

image not found or type unknown

Введение

У итальянского дизайна исключительная репутация во всем мире!

Знаменитый итальянский стиль, идет ли речь об автомобилях, мебели или моде, поражает нас своей элегантностью, оригинальностью и совершенством. Марки многих итальянских автомобилей признаны классикой автомобильного дизайна. Конечно же всему миру известны имена модельеров Валентино, Дольче и Габбана, Версаче, Армани. Такие дизайнеры как Джованни Понтии, Алесандро Мендини, Этторе Соттсасс, Гаэтано Пеше известны далеко за пределами своей родины. Даже непосвященным знакомы названия многих итальянских компаний, производящих мебель, офисную технику, предметы для сервировки стола: Cassina, Alessi, Cappellini, Moroso, Zanotta, Olivetti.

Что же такого особенного в итальянском дизайне? Что сделало Италию такой особенной?

В послевоенное время Италия одной из первых осознала необходимость обеспечить истосковавшегося по эстетике и комфорту человека необходимыми для жизни предметами. Все силы были сосредоточены на развитии промышленности страны. На волне послевоенного восстановления Италии и зародился бренд - «итальянский дизайн». И уже в середине 50-х Европа и Америка носили итальянские костюмы, ездили на итальянских мотороллерах, пили кофе из итальянских кофеварок, спроектированных Джованни Понти.

Но настоящий фурор итальянский дизайн произвел в середине 60-х, когда организаторы знаменитой миланской выставки, в попытке стимулировать наиболее передовых производителей мебели к развитию современного дизайна, приняли решение выделить под прогрессивные направления целый сектор. Количество участников этого «дизайнерского» отдела было крайне мало по сравнению с общим количеством представленных на выставке компаний. Но именно они заставили весь мир заговорить об итальянском дизайне, как о новом явлении. «Итальянским дизайнерам оказалось недостаточно вырваться из объятий прошлого. Минувя настоящее, они прыгнули сразу в будущее, создавая абсолютно новые невероятные

формы» (Home Furnishing Daily, Нью-Йорк). «Итальянские дизайнеры создают не просто мебель, они смотрят глубже, проникая в самую суть и характер вещей» (Echo du Meuble, Брюссель). «Итальянцы бросают вызов всему миру. Их мебель удивляет, может быть, даже раздражает, но не оставляет равнодушным» (Meubles et decors, Париж). Пытаясь объяснить успех итальянского дизайна, журналисты называли разные причины. Главным, безусловно, было то, что производители сделали ставку на дизайнеров и дали им полную свободу. На такие невиданные формы, необычные материалы и технологии не осмеливались фабрики других стран.

Теперь рассмотрим становление дизайна во временных рамках!

1940-е - 1950-е: функциональный модернизм

В начале XX в. профессии «дизайнер» в современном ее понимании в Италии не существовало, а предметы домашней обстановки делали мастера-ремесленники и художники. Они искусно экспериментировали с формой, огромное внимание уделяли декору. Шло время, и кустарное производство уже не удовлетворяло растущие запросы людей. В связи с развитием техники отношение к предметному миру и бытовой среде стремительно менялось, новым критерием, по которому измеряется ценность вещи, становится целесообразность. Основными элементами конструкции становятся прямые линии, прямоугольники, круги и другие геометрические фигуры. «Огромное влияние на развитие итальянского дизайна оказал издающийся с 1928 г. журнал Domus, главным редактором которого был легендарный Джо Понти (1891–1979). Domus выражал идеи объединения различных художественных и архитектурных группировок «Новоченто», стремившихся сочетать модернизм с классической традицией итальянской культуры. После Второй мировой войны необходимо было реконструировать страну, и лучшие силы были направлены на то, чтобы не только восстановить промышленность, но и вывести ее на совершенно другой уровень». В 1947 г. в Милане возрождаются международные выставки дизайна и архитектуры Триеннале, организуемые раз в три года. В конце 1940–1950-х годов Италия переживает экономический бум, и в 1950-е наступает подлинный расцвет дизайна, который становится национальным достоянием и получает мировую известность. В 1950 г. в журнале Domus теоретик дизайна Макс Билл публикует программную статью «Красота, проистекающая из функции, и красота как функция». Окончательную точку в закреплении принципов «хорошего дизайна» ставит учрежденная в 1956 г. **Ассоциация промышленного дизайна (ADI)**, которая ставила перед собой следующие задачи: пропаганда и поощрение развития

дизайна в стране, привлечение дизайнеров к работе, направленной на повышение технического и эстетического уровня промышленной продукции. В 1954 г. была учреждена ежегодная премия «Золотой циркуль» (Compasso d'Oro), которая вручалась и вручается до сих пор за лучшие изделия, созданные для широкого потребления.

1960-е: экспериментальный дизайн и поп-арт

«В сентябре 1961 г. на территории Fiera Milano в Милане, одном из главных промышленных центров Италии, прошла ставшая впоследствии ежегодной первая международная выставка-ярмарка Internationale Salone del Mobile.

Основная цель, которую ставили перед собой организаторы, демонстрация достижений итальянского дизайна, которая будет стимулировать производителей и поможет им наладить контакт с архитекторами. Принципы модернизма, закрепленные ADI, полезные во времена послевоенной реконструкции, в 1960-х воспринимались уже как чуждые». (Пишет Анна Пашина) Итальянская линия в дизайне все чаще стала определяться как арт-дизайн. Процессы отторжения модернизма выразились в переходе итальянского дизайна от «форм полезности» (девиз 9-й миланской Триеннале) к авангардной волне, поиску новых материалов и подходов к дизайну. Развитие арт-дизайна связано с использованием новых материалов, которые способствовали реализации самых смелых, ранее не осуществимых идей: синтетические смолы, пластмассы, хром, стекловолокно, легкие металлы, резина, нейлон позволяли экспериментировать с формой, делать ее более пластичной. Их неожиданное соединение с ценными породами дерева, кожей, мрамором приобретало символическую нагрузку.

1970-е: радикальный дизайн

Знаковым событием начала 70-х стала прошедшая в 1972 г. в Музее современного искусства в Нью-Йорке выставка «Италия: новый домашний ландшафт». До этого момента, зарубежные представления о развитии искусства в Италии складывались исключительно на примере живописи, графики и скульптуры, но теперь и дизайн показал себя как отдельное явление, заслуживающее особого внимания. « На выставке были представлены работы Джо Коломбо, Гаэ Ауленти, Этторе Соттсасса, Марко Дзанузо, Марио Беллини, Гаэтано Пеше, Уго Ла Пьетра, Энцо Мари, групп Archizoom, Superstudio и Strum». Протест – так можно одним словом охарактеризовать настроение, царившее в итальянском дизайне 1970-х. Новое поколение архитекторов не желало больше проектировать элегантные здания и, в

продолжение зародившейся в 1960-х тенденции, выступало против ориентированного на потребителя «хорошего дизайна».

1980-е: постмодернизм

В 80-х в дизайне стала цениться прежде всего эмоция, которую мог передать предмет. Дизайн превращается в своеобразную игру, а человек, для которого мебель проектируется, становится еще и активным ее участником. Вот основные черты эпохи постмодерна: свобода в обращении с историческими заимствованиями, эклектика и гротеск. «Принципиально новый подход к дизайну представляла студия с символическим названием Alchimia (1976–1989). Ее создателями были Этторе Соттсасс (1917–2007), Андреа Бранци, Микеле де Лукки (род. в 1951 г.) и Алессандро Мендини. «Алхимией» объединение именовалось потому, что по аналогии со средневековыми лабораториями пытались найти «философский камень», который превратит простые материалы в драгоценные». «Алхимики» ориентировались на моду и массовые увлечения, полагая, что в дизайне можно совмещать ценности массового сознания с индивидуальным дизайнерским видением и формировать таким образом стиль жизни. В 1981 г. Соттсасс покинул студию, и лидером «Алхимии» становится Мендини. У него была своеобразная теория «банального дизайна». Банального – вовсе не значит скучного.

1990-е: хайтек, минимализм, игровой и интерактивный дизайн

Считается, что ставший популярным в 1990-е годы минимализм, появился как реакция на излишний символизм постмодернизма. Само название «минимализм» говорит о том, что дизайнеры в первую очередь делали ставку на минимум используемых средств. Произведения, созданные в этом стиле, были предельно просты и аскетичны. Принципиальным был и отказ от цвета. Поверхности изделий были матовыми или металлически-матовыми, но изредка допускалось вкрапление золота и серебра. Минималистская вещь предельно функциональна, она не претендует на центральное место в интерьере и обладает свойствами уживаться со всеми остальными предметами. Стиль хайтек отразил научно-технический прогресс в мебельном дизайне. С английского термин переводится как «высокие технологии», и появился он еще в 1978 г.

Заключение

"Трудно найти другой народ, который бы так тяготел к искусству, как итальянский. У итальянцев любовь к прекрасному в крови. Не случайно именно здесь зародилась и получила свой наивысший расцвет культура эпохи Возрождения.

Почти в каждом крупном итальянском городе была своя художественная школа с замечательными мастерами кисти.

В Италии всегда много поклонников искусств среди простых людей. Они видят покупку картин не как вклад капитала, а как проявление естественного интереса и любви к искусству".

Так писал известный русский художник армянского происхождения Григорий Иванович Шелтян, родившийся в Ростове на Дону в начале XX века. Он прожил долгую жизнь в Италии. Его работы не раз выставлялись на международных выставках.

После прочтения этих строк становится понятным, почему именно в Италии сосредоточено более половины сокровищ всего мирового искусства и 70% европейских шедевров. Италия не имеет себе равных! Здесь находится 95 тысяч памятников и церквей, 30 тысяч исторических архитектурных строений, 3,5 тысячи музеев, 2 тысячи участков с археологическими раскопками и 900 театров. И всё это на крошечной итальянской территории.

И не удивляйтесь, если в неказистой церкви какого-либо заброшенного горного селения обнаружите фреску знаменитого гения, имя которого стало уже давно мировым достоянием.

Но эта неповторимость итальянского гения не осталась только в прошлом величии страны. До сих пор имена стилистов из Италии занимают самые почётные места в мировой моде. И не обходится без сюрпризов. Например, когда мы произносим имя - Пьер Карден, то непременно представляем себе француза, прославившего имя своей родины прекрасными, изящными нарядами. Но не так то было. На самом деле его настоящее имя Пьеро Кардин, типичное для области Венето в Италии, так как он родился именно там, в провинции Тревизо.

«Человек, создающий изделие, значит гораздо меньше, чем та польза, которую оно принесет. Главное, чтобы оно было нужно людям и получилось доступным всем», - считал Акилле Кастильони, один из величайших дизайнеров Италии. Такие традиционные ценности, как удобство, комфорт, практичность сочетаются в итальянском дизайне с желанием и даже потребностью удивлять и радовать. «Задача дизайнера в том, чтобы вызывать любопытство, доставлять радость и

будоражить чувства», - говорил мастер. «Предметы должны улучшать нашу жизнь, добавлять ей больше тепла, больше цвета, больше ощущений. Мне кажется, чем больше этим наделен предмет, тем лучше. На мой взгляд, назначение дизайна в будущем - это именно улучшать психологическое состояние человека, не только делать жизнь удобной, но и радостной", - считает Пеше.