

Содержание:

Художественный авангард в Европе начало 20 века. Группа «де стейл»

Архитектура Голландии начала двадцатого века характеризуется остро выраженной борьбой противоположных архитектурных направлений.

Наиболее значимой архитектурной группировкой является объединение «Де стиль», которое было сформировано в 1917 году в городе Лейден и издавало свой журнал.

Группа была сильна своей разношерстностью. Именно поэтому «Де стилю» удалось оставить свой след практически в каждой области искусства.

Его основателем был художник Тео ванн Дусбург, к которому впоследствии примкнули живописцы и архитекторы.

Автором прогрессивных идей в области живописи был Пит Мондриан, наиболее сильным с профессиональной точки зрения – архитектор Якоб Ауд.

Позднее к этой ведущей группе примкнул архитектор Геррит ванн Ритвельд и другие архитекторы и живописцы.

Группировка «Де стиль» выработала новую теорию искусства, получившего название неоклассицизм. Над разработкой этой теории больше всего работали Мондриан и Ван Дусбург.

Они стремились, прежде всего, к созданию любого здания как единого незамкнутого объема, имеющего связь с окружающим миром. Четко ограничивая объем, авторы, однако с помощью выступавших плоскостей создавали связь строения с окружающим его пространством.

Эти особенности трактовки композиции прослеживаются, например, в доме Шрёдер-Ритвельда в Утрехте, 1924 г. постройки.

«Де Стилю» характерны определенные схемы плоскостных построений. Все размеры и пропорции элементов вписаны в прямоугольную сетку. Квадраты и прямоугольники стыкуются здесь, подобно мозаике.

Группа «Де стиль» относилась отрицательно к применению в облицовке здания камня и других природных материалов.

Она считала, что богатство фактуры естественных материалов имеет самодовлеющее значение и отвлекает внимание от основного – восприятия пространственных свойств геометрических форм.

Группа «Де стиль» по своему составу не была однородной. Так, например, ее основатель Тео ванн Дусбург был дилетантом в области архитектуры.

Очень многие представители основного ядра группы «Де стиль» тяготели к абстрактным теоретическим изысканиям.

В то же время Якоб Ауд был по своей подготовке и по склонностям архитектором-практиком и строителем, мечтавшим о проведении своих замыслов в жизнь поэтому уже в двадцатых годах Ауд отделился от группы и развил широкую самостоятельную архитектурно-строительную деятельность. Он получил заказ на застройку жилого района города Хук ванн Холланд на морском побережье.

Крупным голландским архитектором, оказавшим также значительное влияние на развитие современной архитектуры, был Виллем Дюдок (родился в 1884 г.) – автор многих зданий в г. Хильверсуме.

Дюдок не принадлежит к числу правоверных функционалистов. Его известность определяется в первую очередь формальными качествами построенных им зданий – очень выразительной игрой простейших геометрических объемов, энергичными сдвигами форм, резкой асимметрией, лаконизмом трактовки плоскостей.

Наиболее интересным в композиционном отношении зданием является, пожалуй, школа, построенная им в 1923 году в Хильверсуме.

Подчеркнутая асимметрия, энергичное нарастание масс к углу, изысканное мастерство объемных сочетаний ярко характеризуют творческую направленность Дюдока.

В том же городе Дюдоком были возведены строения и ратуши и другие сооружения, отличающиеся той же простотой объемной композиции.

Группа распалась в 1931 году. Возможно, ее размеры не были столь значительны и сравнимы с кубистами, однако, именно объединение «Де стиль» сыграло одну из важных ролей в формировании интернационального стиля, оказало влияние на модернизм.

Поиски и эксперименты в дизайне 60-70х. Поп-культура и поп-дизайн.

В 60-е годы вместе с расцветом общества происходят радикальные изменения во всех областях его жизни.

Вопрос о задачах дизайна в обществе в начале 70-х ставился уже по-новому - "вопрос о функции предмета в чисто техническом аспекте перерос в символическое и социальное".

Эстетические образцы искались теперь в собственных областях дизайна.

В США появились первые теории, которые ставили в центр культурные, психологоческие и семантические аспекты, и в критическом разделении с "Современным движением" предвосхитили зарождающуюся теорию постмодерна.

Задачи дизайна в обществе в начале 70-х представлялись уже по-новому: "вопрос о функции предмета в чисто техническом аспекте перерос в символический и социальный".

Теория функционализма больше не могла дать ответов на происходящие в обществе перемены. Эстетические образцы искались теперь в собственных областях дизайна.

Поп арт

В конце 50-х в обстановке процветающего "американского общества потребления" возникло новое течение в искусстве "Поп-арт".

Считается, что первое произведение поп-арта принадлежит кисти английского художника Ричарда Хамилтона "Что же делает наши современные дома такими особенными, такими привлекательными?".

Хамилтон утверждал, что "поп-арт" обращается к массовой, преимущественно молодежной публике и что ему присущи эфемерность и быстротечность, виртуозное мастерство и превращения.

Сторонники поп-арта стремились создать антиискусство, выведя на сцену цивилизацию потребления, возвышая ее самые обыденные, ординарные предметы, которых фабрикуются миллионы.

Самыми известными представителями поп-арта были Роберт Рашенберг, Рой Лихтенштейн, Джаспер Джонс и Джеймс Розенквист.

Но бесспорным отцом поп-арта остается Энди Уорхол с его знаменитыми шелкографиями, прославляющими как Мерлин Монро, так и банк кэмпеловских супов.

Не смотря на то, что в поп-культуре мастера отталкивались от так называемого "низменного искусства", это совсем не означало, что стиль "поп" был стилем товаров повседневного потребления.

К 60-м годам идея производства добротных и долговечных товаров уходит на второй план, уступая место лозунгу "сегодня использовал - завтра выбросил".

Это был настоящий прорыв в философии промышленного производства и дизайна.

Поп-культура не только творилась из бесчисленных источников, но и создавала собственные галереи из моментально возникших героев и героинь.

Оформленная в 1967 году Петером Блеком обложка альбома Битлз "Клуб одиноких сердец сержанта Пепперса" похожа на своеобразный иконостас поп-героинь и героев.

Оп-арт

Направление Оп-арт, названное из-за увлечения его сторонников оптическими эффектами, с учетом физико-психологических особенностей зрительного восприятия.

Художники этого направления были, в основном, заняты созданием оптических иллюзий. Новым в подходе оп-арта было то, что это искусство являлось строго

беспредметным.

Оно развилось частично из геометрической абстракции, хотя его родословная восходит и еще дальше, к Мондриану.

В то же время оп-арт стремился расширить мир оптической иллюзии всеми имеющимися в распоряжении художника способами, используя возможности новых материалов и технических средств, создаваемых наукой, в том числе и лазерной технологией.

Главным теоретиком стиля оп-арт, как и его наиболее изобретательным практиком, был французский художник Виктор Вазарели.

Большая часть его работ выполнена буквально в черно-белой гамме, например, масштабное полотно "Вега", название которой происходит от самой яркой звезды в созвездии Лира.

Это огромное поле из черно-белых клеток, правильность которых нарушается из-за изгибов линий, образующих квадраты.

Поп-дизайн вместе с другими течениями анти-дизайнерской направленности противостоял "современному движению", заявлявшему "меньше - значит лучше" и привел к радикальному дизайну 70-х.

Он черпал свое вдохновение из многочисленных источников Арт-нуво, Оп-арт, Арт-Деко, "Футуризм", "Сюрреализм", "Психоделическое искусство", "Восточный мистицизм", "Кич", "Космических полетов". Средства массовой информации способствовали популяризации поп-дизайна.

Футуристическая мода 60-х

В середине 60-х годов коллекция французского кутюрье Андре Куррежа (Andre Courreges, 1923), вышедшая в начале 1965 года, в корне изменяет моду.

За успехом Куррежа годом спустя следовал триумф испанского законодателя мод Пако Рабанна, который в 1966 году стал известным благодаря личной интерпретации моды для молодых эмансипированных амазонок эпохи космонавтики.

Одновременно известный парижский кутюрье Пьер Карден создал свой вариант космической коллекции. Его модели отличались шляпами в форме стилизованных космических шлемов или шлемоподобными кепи в сочетании с простой скромной одеждой свободного покроя.

Фантастические проекты 60-х коснулись и жилья. Известный итальянский дизайнер Джо Коломбо разрабатывал трансформируемые многофункциональные жилые ячейки с агрегатами для жилья. Наиболее полное выражение это направление получило в двух его проектах:

- обитаемая структура, состоящая из серии функциональных блоков, представленная на выставке "Визионе- 69" в Кельне;
- оборудованная жилая ячейка - обитаемый контейнер, который в духе идей архитектурного авангарда 60- х мыслился как комбинаторная структурная единица города будущего (представлена на выставке "Италия: новый домашний ландшафт", Нью-Йорк, 1972).