

Содержание:

image not found or type unknown

ВВЕДЕНИЕ

Успехи японского дизайна часто объясняют многовековой культурой художественного ремесла и быта, эстетическая утонченность и гармоничность которой всегда поражала зарубежных ценителей. Действительно, в формировании предметного мира японцы с древнейших времён придерживались концепции, основу которой составляют функциональность, лаконизм и чистота форм. Понятно, что в островной вулканической стране с жёсткой экономией земли все творческие силы человека вкладывались в разумную организацию жизнедеятельности. В условиях даже ремесленного производства японская архитектура при всей своей высокой эстетичности была типовой, модульной, предельно функциональной и конструктивной. Посуда всегда была комбинированной и складываемой.

Целью моего реферата является изучение особенностей развития дизайна в Японии. Для достижения цели потребуются решение следующих задач: история зарождения японского дизайна; развитие дизайна послевоенного времени; феномен японского дизайна.

История зарождения японского дизайна

Когда начал возникать дизайн, что приходилось на период после Второй мировой войны, наиболее стремительно он стал развиваться именно в Японии, которая сыграла основополагающую роль в истории развития дизайна. Японский дизайн всегда отличался своей загадочностью и лаконичностью. Совершенно чуждая культура Японии воспринималась в Европе и Америке как экзотика, ведь на протяжении долгого времени японские территории были практически изолированы. Благодаря этому любой объект из Японии становился открытием об истории и культуре этой страны. Изменения произошли только после революции Мэйдзи в 1868 году. В результате, начала взаимодействия с другими культурами

Япония стала многое заимствовать у Запада, который, впоследствии, сильно изменил всю японскую культуру. Красота, естественно вырастающая из целесообразности, стала основой общемирового взгляда на современный дизайн. Закономерно, что Япония стала одним из мировых лидеров в этой сфере. Множество художников работает в промышленности, причём не только в фарфоровой или текстильной, но и в машиностроении, других наукоемких отраслях. Со всего мира сюда едут изучать архитектуру, керамику и декоративно-прикладное искусство. Но несмотря на постоянный обмен идеями и универсальность современной промышленной техники, японский дизайн сохраняет свои уникальные особенности, отличительные черты, идущие от высокой культуры классического изобразительного искусства страны.

Восхищение красотой необычайно богатой и разнообразной природы Японии, умение наслаждаться каждым ее мгновением стало особенностью национального характера и получило прямое выражение во всех видах искусства. Особое внимание к жизни природы, связанное с зависимостью от её стихий (тайфуны, землетрясения и т. д.), повлияло на отношение к ней как к живой и чувствующей.

2. Развитие дизайна Японии в послевоенное время

В середине XIX века изоляционистская политика японского государства полностью исчерпала себя, и Япония вступила в период так называемой «Реставрации Мэйдзи» (1867-1868) - период кардинальных реформ во всех сферах деятельности. Открываются границы, налаживаются торгово-экономические связи с ведущими европейскими странами и США. Первая официальная делегация для ознакомления с достижениями промышленности отправилась в 1871 в США, затем и в Европу. Осознав собственную отсталость, государство берет курс на модернизацию экономики и индустриализацию промышленности. Тогда был высокий уровень ремесленного производства, поэтому, когда впервые японские товары на официальном уровне участвовали на Всемирной выставке в 1873 году в г. Вене, наибольшим спросом пользовались изделия ремесленников и художников. Для увеличения объёмов экспорта, пользующихся спросом национальных товаров, государство начинает оказывать поддержку ремесленному производству.

Среди первых, в 1874 году, открывается Керамический завод Эдогава в Токио, на котором проводились эксперименты с изготовлением гипсовых форм для отливки керамической посуды в европейском стиле для западного рынка, например, чашек

с ручками и кофейных сервизов на местном материале с сохранением национального колорита и эстетики. Приглашённые на работу художники и ремесленники создавали оригинальные проекты для реализации на производстве. Это стало первым опытом проектно-дизайнерской деятельности и создания качественной серийной продукции, выпускаемой промышленностью и предназначенной для внешнего рынка.

Первые учебные заведения - технические школы по подготовке художественных кадров, появились вблизи центров регионального производства промышленной продукции, в которых студенты учились дизайну и мастерству на новой промышленной технике. Первой открылась в 1887 году школа в Канадзаве. Опыты художественно-проектной деятельности были успешны и впоследствии из них вырастает одно из уникальных течений в японском дизайне - «национальное». Главной задачей этого направления был и остаётся поиск новых современных форм и совершенствование технологий в производстве предметов традиционной культуры для насыщения внутреннего рынка и повышения конкурентоспособности на внешнем.

Таким образом, дизайн, как проектная деятельность, в Японии зародился и получил первоначальное развитие в рамках традиционной ремесленной культуры с использованием передовой западной техники и технологий. Тесная связь с традициями представляется важной особенностью, так как, в отличие от европейского, японский дизайн на первом этапе формирования, не познал разрыва между эстетикой предмета выполненного промышленным способом и ремесленным изделием. Этому также поспособствовало присущее японскому мировоззрению отношение к миру вещей, не разделявшее предметы на чисто утилитарные и произведения искусства. Практичность, утилитарная красота предметов, символизм, скупость в выразительных средствах, простота композиции, лаконичность и природность форм - все эти каноны красоты вещей воплощены в эстетике представления синтетической японской религии - синто-буддизме. Данные принципы во многом совпали с воззрениями западных теоретиков дизайна и позволили достаточно быстро японским художникам и ремесленникам освоить западную практику предметного формообразования.

В 1901 году в Токийском высшем политехническом училище открывается отделение промышленного проектирования. Именно в его стенах в 20-30 е годы, активно изучаются идеи и методы европейских дизайнерских школ: наследие Рёскина и Морриса, педагогические идеи Иттена, Мохой-Надя. Проводником теоретических идей Баухауза и русского конструктивизма в Японии стал частный

Институт новой архитектуры промышленного искусства, открытый Реншичиро Кавакита в начале 30-х годов.

Важную роль в развитии дизайна сыграл Институт промышленного искусства при Министерстве торговли промышленности, созданный в 1932 году как агентство по внедрению новых технологий и изделий в массовое производство. В основу теоретической базы института легли взгляды Бруно Таута, известного архитектора, члена немецкого «Веркбунда». В 1933 году он впервые посетил Японию и подверг критике попытку слепого копирования японскими дизайнерами европейских образцов, предложил новый путь примирения эстетики традиционных ремёсел с современной технологией массового производства. В течение последующих 40 лет институт становится центром передовой дизайнерской мысли в Японии ежегодно проводятся выставки, с 1932 года издаётся журнал «Художественно-промышленные новости» (KogeiNyusu), в качестве консультантов приглашаются известные западные дизайнеры. Отдельно стоит отметить, что в стенах института складывается второе течение в японском дизайне - «интернациональное» (или западное), которое берет ориентир на самые современные стилистические течения в европейском, а впоследствии и американском дизайне. В Японии начал распространяться элитарный дизайн. Дизайнеры этого направления ставили своей задачей поиск современных форм изделий новых для Японии отраслей промышленности, способных конкурировать с европейскими товарами на международном рынке и ориентированных на вкус западного потребителя. Зачастую это приводило к полному копированию западных образцов с незначительной стилизацией формы, но обязательно с улучшением функциональных и технических характеристик - миниатюризации изделия, использования дополнительных функций, мобильности, повышения качества и надежности. «Интернациональный» дизайн-это направление характерное для японских корпораций, история, которых, начинается в начале XX века.

С середины 20-х годов в Японии благодаря государственной поддержке число небольших частнокапиталистических предприятий возрастает. В основном, это были новые для Японии отрасли промышленности - транспорт, автомобилестроение, производство бытовых электроприборов и радиоприемников. Именно на них государство возлагало задачу насыщения внутреннего рынка современными бытовыми приборами и средствами передвижения. Главная проблема, которую они должны были решить - это адаптация достижения западных технологий в производстве товаров для японских потребителей, с учетом эргономических факторов и специфики традиционного жилья. Именно в это время

намечается одна из главных особенностей японской государственной политики в области промышленных технологий - протекционизм на внутреннем рынке и активное приобретение на западе патентов на изобретения. История гигантов современной японской промышленности, таких как: Toshiba (1875), Sharp (1912), NISSAN (1914) начинается именно с инженеров-изобретателей, сумевших творчески переосмыслить, усовершенствовать достижения западной научно-технической революции. Первый пассажирский автомобиль, произведенный в Японии с учётом эргономических особенностей был собран в 1907 году Масухиро Хасимото (основателем автомобильной компании NISSAN в 1934 году). В серийное производство автомобиль был запущен в 1917 году. В 1925 году группой инженеров небольшой компании Sharp был собран и испытан первый радиоприемник, а к 1931 году конвейер завода в Осаке производил 1 экземпляр каждые 56 секунд. Приёмник был компактнее своих западных аналогов. Основная тенденция довоенного и послевоенного периода в японском предметном дизайне - это копирование. Мотивы американского дизайна нередко буквально воспроизводились в формах бытовой радиотехники или транспортных средств.

Прогрессивное развитие японского дизайна остановилось с началом милитаризации экономики и перехода промышленности в середины 30-х годов XX века на военные рельсы. Первые выпускники художественно-промышленных школ наряду с инженерами работают над совершенствованием вооружения, военной техники и самолётов. В 1939 году Япония вступила во вторую мировую войну.

2 сентября 1945г. японское правительство подписало Акт о безоговорочной капитуляции. Хотя и было сформировано новое правительство, но фактически политическая власть принадлежала представителям правительства США. Оккупация Японии продолжалась до 1951 года и закончилась подписанием мирного договора. Следующие десятилетия США продолжают определять экономическую и политическую стратегию развития страны и в немалой степени американский образ жизни и американский дизайн стал определяющим в японской школе формообразования. Только к середине 50-х годов японские дизайнеры сумели преодолеть «детскую болезнь» копирования чужих образцов и выйти на новый уровень осмысления задач дизайнерской деятельности.

1898-1945 годы в истории японского дизайна можно охарактеризовать как начальный период его становления. В этот период - как стимул развития экономики решались на государственном уровне. Правительственные меры стимулировали быстрое освоение передового западного опыта и внедрения на производстве. Государственная поддержка позволила Японии относительно быстро

развить у себя в стране систему подготовки дизайнерских кадров.

Главная специфическая черта японского мышления - это традиционность в сочетании с активным стремлением к познанию нового, но не прямое цитирование, а творческое осмысление и переработка. Возможно, в силу японского менталитета стилевые течения в зарождающемся японском дизайне не сменяли друг друга, отвергая весь предыдущий опыт, а существовали параллельно, представляя собой скорее направления в едином потоке, а не периоды. То есть, по своему характеру - это скорее был не революционный, а эволюционный путь развития дизайна.

3. Феномен японского дизайна

XX в. создал множество новых вещей, которым надо было найти адекватную внешнюю форму. И оказалось, что принципы традиционного японского искусства - свободная композиция, асимметрия, целесообразность - соответствуют новым требованиям наилучшим образом. Красота, естественно вырастающая из целесообразности, стала основой общемирового взгляда на современный дизайн. Со всего мира сюда едут изучать архитектуру, керамику и декоративно-прикладное искусство. Но, несмотря на постоянный обмен идеями и универсальность современной промышленной техники, японский дизайн сохраняет свои уникальные особенности, отличительные черты, идущие от высокой культуры классического изобразительного искусства страны.

Художественная культура Японии развивалась в течение многих веков. Японский народ создал многоликий и необычный мир художественных образов и форм, в котором воплотилась история его жизни, бытовой уклад, верования и суждения о прекрасном. Одной из наиболее характерных особенностей японской культуры стала широкая ассоциативность, легшая в основу ее образной системы. Поэтичность мышления японцев проявилась в многозначности содержания созданных ими художественных предметов, отражающих представления о природе и мироздании.

Произведение японского дизайна - это микрокосм. Все его формы должны быть обдуманно и точны, красота совершенной. Но даже идеальные формы мало что значат, если под ними скрывается пустота. Предмет становится целым миром, если он символичен, если в нем выражено существо времени и природы. Поэтому форма, цвет и украшение предмета могут содержать в себе исторический или литературный смысл. Выразительные контрасты предельно обобщённых форм

чёрного, белого и красного цвета в эмблемах универмагов, фирм и общественных организаций заставляют вспомнить о лапидарной эстетике самурайских гербов, но исторические аллюзии никогда не становятся навязчивыми. Самым главным источником вдохновения по-прежнему остаётся природа – весенние цветы сакуры, спасающие от летней жары прохладные воды, красные листья клёна под осенней луной, снег на ветвях сосны и стеблях бамбука.

Дизайн в послевоенное время преподнёс не только Японии статус высокоразвитой страны, но проблемы экономического характера, среди которых наиболее острыми были проблемы реализации продукции, повышения его качества и конкурентоспособности, расширения внешнего рынка сбыта. Естественно, что в этих условиях стали уделять все более серьезное внимание дизайну как средству стимулирования спроса. Пожалуй, ни одна другая страна не предпринимала столь решительных шагов, направленных на поощрение дизайнерской деятельности, и не демонстрировала столь наглядных результатов в достижении поставленных целей. Япония сумела в удивительно короткий срок преодолеть отставание в области дизайна от передовых в этом отношении стран и обеспечить конкурентоспособность своих изделий на мировом рынке. Достижения японских дизайнеров получают сегодня самое широкое международное признание. Все чаще делаются попытки дать анализ причин этого явления, охарактеризовать его специфику, очертить исторический путь и выявить культурные корни. Успехи японского дизайна часто объясняют многовековыми традициями художественного ремесла и быта, эстетическая утонченность и гармоничность которых всегда поражала зарубежных ценителей. Действительно, в формировании предметного мира японцы с древнейших времен придерживались концепции, основу которой составляют функциональность, лаконизм, сдержанность и чистота форм. Японскому жилищу издавна присущи такие характерные для современных архитектуры и дизайна качества, как модульность и вариантность. В основу его планировки и проектирования внутреннего убранства положены стандартные размеры циновки.

Передвижные и раздвижные стенки и перегородки позволяют варьировать площадь помещений, изменять в зависимости от погоды, времени дня и года освещенность и приток наружного воздуха. Художественное начало пронизывает весь быт японцев. Гармоничное визуальное единство предметной среды, сохранявшееся вплоть до начала индустриализации страны, сформировалось в условиях феодального строя и длительного периода изоляции Японии от всех контактов с внешним миром, конец которому положила революция Мэйдзи.

Все исследователи, занимающиеся историей японского дизайна, прослеживают его истоки в дизайне европейском, однако они существенно расходятся в датировке начала самого процесса. Так, И.Утимура считает, что европейские идеи художественного конструирования, в частности идеи Морриса, а затем деятелей Веркбунда и Баухауза, начали прорастать на японской почве с возникновением в Японии студий художников-абстракционистов (1930 г.) и созданием японского художественно-промышленного общества (1936 г.). Один из старейших дизайнеров Японии К.Акаси относит зарождение дизайнерского движения в стране к 1901 г., когда в Токийском высшем политехническом училище было открыто отделение промышленного проектирования. Профессор С. Койкэ утверждает, что японское правительство сформулировало свою политику в области дизайна в 1877-1880 гг. Х. Цуруока считает дизайн результатом послевоенных заимствований из американской промышленности и относит его возникновение приблизительно к 1955 г. Также дизайнер современной Японии - Широ Курамата - кресло «Начало начал» и «Как высока луна». Ключом его формообразования является прозрачность и легкость. Он соединяет акрил, стекло, сталь и алюминий, чтобы создать предметы, вырывающиеся в царство фантазии.

В Японии, как и во многих других странах, термин «дизайн» вошел в широкое употребление лишь после второй мировой войны, хотя аналогичные понятия существовали и раньше. Например, «дзуан» - чертеж, набросок, проект, или «исе» - замысел, проект, рисунок, а также «кие» - хитрость, придумка). В послевоенный период понимание сферы дизайна чрезвычайно расширилось и приобрело ряд качественно новых черт.

Предтечей японского дизайна считают К.Нотоми, художника и коммерческого эксперта, официально изучавшего художественную промышленность европейских стран конца XIX в. и стремившегося перенести ее опыт на японскую почву.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог можно сказать, что в этой концепции дизайна, делающей упор на гуманизацию не техники как таковой, а среды, ею создаваемой, на проектирование, идущее не от техники к человеку, а от человека к технике, много общего с теми особенностями материально-художественной культуры, которые традиционно сложились у японцев. В этой культуре никогда не было разделения на материальные и духовные виды искусства, мир всегда представлялся

пластически целостным. Традиционная японская архитектура, садово-парковое искусство, живопись, предметы ремёсел всегда были средством организации предметного окружения человека, и выполнялось это с тем завидным совершенством, которое и сейчас представляется поистине идеальным. Дизайн же стал лишь очередным витком, который не был отделе от их традиций, но так ж принёс им статут высокоразвитой страны.

И именно особенности развития дизайна в Японии состоит в том, что пусть они сначала копировали дизайнерские вещи, но все же вносили свои поправки. Будь то лампочка с колёсиками или стул. Они стремились создать, то что будет и актуально, и практично. Учитывая особенности их страны, имея в ввиду тайфун или землетрясения, они всегда придерживаются своими традициями, но умеют вносить в это что-либо новое. В формировании предметного мира японцы с древнейших времён придерживались концепции, основу которой составляют функциональность, лаконизм, сдержанность и чистота формы, помогала сделать их стиль дизайна уникальным и таким интересующим европейцев.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Основная литература

- 1.П Михайлов С.М. История дизайна. – М.: Союз дизайнеров России; т. I. – 2000. – 264 с.: ил.; т. II. – 2003. – 392 с.:ил.
- 2.Лаврентьев А.Н. История дизайна. Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2007. - 303 с.;
- 3.Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория : учеб. пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. — 5-е изд., стер. - М. : Издательство «Омега-Л», 2009. -224 с. : ил.