

УДК 7.038.16

БАУХАУЗ КАК ОСНОВА СОВРЕМЕННОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДИЗАЙНА

Бокарева Ю.С., ст. преп., кафедра МСТ ХНУРЭ
Свиридова Ю.В., студент, кафедра МСТ ХНУРЭ

***Аннотация.** В данной работе рассмотрены основные принципы школы искусств Баухауз. Приведены примеры реализации этих принципов в графическом дизайне. Рассмотрена система обучения в Баухаузе.*

***Ключевые слова.** БАУХАУЗ, ШКОЛА ДИЗАЙНА, ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН.*

Целью данной работы является рассмотрение принципов образования в школе Баухауз и дальнейшее формирования этого стиля, определение его отличий от других стилей в искусстве и влияние на мировой дизайн.

В 1919 году в Ваймаре (Германия) была основана междисциплинарная школа искусств Баухауз. Главной концепцией школы было соединение искусства с практическими навыками учеников и знания свойств и возможностей материала. Главной задачей было отойти от классического восприятия искусства как отдельных форм, свести воедино все его виды, от живописи до архитектуры [1]. 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.

Принципиальную схему обучения (рис. 1) изобразил В. Гропиус – руководитель школы. Она представляла собой концентрические кольца, каждое из которых обозначало свой курс.

Начиналось обучение с полугодового пропедевтического курса (наружное кольцо). В ходе этого курса студенты изучали основные закономерности формы, цвета и знакомились с различными материалами в начальных мастерских.

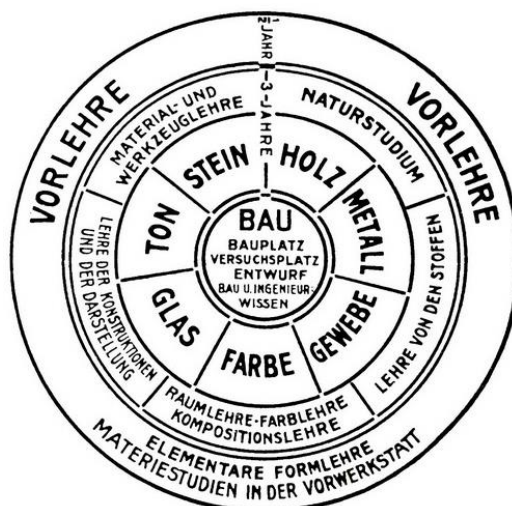

Рисунок 1 – Схема обучения школы Баухауз

После окончания вводного курса, следующие три года (второй и третий круг) студенты продолжали учебу в производственных мастерских. В них подробно изучались различные материалы: камень, металл, дерево, текстиль, стекло и глина, а также осваивались законы, правила, технологии и приёмы работы с материалами через изучение инструментов и конструкций. В центре схемы находился круг, означающий проектирование. Раньше большинство предметов интерьера и других элементов дизайна изготавливались для богатых людей. В них было много деталей, дорогих материалов, которые делали продукт дорогим. Школа Баухауз давала возможность максимально удешевить и упростить изделие.

Таким образом, эта школа дизайна специализировалась на изготовлении продуктов, привлекательность которых создаётся не за счёт дополнительной работы (например, внешней орнаментировки, которая требует времени на нанесение), а за счёт неотъемлемых свойств объекта (рис. 2).

Рисунок 2 – Предметы интерьера, разработанные в школе Баухауз

Кроме занятий архитектурой и дизайном студенты Баухауза большое внимание уделяли искусству фотографии, начав одними из первых использовать технику фотоколлажа. Школа просуществовала всего 14 лет, но стиль и идеи людей, которые полагались на простоту формы и функционализма, сделали огромный вклад в культуру не только того времени, но и в дизайн и архитектуру современности [2, 3].

Сейчас эта идеология функциональности и простоты формы наиболее ярко выражена в скандинавском графическом дизайне и архитектуре. В одежде идеи Баухауза можно обнаружить в стиле нормкор, а в промышленном и графическом дизайне – у Apple и Ikea (рис. 3).

Создатели Apple пользовались основными принципами Баухауза и считали, что дизайн каждого продукта должен быть красивым и простым. Но, самое главное, если продукт не работал или был слишком сложным для пользователя, то красота не имела значения.

Рисунок 3 – Стулья Ikea

В школе Баухауз довольно быстро осознали важность оформления и его роль в визуальной коммуникации. Герберту Байеру была поставлена задача, создать универсальный шрифт (рис. 4). Акцент следовало сделать на разборчивости. Разрабатывая универсальный шрифт, под влиянием Пауля Рэйннера, ему удалось заменить простой и обрывистый шрифт на витиеватый и стилизованный вариант. Этот шрифт отличается асимметричным балансом элементов и отсутствием типографических засечек. Это ещё раз отражает принцип «Всё гениальное – просто».

ABCDEF GHIJKLM
NOPQRSTU VWXYZ
abcdefghijklmnop
qrstuvwxyz
1234567890

Рисунок 4 – Шрифт Futura

Василий Кандинский, один из самых известных учителей школы, выдвинул теорию, что цвет и форма неразрывно связаны между собой. Он верил, что определенные формы и цвета дополняют друг друга, создавая тандем и неся определенную идею и эмоцию к зрителю.

Одна из картин В. Кандинского «Круги в круге» (рис. 5). Это компактная замкнутая композиция, с которой Кандинский начал вдумчивое исследование круга как художественной единицы. Внешняя черная окружность, как бы служащая второй рамой для картины, призывает нас акцентировать внимание на взаимодействии кругов, находящихся внутри, а две пересекающиеся диагональные полосы, дополняя композицию перспективой, усиливают этот эффект.

Один из наиболее ярких представителей направления Баухауз в графическом дизайне – Макс Билл. Для его работ характерны чистота и ясность линий, форм и пропорций. В его творениях нашло выражение постоянное балансирование между свободным и прикладным искусством, между ограниченными и естественными формами, между философским подходом и практическим исполнением. Во многом дизайнер полагался на цвет. Именно цвет позволяет работам Макса Билла оживать, приобретать объем и равновесие (рис. 6).

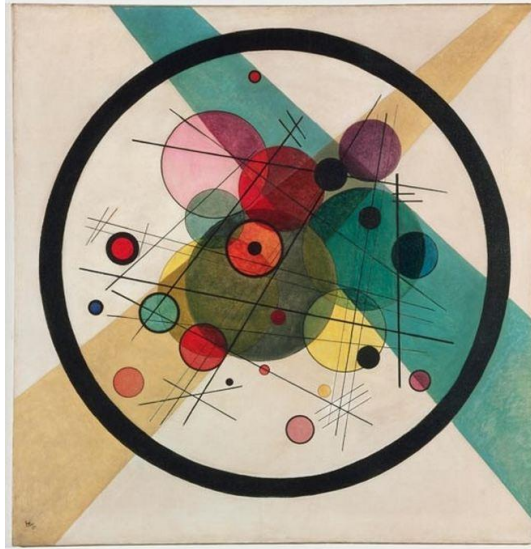

Рисунок 5 – В. Кандинский «Круги в круге» (1923)

Рисунок 6 – Работы М. Билла

Таким образом, можно сделать вывод, что данное направление искусства породило немало талантливых графиков-дизайнеров. Революционное, но в то же время гармоничное для своего времени, это движение притягивало к себе все больше художников и дизайнеров, приводя к массовому созданию работ, основной чертой которых была именно простота. Идеи и принципы Баухауза остаются актуальными и по сей день.

Литература.

1. Иконников, А.В. Архитектура века. Утопии и реальность / А.В. Иконников. – М.: Прогресс-Традиция, 2001-2002. – Т. 1-2. – 1328 с.
2. Фремpton, К. Фремpton К. Современная архитектура: Критический взгляд на историю развития / К. Фремpton; пер. с англ. Е.А. Дубченко; под ред. В. Л. Хайта. – М.: Стройиздат, 1990. – 535 с.
3. Эфрусси, Т.А. Баухауз на выставках в СССР. 1924-1932 гг. / Т.А. Эфрусси // Актуальные проблемы теории и истории искусства. – 2012. – Вып. 2. – С. 472-477.
4. Дурняк Б. В. Стандарти в поліграфії та видавничій справі: довідник / Б. В. Дурняк, В. П. Ткаченко, І. Б. Чеботарьова // Львів: Українська академія друкарства, 2011. – 320 с.