетия появляются первые художники-дизайнеры, которые стали занимать отдельные должности и разрабатывать фирменные знаки, логотипы, стиль выпускаемой продукции. То есть появляется необходимость выделить продукцию тех или иных предприятий, повысить их конкурентоспособность, что являлось одним из факторов стимулирования формирования дизайна. Одни, из первых, кто разработал "фирменный стиль" и отличительные логотипы – это были компании немецкой электротехники AEG и американского завода автомобилей "Ford motors". Во главе концерна AEG, в качестве художественного директора стоял Петер Бременс, он активно занимался проектной деятельностью и многие его идеи, взгляды, были подхвачены и развиты другими художниками-архитекторами (Вальтер Гропиус, Людвиг Мис Ван дер Рое, Ле Корбюзье). Все это подвело к образованию в последствии одной из крупнейшей и влиятельной школы дизайна (Баухаус).

Сначала появились междисциплинарные школы с творческими мастерскими для профессионалов, занимающихся проектно-художественной деятельностью в разных направлениях. Например, в 1907 году в городе Веймаре были открыты школа Вербунд (Deutsche Werkbund) и Высшее техническое училище прикладных искусств, в которых преподавали художники-дизайнеры Анри Ван де Вельде и Герман Метезиус. Позднее, в 1919 году немецкий архитектор Вальтер Гропиус объединил две соперничающие дизайн-школы в Веймаре и основал первое высшее государственное учреждение Баухаус (bau – "строить", haus – "дом"), которое в последствии придерживалось стиля "функционализма" и таких понятий как логика, эстетика частных и общественных пространств.

В основе программы высшей школы строительства и художественного конструирования Баухаус существовала идея "формообразования как единства материальной и духовной, технической, эстетической и художественной

деятельности, как неотъемлемой части жизни, необходимой в каждом цивилизованном обществе". [4, с. 88] В Баухаусе была сделана попытка соединить искусство, технику, науку в виде "строительной гильдии", подобно тому, как это было в средневековье, но в новых условиях жизни. Само здание, в которое в последствие переехала немецкая школа дизайна, было построено по новому принципу, придерживающегося в Баухаусе – "функциональность, простота, эстетика". Все этапы архитектурно-строительных и оформительских работ были разработаны и выполнены студентами и преподавателями школы: от разработки архитектурных до интерьерных проектов, изготовления мебели, дверей и т.д.

Учебная программа школы Баухаус предполагала три ступени обучения. Сначала предлагалось обучение, со сроком шесть месяцев, на пропедевтическом вводном курсе, затем три года на одном из выбранных студентом отделений: скульптура из камня, деревообработка, металллообработка, керамика, роспись по стеклу, настенная живопись, ткачество (рисунок по тканям). Далее, можно было продолжить обучение для дальнейшего повышения квалификации, курс назывался "Развития таланта для одаренных студентов" [4] (в сегодняшнем понимании аспирантура).

На пропедевтическом курсе студенты познакомились с основными понятиями о материалах, видах и техниках работы с ними, о теоретических законах гармонии, формы и цвета. То есть, на первом этапе (пропедевтического курса) студенты изучали теоретические вопросы искусства, композиции, цветоведения, где должны были понять, к какому виду деятельности они больше склонны и какое отделение, в дальнейшем, выбрать, так как в общих чертах они уже представляли работу, как мастера, так и художника. Также студенты стремились проявить свою творческую индивидуальность, чтобы поступить на желаемое отделение.

На втором (основном) этапе обучения (3 года) в Баухаусе студенты выбирали конкретное отделение. Учебная программа состояла из двух частей: техническо-ремесленной (*Werklehre*) и художественной подготовки (*Kunstlehre*). Оба вида деятельности осуществлялись в разных мастерских и под руководством разных педагогов: педагога-ремесленника и педагога-художника. В процессе обучения техническо-ремесленной работы студент проходил все этапы производственного дела: от знаний инструментария (станков, материалов, технологии) до расчета стоимости изделия (бухгалтерского учета). Таким образом, студент подробно изучал все стадии, этапы изготовления изделия, предмета. А на художественной подготовке студенты изучали язык пластических форм искусства, законы изобразительной грамоты, формообразования, цветоведения, гармонии, композиции и т.д. Хотелось отметить, что важной дисциплиной на основном курсе (3-летнего обучения) была "Практическая гармония". На этой дисциплине изучались понятия о взаимодействии звука, цвета и формы, а также большое внимание уделялось в проектно-художественной дея-

тельности физическим и психологическим факторам.

После вводного (пропедевтического 6-ти месячного) и основного (3-х летнего) обучения студентам предлагался курс, так называемый "Развития таланта" (аспирантура), который предназначался для обучающихся всех специальностей. Цель дальнейшего обучения на этом курсе заключалась в выполнении реальных заказов на производствах и фабриках. Для будущего дизайнера-инженера считалось необходимым пройти все стадии создания объекта (изделия), от замысла до реального в материале воплощения. Считалось что, только при изготовлении образца (для будущего массового производства), студент может ощутить предмет как некую целостность всего процесса, а также четко представлять разделение труда на предприятии. Школа Баухауса отличалась от традиционного ремесленного училища тем, что студенты работали не над единичным предметом, а над образцом для промышленного производства. Соответственно образец создавался с учетом возможностей станков для массового тиражирования. При этом, все методы преподавания и работа в экспериментально-художественных мастерских было направлено на свободное развитие творческой личности.

Подход к художественной подготовке студентов, в частности на занятиях по живописи, графике, также имелись новаторские черты. Если традиционное обучение живописи, рисунку, чаще представляло собой работу с натуры, рисование античных образов и копирование произведений искусства. То в Баухаусе наряду с натурным подходом существовал комплекс задач, связанных с декоративно-формальным видением. То есть больше внимания отводилось анализу натуры и дальнейшей переработки этого натурального материала в условно-формальное, декоративное или абстрактное решение. То есть существовали целый ряд дисциплин, на которых студенты всех курсов постоянно экспериментировали с натурными зарисовками, выполняли различные декоративные, стилизованные, формально-абстрактные композиции, при этом особое внимание отводилось изучению закономерностей ритма, гармонии, пропорций, масштабу и т.д. В 1930 году был введен курс, основанный на "гештальтпсихологии". "Студенты должны были овладеть всеми тонкостями восприятия, формообразования и цветовосприятия. "Баухауз" стал подлинной лабораторией архитектуры и проектирования промышленных изделий". [4, с.89]

В Баухаусе преподавали такие известные деятели искусств, как: швейцарский художник Иоганнес Иттен (вел дисциплины: основы дизайна "Формальная композиция – моделирование" и "Теория цвета"), американский художник Лионель Фейнингер (вел дисциплину гравюра по дереву), скульптор Герхард Маркса (руководил отделением керамики), художник Пауль Клее (вел дисциплины: "Искусство витража", "Теория цвета", "Теория композиции"), Л. Мохой-Надь (преподавал фотодело), советский художник В. Кандинский (вел дисциплину настенная живопись, формальная композиция, цветоведение) и другие. Всех их объединяли новаторские подходы к искусству

и стремление к необходимости синтеза всех искусств, к экспериментированию, к открытию новых художественных идей и направлений.

И. Итен разработал для пропедевтического обучения теоретический курс по цветоведению и теорико-практический курс по формальной композиции. На занятиях по формальной композиции студенты занимались абстрактным моделированием, с использованием различных материалов: кусочки кожи, тканей, железа, гвозди, деревянные палочки (бруски), металлические пластины и трубки и т.д.

П. Клее преподавал на пропедевтическом курсе "Теорию цвета", "Теорию композиции", а также в классе по текстилю и витражу. Разработанная им программа по теории композиции, основывалась на формальной композиции, общих законах и принципах формообразования. Большое внимание уделялось выразительным художественным средствам (прежде всего линии). В программе, посвященной проектированию текстиля, применял законы формально-абстрактной композиции, теорию цвета и такие графические приемы, как "совмещение элементов, зеркальное изображение, инвертирование, ритм". [4, с.90] П. Клее вместе с В. Кандинским стали авторами программы "Визуальная форма" для курса "Свободные живописные классы", которые ориентировались для студентов отделения живописи. Данная программа представляла собой ориентир на создание формально-абстрактных композиций с учетом законов цветовой гармонии, особенности цветového восприятия, доминанты, равновесия, динамики и др.

В. Кандинский автор многих научных трудов об абстрактном искусстве, в том числе "Об элементах формы", где выделял два основных элемента формы "Линию и точку". Кандинский разработал для студентов Баухауса программу "Аналитический рисунок", где главной задачей состояла не в передаче внешнего сходства (облика) натуры, а четкое понимание конструкции, то есть всех элементов из которых она создана. При работе над натюрмортом – главной задачей студента была изобразить конструктивный рисунок, а не перерисовывание внешних характеристик. Для начала предлагалось студентам представить каждый предмет натюрморта, как бы составленный из простых геометрических фигур. Например, ваза состоит из цилиндра (горлышко вазы) и шара (основание вазы). Здесь большое внимание уделялось

соблюдению масштаба, пропорций.

Можно выделить, что каждый преподаватель были не только художниками-практиками, но теоретиками искусства, чьи труды, внести вклад в развитие теории композиции (особенно формальной композиции), цветоведения, перспективы. Многие положения, теории и учебные задания того времени до сих пор применяются в художественно-творческом образовании, продолжая развиваться и дополняться.

Таким образом, можно выделить важную отличительную черту, характерную для первой четверти XX века – это принцип связи искусства с индустрией и наукой. Этой же концепции придерживался и "звездный" профессорско-преподавательский состав Баухауса во главе с директором Гропиусом. "В основе этой концепции лежало изучение формы и пространства и их психофизиологического воздействия на человека. Большое внимание уделялось также изучению цвета как одного из мощных факторов организации пространственного восприятия, стремления к научному познанию формы и цвета в композиции". [3, с. 114] Однако, после смены руководства в 1928 году, когда пост директора занял Х.Мейер, были привлечены более молодые преподаватели (прежние уволились из-за упрощения учебной программы: были упразднены отделения керамики, роспись по стеклу, скульптура, зато открыли отделение рекламы и полиграфии), и для новой системы изучения искусства, взамен научного метода, стало характерным приоритет личной художественной интуиции каждого мастера ("кто во что горазд"). Со временем авторитет школы уменьшается, а появление фашистских взглядов подвело к тому, что в 1939 году Баухаус закрыли.

Несмотря на то, что по всей Европе, Америке в начале XX века стали появляться школы, училища, обучающие художественно-промышленному конструированию, все же многие принципы обучения дизайну в Западной Европе и Америке были заимствованы у немецкой школы Баухаус. Баухаус оказал неоценимое влияние на становление архитектуры, дизайна мебели, предметов домашнего обихода, инструментов, оформление книг и многого другого. После закрытия немецкой школы нацистами ведущие преподаватели и слушатели эмигрировали в самые различные страны, неся с собой идеи Баухауса. Многие из них продолжили свою творческую и педагогическую деятельность в США.

ЛИТЕРАТУРА

1. Воронов Н. В. Дизайн: русская версия. Тюмень, 2005. 222с.
2. Власова Г.А. Центральное училище технического рисования барона Штиглица. Страницы истории // Месмахеровские чтения. Сборник научных трудов преподавателей и аспирантов за 2002 г., СПб. 2004.
3. Глазычев В.Л. О дизайне. Очерки по теории и практике дизайна на Западе М.: Искусство, 1970. 191 с
4. Койнова Н.В. Роль ВХУТЕМАСа и Баухауса в становлении образования в области промышленного дизайна // Академический вестник УралНИИпроект РААСН № 1 / 2011, С. 87–92.
5. Михайлов С.М., Кулеева Л.М. Основы дизайна. Учеб. для вузов/ Под ред. С.М.Михайлова. 2-е изд., перераб и доп. М: Союз Дизайнеров, 2002. 240 с.