

Введение

Баухаус (также встречается **Баухауз**, нем. Bauhaus, Hochschule für Bau und Gestaltung — Высшая школа строительства и художественного конструирования, или Staatliches Bauhaus) — учебное заведение, существовавшее в Германии с 1919 по 1933 год, а также художественное объединение, возникшее в рамках этого заведения, и соответствующее направление в архитектуре.

Именно стиль баухауз отражает традиционную немецкую уникальность, простоту и практичность, это мы можем увидеть и в названии, так как "bauhaus" в переводе с немецкого языка означает "строить дом".

Стиль основался в 1919-м году, в это время в германском городе Веймар архитектор Вальтер Гропиус, предложил сосредоточиться на объединении индустриальных возможностей производства с простыми, но эстетичными формами.

Первые проекты показали многообещающий результат, таким образом, Баухаус мгновенно стал символом новой эпохи индустриализации и внес вклад в мировой дизайн. Позже новый стиль отразился и в интерьере.

Тема, которую я раскрываю, является актуальной на данный момент, так как во многом, благодаря стилю баухаус дизайн стал постепенно проникать в дома и квартиры граждан со средним достатком по настоящее время.

Школа Баухауза

Период 1920-х годов был для Германии одновременно тяжелым и вдохновляющим временем. Именно в пятнадцать лет между двумя мировыми войнами Берлин стал одной из главных столиц Европы, городом, где жаждали инноваций и перемен. После ужасов Первой мировой войны каждый мыслящий человек ощутил необходимость в активной оппозиции по отношению к окружающему миру.

Школа Баухауз

Открыть междисциплинарную школу, которая будет творческой лабораторией для профессионалов разных направлений, пытались еще в 1907 году. Прообразом Баухауса была мюнхенская школа Веркбунд. Существовала и Школа прикладного искусства в Веймаре. Дизайнер Анри Ван де Вельде и Герман Метезиус, долгое время не могли договориться между собой. Все закончилось тем, что экспериментальную веймарскую школу возглавил

молодой архитектор Вальтер Гропиус, вдохновляясь тем, что в тот момент представлял собой мюнхенский Веркбунд. В 1919 году Гропиус основал Баухаус из двух соперничающих дизайн-школ в Веймаре. Простое и емкое название Баухаус отражало ясные и одновременно с этим амбициозные цели создателей школы .

Первые годы Баухауса прошли под влиянием Иттена. В тот момент у методов и подходов Баухауса, который являлся государственной школой, было очень много

противников среди чиновников и консерваторов. Для того чтобы утвердиться на местной сцене и не лишиться государственных бюджетов, в 1923 году учителя и студенты Баухауса провели первую крупную выставку, которая вошла в историю. И хотя выпускники Баухауса демонстрировали самостоятельность и невероятный успех учебного эксперимента, школе пришлось переехать в Дессау, где у нее оставалась правительственная поддержка. Сразу же, всего за год после переезда, было построено знаменитое здание по проекту Гропиуса, а интерьеры и мебель были выполнены студентами и преподавателями школы. Дизайн этого здания задал новое направление для стиля школы, теперь это был индустриальный функционализм.

Во время Второй мировой войны Баухаус был частично разрушен, и только через тридцать пять лет здание было восстановлено как исторический памятник. В 1960 году архив Баухауса начал собирать все работы и документы самой значимой школы XX века.

Гропиус Вальтер

Иоханнес Иттен

Баухаус в интерьере

Основные характерные черты стиля баухаус были определены еще его основателями:

1. функциональность,
2. простота,
3. эстетизм.

При этом особое внимание уделялось максимальному использованию всех возможностей промышленного производства. Иными словами, создатели стиля стремились к промышленному, поточному производству красивых и удобных вещей, в которых будут использованы новейшие разработки и материалы.

По сути, баухаус это конвейерное производство шедевров, в которых красота форм неотделима от практичности, а простота является синонимом удобства.

Форма комфорта Баухауса легко определить в стиле интерьера и, в особенности, в стиле мебели. Его отличительные черты прямые плоскости и линии, строгие геометрические формы, отсутствие лишних, отвлекающих и нефункциональных деталей.

Наличие металла в мебели практически безошибочно указывает на баухаус. Именно этот стиль доказал, что даже холодность стали может стать символом уюта и комфорта.

Являясь рупором индустриализации, баухаус не стесняется искусственных материалов, умело, и эффектно сочетая их с деревом, стеклом, натуральной кожей и камнем.

Мебель в стиле баухаус это кожа, грубая ткань, хромированные металлические элементы, пересекающиеся по диагонали стальные трубки. Весьма выразительна мягкая мебель в этом стиле гнутые стальные трубки, строгие прямоугольные подушки, отсутствие подлокотников в креслах. К слову, концепция встроенной мебели, яркими представителями которой

являются шкафы-купе, тоже создана в рамках этого стиля.

Баухаус не отказывается от использования декора, но несколько по-иному смотрит на его использование. Декор в интерьере баухаус не самостоятельное украшение, а часть общей идеи красивый, но непременно функциональный.

Цветовая гамма в баухаусе, это обязательное сочетание холодных и теплых оттенков. Камень и светлая штукатурка непременно "разбиваются" теплотой натурального дерева, холодность металла и стекла кожей или текстилем.

Пространство - это жизнь. Согласно концепции баухаус, человек должен жить не среди вещей и предметов мебели. Все они лишь его помощники, а не красивое и бесполезное окружение, поэтому каждый предмет мебели или декора должен быть простым без излишней и пустой пышности.

Такие массивные и габаритные предметы как шкафы, необходимо встраивать, освобождая пространство для жизни.

Создавая этот стиль, не следует увлекаться узорами, орнаментами, декоративным оформлением. В искусственных материалах отдается предпочтение однотонным глянцевым или матовым поверхностям, а заботу о декоративной привлекательности натуральных материалов оставляется самой природе: кожа, камень, дерево фактура и декоративность каждого из этих материалов украсит помещение сама собой.

Вклад школы Баухауса в мировой дизайн

Вальтер Гропиус (1883-1969)

Один из главных архитекторов XX века, работал в мастерской Петера Беренса, где познакомился с Людвигом Мис ван дер Роэ и Ле Корбюзье. В 1919 году основал

Баухаус и до 1928 года был его первым директором. Именно ему принадлежит идея воспитания новых художников, которые могут придумать и самостоятельно сделать новые произведения на стыке искусства, дизайна и архитектуры.

Иоханнес Иттен (1888-1967)

Швейцарский художник, который получил известность благодаря преподаванию в Баухаусе базового годичного курса по созданной им теории цвета. Несмотря на огромный вклад в систему образования Баухауса, в 1922 году Иттен покинул школу из-за неодобрения Гропиусом некоторых идей Иттена (Иоханнес был участником зороастризма, проповедовал принципы внутренней гармонии, медитацию и вегетарианство).

Ласло Мохой-Надь (1895-1946)

Венгерский художник, сосредоточившийся на коммуникативном дизайне, фотографии и киноэкспериментах. Например, он один из первых открыл фотограмму получение изображения через облучение фотобумаги. В середине 1920-х годов Мохой-Надь даже познакомился с Маяковским и сделал несколько его фотопортретов.

Пауль Клее (1879-1940)

Один из главных художников европейского авангарда много работал с русским авангардистом Василием Кандинским. В течение десяти лет преподавал в Баухаусе (1921-1931), за это время руководил несколькими мастерскими -- по переплету книг, мастерской по металлу, мастерской по витражной живописи.

Ханнес Мейер (1889-1954)

Швейцарский архитектор из движения новой архитектуры 1920-х годов. Марксист по убеждениям, Мейер имел строго функционалистскую точку зрения позже он дал ей название «Новая теория строительства» (Die neue Baulehre) и считал, что в архитектуре главное организация, а не эстетика,

подчеркивая значимость социального жилья и помощи всем людям независимо от их происхождения.

Людвиг Мис ван дер Роэ (1886-1969)

Третий по счету директор Баухауса. Когда в 1930 году он занял пост директора Баухауса, школа уже находилась в увядающем состоянии. К этому времени Мис уже занимал лидирующую позицию среди немецких архитекторов. И школа, и весь город Дессау надеялись, что Мис ван дер Роэ со своим авторитетом привнесет новую жизнь в Баухаус. Стремясь деполитизировать школу, он потребовал ее немедленного закрытия, которое и состоялось в сентябре 1930 года.

Марсель Бройер (1902-1981)

Венгерский архитектор и дизайнер. Переехал в Веймар, чтобы получить образование в Баухаусе, после чего остался там преподавать. В 1920-х годах занимался преимущественно дизайном мебели, а позже увлекся архитектурой. По его проектам были построены дома в Германии и Швейцарии, но большинство построек находится в США (как и многие другие, он эмигрировал туда).

Василий Кандинский (1866-1944)

Один из главных художников русского авангарда. Начиная карьеру как пейзажист, Кандинский стал рисовать абстракции едва ли не первым среди художников-авангардистов. Будучи частью движения «Синий всадник», в 1922 году Кандинский приезжает в Баухаус, чтобы возглавить мастерскую живописи и фрески. Результаты его работы в школе описал в своей главной книге «Точка и линия на плоскости» 1926 года.

Герберт Байер (1902-1981)

Австрийский графический дизайнер больше всего преуспел в типографике: после окончания своего курса он возвращается в Баухаус в качестве преподавателя по классу графического дизайна и типографики. В это время он начинает разрабатывать шрифты без апперкейса. После ухода из Баухауса в 1928 году Байер становится арт-директором немецкого Vogue. Позже, как и многие другие художники его круга, переехал в Америку, где продолжил заниматься дизайном и фотографией.

Марианна Брандт (1893-1983)

Немецкая художница, скульптор, фотограф и дизайнер. Единственная женщина, которая была допущена в мастерскую по металлу, а позже преподававшая в этой мастерской совместно с Ласло Мохой-Надем. За время своей творческой деятельности Брандт создала множество предметов интерьера, таких как лампы,

пепельницы и кухонная посуда.

Объекты Баухауса

Здание Баухауса в Дессау Вальтер Гропиус, 1926 год

Второй по счету дом для студентов и мастеров Баухауса после вынужденного переезда из Веймара. Здание спроектировал директор школы Вальтер Гропиус, а в оформлении интерьеров участвовали многие студенты школы.

Иоханнес Иттен «Искусство цвета»

Книга, написанная преподавателем форкурса Баухауса Иоханнесом Иттенем, в которой он подробно изложил свою теорию. В отличие от предшественников, он более детально изучил функции дополнительных цветов и цветовых контрастов и модернизировал сам цветовой круг.

Кресло «Барселона» Людвиг Мис ван дер Роэ, 1929 год

Легендарное кресло, спроектированное Мисом ван дер Роэ специально для павильона Германии в Барселоне. Над этим предметом Мис работал совместно с немецким дизайнером Лили Райх.

Кресло оказалось настолько удачным, что его запустили в производство. Кресло «Барселона» и по сей день выпускается многими фабриками.

Кресло «Василий» Марсель Бройер

Сначала кресло называлось Club Chair B3, но позже было переименовано в «Василий». На создание этого кресла Марселя Бройера вдохновил художник Василий Кандинский.

Это кресло являлось частью коллекции, созданной для интерьеров здания Баухауса в Дессау.

Графический дизайн Герберта Байера

За время работы и учебы в Баухаусе Герберт Байер много работал со шрифтами.

Основная его заслуга это использование шрифтов без заглавных букв. Он утверждал: «Зачем нам писать на двух разных алфавитах, ведь в речи мы же не говорим с заглавной "А" или со строчной "а"».

Чайник Марианна Брандт

Чайник является частью набора чайной посуды, созданной Марианной Брандт. В этом чайнике четко виден основной формообразующий принцип Баухауза -- вся форма состоит из простейших геометрических фигур.

Настольные часы Марианна Брандт

Форма этих настольных часов стала одной из базовых констант в бытовой культуре XX века. Сейчас эту характерную форму можно встретить практически в каждом магазине. Марианна Брандт создала эти часы в 1930 году, а материалом послужил хромированный металл, с которым Брандт работала особенно часто.

Stacking tables Джозеф Альберс

Хотя изготовление мебели не являлось главным талантом Джозефа Альберса, в результате эксперимента с незнакомой областью получился очень удачный мебельный комплект. Столы, которые помещаются друг в друга, -- это и простота, и функциональность, и легко узнаваемые чистые цвета. Столешницы этих столов изготовлены из цветного стекла.

Шрифт Architype Albers Джозеф Альберс

Этот геометричный шрифт появился в результате многолетних экспериментов Джозефа Альберса. Шрифт построен исходя из пропорций один к трем и состоит из строго определенных геометрических форм.

Шахматы баухаус Джозеф Хартвиг

Шахматы Джозефа Хартвига полностью иллюстрируют принципы Вальтера Гропиуса о том, что объект должен быть практичным, прочным, недорогим и красивым. Все шахматные фигуры состоят из простых геометрических форм -- шара, цилиндра и куба.

Принципы Баухауза

Одним из главных принципов работы нового художника мастера Баухауса провозглашали сращивание искусства и ремесла, лучшим примером которого стала архитектура.

О сообществе художников как лаборатории высокопрофессиональных ремесленников и говорят создатели Баухауса в своем манифесте: в те времена все

авангардные школы и течения в искусстве предпочитали собирать тезисы в такой форме:

1. Нет больше «искусства как профессии». Не существует принципиальной разницы между художником и ремесленником. Художник лишь высшая ступень ремесленника. Милостью божьей в редкие минуты просветления или под натиском воли может расцвести невиданное искусство, но законы мастерства обязательны для каждого художника.

2. Творчество и любовь к красоте необходимые условия счастья. Время, не признающее эту бесспорную истину, не обретает ясного зрительного выражения: его образ остается неотчетливым, а его произведения не могут доставить радость.

3. Архитектор должен быть координатором, чье дело заключается в объединении многих общественных, технических, экономических и художественных проблем, возникающих в связи с постройкой.

4. Решение любых формотворческих задач будь то стул, здание, целый город или план района должно быть принципиально идентичным не только в отношении их пространственного взаимодействия, но также в социальных аспектах.

5. Пространственная концепция основная архитектурная дисциплина. Методы развития интереса к визуальной экспрессии во всех областях искусств должны прежде всего научить студента видеть, воспринимать расстояние и понимать человеческий масштаб.

6. Студентов надо подготовить работать в бригадах вместе со студентами смежных профессий, чтобы обучить их работе друг с другом.

Занятия по истории искусства лучше начинать на третьем году обучения, нежели на первом, для того чтобы избежать неразберихи взглядов и подражательства.

7. В качестве преподавателей следует привлекать лишь тех людей, которые наделены достаточным практическим опытом, как в проектировании, так и в реальном строительстве.

8. Истинная цель всякого образования слишком часто забываемая состоит в пробуждении энтузиазма к великим свершениям.

9. Нельзя больше смешивать творческое искусство и историю искусства. Задача художника «творить новый порядок», историка заново открывать и объяснять порядки прошлого.

Заключение

Несмотря на сложный период, в который Баухаусу и его идеям пришлось выживать, идеи этой школы проникли во все сферы.

В Италии 1940-1950-х годов идеи баухауса нашли свое отражение в архитектуре движения рационализма. В Америке зародился так называемый интернациональный стиль в архитектуре благодаря эмиграции многих преподавателей Баухауса. Швейцарская школа 1950-х годов копировала многие идеи баухауса в отношении типографики и коммуникативного дизайна, это влияние позже перенеслось в Америку. Именно в это время зародился шрифт Helvetica (1957 год, Макс Мидингер). Первые художники-постмодернисты называли советских конструктивистов, европейский авангард и баухаус среди своих самых сильных влияний. В настоящее время работы, сделанные почти век назад в немецкой школе Баухаус, продолжают вдохновлять современных художников.