

Образец ссылки на эту статью: Иванова К.Д. Феномен дизайна в Германии // Бизнес и дизайн ревю. 2024. № 3 (35). С. 68-75.

УДК 74.01/.09

ФЕНОМЕН ДИЗАЙНА В ГЕРМАНИИ

Иванова Кристина Дмитриевна

АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна», Москва, Россия (129090, Москва, Протопоповский переулок, 9), студентка 1 курса профиля «Визуальные коммуникации», kristinaivanova2560@gmail.com

Аннотация. Настоящая статья выполнена в рамках исследовательского проекта, посвященного становлению и развитию дизайна в разных странах. Автор дает анализ литературы по поднятой теме. Приводятся данные об истории появления и развития школы Баухауз. Автор высказывает своё согласие в отношении того, что Германия является одним из ведущих центров мирового дизайна. В работе исследуется характеристика и особенности германского дизайна, его функциональный подход, акцент делается на простоте и минимализме форм. Основное внимание уделяется анализу школы Баухауз, ключевого движения в развитии дизайна, и ее влиянию на различные области дизайна, включая архитектуру, мебельный дизайн и промышленный дизайн. Статья охватывает исторический контекст, исследует философские основы германского дизайна и обсуждает важность его вклада в мировую культуру. В результате работы автором обнаружены и изложены ключевые факторы, определяющие феномен германского дизайна и его значимость для современного общества, как он развивался, какие изменения он претерпевал и какое влияние оказал на современную тенденцию развития дизайна. Выявлен круг дизайнеров, оказавших наибольшее влияние на развитие дизайна.

Ключевые слова: Германия; Баухауз; дизайн; Вальтер Гропиус; выставка в Веймаре; промышленность; рационализм; функциональность; минимализм; ключевые фигуры в дизайне; чёткость форм.

THE PHENOMENON OF DESIGN IN GERMANY

Ivanova Kristina Dmitrievna

Institute of Business and Design (B&D), Moscow, Russia (129090, Moscow Protopopovskiy Lane, 9), 1st year student of the profile «Visual communications», kristinaivanova2560@gmail.com

Abstract. This article was written as part of a research project devoted to the formation and development of design in different countries. The author gives an analysis of the literature on the topic raised. The data on the history of the emergence and development of the Bauhaus school are given. The author agrees that Germany is one of the leading centers of world design. The paper explores the characteristics and features of German design, its functional approach, emphasis on simplicity and minimalism of forms. The focus is on the analysis of the Bauhaus school, a key movement in the development of design, and its impact on various areas of design, including architecture, furniture design and industrial design. The article covers the historical context, explores the philosophical foundations of German

design and discusses the importance of its contribution to world culture. As a result of the work, the author has discovered and outlined the key factors determining the phenomenon of German design and its significance for modern society, how it has developed, what changes it has undergone and what impact has it had on the modern trend of design development. The circle of designers who had the greatest influence on the development of design is revealed.

Keywords: Germany; Bauhaus; design; Walter Gropius; exhibition in Weimar; industry; rationalism; functionality; minimalism; key figures in design; clarity of forms.

Введение

Феномен дизайна Германия – одна из тем, которой уделяется первостепенное внимание в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». Действительно, дизайн играет значительную роль в современном обществе, влияя на наше восприятие предметов, пространства и культуры в целом. [1, с. 58-65]. Германия, известная своим богатым наследием в искусстве и ремеслах, является одним из ведущих центров мирового дизайна. Это искусство создания функциональных и эстетически привлекательных продуктов. В Германии дизайн играет важную роль в различных сферах жизни, от промышленности до моды и архитектуры. Данная тема имеет большую популярность в современном мире, потому что всё, что нас окружает – дизайн, и важно знать его истоки [2, с. 99-104].

В этой статье мы рассмотрим феномен дизайна в Германии, его особенности, историческое развитие и значимость в современном мире.

Цель исследования: объяснить феномен германского дизайна, определив его истоки

Методы исследования

В процессе исследования были использованы следующие методы: контент-анализ сайтов о мировом дизайне; интервью с дизайнерами.

Результаты исследования и их обсуждение

По-настоящему система дизайн-образования начала складываться в начале XX в. Первым учебным заведением такой формации стала Высшая Школа строительства и художественного конструирования – Баухауз (См. Рисунок 1). Это было время конструктивистов и урбанистов. В то время был упор на преобразование мира, преимущественно сквозь призму искусства. Архитектура являлась главным и высоким творчеством. Если говорить о формировании названия «Баухауз», то в переводе речь идет о строительстве домов. Школа Баухауз, основанная Вальтером Гропиусом в 1919 г., сыграла ключевую роль в развитии германского дизайна. Баухауз стала источником вдохновения для многих дизайнеров своими принципами функциональности и экономии материалов. Ведущие дизайнеры, такие как Дитер Рамс, Ханс

Гунтертсвок и Фриц Ханнсен, сделали свой вклад в развитие германского дизайна, создавая изделия, отражающие минимализм и простоту форм.

Рисунок 1 – Баухауз в Веймаре (1919-1925)

Подход к отбору и обучению студентов был особенным. Многие из первых студентов, такие как Иоганнес Иттен, Василий Кандинский, Пауль Клее, Герхард Маркс и другие, позднее стали преподавателями. Особенность подхода к обучению, благодаря которому, как мы считаем, и стала развиваться эта школа: студенты должны были дать ход своему творческому потенциалу, раскрепоститься и избавиться от условностей, выбрать ту профессию и инструменты, с которыми интересно работать, изучить законы формы и цвета, затем выбрать те мастерские, которые им интересны, и там обучаться ремеслу. Гропиус хотел создать художников-ремесленников, которые были тесно связаны с производством, но при этом поощряя их свободу творчества и самовыражения [3, с. 2]. Обучение в Германии по дизайнерским направлениям на первом этапе подразумевает шесть семестров. Студентам преподаётся большое количество предметов и некоторые из них будут присутствовать на протяжении всего времени получения образования. Например, курс дизайн-мышления (DesignThinking), на котором студенты обучаются тому, чтобы мыслить, как дизайнеры [4, с. 4]. Особенное внимание уделялось состоянию

студентов и их отдыху. Для их расслабления и лучшей концентрации занятия начинались с дыхательных практик и медитации. Такая свобода для дизайнера очень ценна, она даёт полёт и скидывает оковы обыденности.

Подводя итоги становления и развития художественно-промышленного образования в Берлинской школе дизайна, можно сказать, что в 50-е гг. XX века были заложены все основы дизайн-образования, которые школа наследует и сегодня [5, с. 6].

В 1923 г. была выставка Баухауза в Веймаре, которая вызвала волну критики (см. рисунок 2). Авангардная педагогика и борьба Баухауза с привычным академизмом вызвала полное недоумение и протест.

Рисунок 2 – Постер к выставке Баухауза в Веймаре, 1923

Баухауз стал новым современным стилем графического дизайна, особое значение здесь приобрели принципы группы de Stijl и русский конструктивизм

[6, с. 6]. Перемены всегда вызывают волну критики, особенно со стороны консервативной власти. Менять привычные устои всегда тяжело, но искусство всегда требует маленькой революции, чтобы заслужить право на жизнь.

В 1928 г. Гропиус ушёл в отставку из-за политических течений и настроений в Германии, происходили конфликты с городской властью. Несмотря на сравнительно недолгую историю существования Баухауз (в 1932 г. школа была упразднена пришедшим к власти национал-социалистским правительством), теоретическая и практическая деятельность Дома-строительства сыграла важную роль для утверждения основ функционализма в мировой архитектуре XX в; становления художественно-проектного конструирования, графического дизайна, принципов промышленной эстетики в целом [7, с. 2]. Хотя школа и была закрыта, но это никак не повлияло на авторитет направления, распространение данных идей происходит по всему миру [8, с. 6-7]. Благодаря великим мастерам этой школы, новаторских методов обучения и выдающегося прогрессивного учебного плана успех Баухауза, дизайнерского течения только возрастал. Более 1000 студентов обучалось у выдающихся преподавателей школы дизайна. Гарвардский университет приглашает В. Гропиуса в качестве профессора архитектуры. Музей современного искусства в Нью-Йорке в 1938 г. проводит крупную выставку – ретроспективу Баухауза. 14 лет существовало данное движение. Все это достаточно сильно повлияло на развитие понятия «дизайн». Благодаря Вальтеру Гропиусу и его группе грандиозный труд был доведен до конца. Творческое богатство данного направления можно сравнить с эстетикой эпохи Возрождения.

Германия славится своими качественными и функциональными продуктами, которые в большинстве случаев становятся эталоном для других стран. Баухауз двигался более рациональными и выверенными путями. Возможно, немаловажную роль в этом сыграла знаменитая немецкая педантичность [9, с. 6]. В Германии приоритетом было создание комфортной окружающей среды для человека и создание особенной эстетики промышленной продукции. Одна из особенностей германского дизайна – это его подход к инновациям и слияние традиционных ремесел с новейшими технологиями. Такой подход выражается в создании уникальных продуктов, сочетающих в себе высокое качество, эстетику и практичность.

Германия не только является центром дизайна, но и сама становится объектом для дизайнеров. Здания, музеи, парки, общественные пространства и даже транспортные системы в Германии отличаются высоким уровнем дизайна, где каждая деталь продумана и имеет свою функцию. Также она славится своей промышленностью, и промышленный дизайн имеет огромное значение в экономике страны. Ведущие германские бренды, такие как BMW, Mercedes-Benz, Siemens и Bosch, известны своей высокой степенью инноваций, продуманности и эстетического воплощения. Дизайн на все случаи жизни, прихотливый и забавный, неординарный и футуристический:

дизайнеры Германии играют со всеми существующими цветами и формами [9, с. 1].

Как говорилось ранее, некоторые выпускники школы Баухауз становились мастерами и ключевыми фигурами в немецком дизайне. Вот несколько имён, которые нужно знать. Они внесли основной и фундаментальный вклад в развитие дизайна:

– Peter Behrens: первый дизайнер-архитектор, фундатор немецкого промышленного дизайна;

– Dieter Rams: иконический дизайнер, автор принципов «десять заповедей дизайна». Рамс – разносторонний дизайнер. В мебельном дизайне он реализует принципы модульности, сборности-разборности, вариабельности, полифункциональности. Он делает мебель без оглядки на моду, вневременную, выбирает простые, нейтральные, почти анонимные формы, отрабатывает с филигранной точностью каждый угол, кант, крепежный болт;

– Walter Gropius: основатель Школы Баухауза, известного института дизайна и архитектуры;

– Jil Sander: известный модельер, представляющий минималистический немецкий стиль в мире моды.

Например, немецкая компания «Braun», специализирующаяся на выпуске потребительских и бытовых электроизделий, была основана в 1921 г. Максом Брауном, прусским инженером-механиком. Благодаря вниманию к инновациям и хорошему управлению компания стала быстро набирать обороты. Его компания известна и по сей день в мире современного дизайна и является отличным примером успешного, качественно сделанного продукта.

Выводы

В заключение хочется сказать, что феномен германского дизайна и школы Баухауз заключается в их значительном вкладе в развитие современного дизайна и их влиянии на всемирную культуру.

Германский дизайн отличается функциональностью, минимализмом, простотой и четкостью форм. Он стремится к сочетанию эстетики и практичности, а также к созданию продуктов, которые отличаются долговечностью и высоким качеством. Германский дизайнерский подход часто основан на философии «форма следует функции», где дизайн служит функциональным целям и несет в себе минимум лишних деталей или украшений.

Школа Баухауз, основанная в 1919 г. в Германии, была ключевым движением в развитии современного дизайна. Она объединила искусство, ремесло, архитектуру и дизайн в единое искусство. Базируясь на максиме «форма следует функции», Баухауз поддерживала синтез различных дисциплин и использование новых материалов и технологий. Это привело к разработке инновационных и прогрессивных дизайнерских решений.

Школа Баухауз сыграла огромную роль в формировании современного дизайна. Ее принципы и подходы оказали значительное влияние на различные области дизайна, включая архитектуру, мебельный дизайн, графический дизайн и промышленный дизайн. Баухауз стала символом новаторства, экспериментов и свободного мышления в дизайне, продолжая вдохновлять и влиять на дизайнеров по всему миру.

Список литературы

1. Рязских А.П., Шестакова А.В. Из истории становления дизайн-образования // Герценовские чтения. Начальное образование. 2012. Том 3. № 3. С. 197-202.
2. Брылина Т. Первые школы дизайна в Европе // Академия профессионального образования. 2019. № 8 (87). С. 58-65.
3. Рябов О.Р., Надыршин Н.М Опыт преподавания дизайна в США и Германии // Дизайн-ревью. 2014. № 3-4. С. 16-21
4. Найденова Л.А., Рыбаков Е.П. Роль Баухауза в формировании принципов промышленной эстетики. Инновации в науке, образовании и бизнесе – 2013. Труды XI международной научной конференции. Часть 2. Калининград: КГТУ, 2013. С. 173-175.
5. Лугина Я.А. К вопросу истории становления и развития дизайн-образования // Высшее образование сегодня. 2012. № 3 (109). С. 136-139.
6. Цыганков В.А. Две школы - два стиля // Бизнес и дизайн ревью. 2016. № 3 (3). С. 13.
7. Звенигородская Ю.В. Берлинская школа дизайна // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 8-1 (34). С. 99-104
8. Власенко П.А. «Хороший дизайн» Дитера Рамса // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г. Строганова. 2010. № 4. С. 204-208.
9. Оришев А.Б. Эти странные европейцы: путеводитель делового человека. М.: Проспект, 2022. 208 с.
10. Киреев В.А. Дизайн архитектуры в Германии // Актуальные вопросы лингвистики в современном профессионально-коммуникативном пространстве. IV межвузовская молодежная научно-практическая конференция. Омск.: ОГТУ, 2014. № 3-4. С. 16-21.

References

1. Ryazhskix A.P., Shestakova A.V. Iz istorii stanovleniya dizajn-obrazovaniya (From the history of the formation of design education), *Gercenovskie chteniya. Nachal'noe obrazovanie*, 2012, Vol 3, no 3, pp. 197-202.
2. Bry`lina T. Pervy`e shkoly` dizajna v Evrope (The first design schools in Europe), *Akademiya professional`nogo obrazovaniya*, 2019, no 8 (87), pp. 58-65.
3. Ryabov O.R., Nady`rshin N.M Opy`t prepodavaniya dizajna v SSHA i Germanii (Experience in teaching design in the USA and Germany), *Dizajn-revyu*, 2014, no 3-4, pp. 16-21
4. Najdenova L.A., Ry`bakov E.P. Rol` Bauhauza v formirovanii principov promy`shlennoj e`stetiki. Innovacii v nauke, obrazovanii i biznese – 2013 (The role of the Bauhaus in the formation of the principles of industrial aesthetics. Innovations in science, education and business - 2013.). *Trudy` XI mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii. Chast` 2. Kaliningrad: KGTU*, 2013, pp. 173-175.
5. Lugina YA.A. K voprosu istorii stanovleniya i razvitiya dizajn-obrazovaniya (On the history of the formation and development of design education), *Vy`sshee obrazovanie segodnya*, 2012, no 3 (109), pp. 136-139.

6. Cy`gankov V.A. Dve shkoly` - dva stilya (Two schools - two styles), *Biznes i dizajn revyu*, 2016, no 3 (3), p. 13.
7. Zvenigorodskaya Yu.V. Berlinskaya shkola dizajna (Berlin School of Design), *Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul`turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy` teorii i praktiki*, 2013, no 8-1 (34), pp. 99-104
8. Vlasenko P.A. «Xoroshij dizajn» Ditera Ramsa (“Good design” by Dieter Rams), *Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaya sreda. Vestnik RGXPU im. S.G. Stroganova*, 2010, no 4, pp. 204-208.
9. Orishev A.B. E`ti stranny`e evropejcy`: putevoditel` delovogo cheloveka (These strange Europeans: a business man's guide). M.: Prospekt, 2022, 208 p.
10. Kireev V.A. Dizajn arxitektury` v Germanii (“Architecture design in Germany”), Aktual`ny`e voprosy` lingvistiki v sovremennom professional`no-kommunikativnom prostranstve. IV mezhvuzovskaya molodezhnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya. Omsk.: OGTU, 2014, no 3-4, pp. 16-21.

Статья поступила в редакцию 10.07.2024