Федеральное агентство по образованию Российской Федерации

Российский государственный профессионально –

педагогический университет.

Филиал в г. Кемерово.

Контрольная работа №2 по дисциплине: История и теория дизайна.

Тема: «Мемфис» стиль дизайна 80-х годов.

 Выполнил:

 Проверил:

Кемерово 2006 год.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение 2

2. Этторе Соттсасс 3

3. Андре Бранци 5

4. Микеле де Луки 7

5. «Мемфис» 10

6. Заключение 16

7. Литература 17

ВВЕДЕНИЕ

Сколько бы ни прошло времени; дней, лет или веков, тяга к прекрасному в человеке не умрет никогда. Человек во все времена, начиная с древних веков и заканчивая сегодняшним днем, стремился украсить себя и все, что находится вокруг него. Отсюда и возникло такое направление как дизайн, который затронул все сферы человеческой деятельности. Много открытий было сделано и много прекрасного создано. История дизайна полна великими именами. Но сегодня я хочу рассмотреть временной отрезок, пришедшийся на современную историю – 80 – е годы XX века.

80 – е стали периодом новых открытий и пересмотра взглядов на культурную жизнь общества. Но особенно это время запомнилось духом бунтарства, царившим повсюду. Все прежнее, традиционное отвергалось. На смену ему приходило нетрадиционное, «несерьезное» отношение к миру. В дизайне интерьера появилось такое направление как «Антидизайн»; «скучные» функциональные объекты заменили яркими красочными вещами, которые радовали глаз и, порой, даже не несли в себе никакой функциональной нагрузки. Темные цвета уступили место светлым и пастельным тонам; комнаты, обставленные тяжелой мебелью, сменились легким воздушным пространством с минимальным количеством предметов (как например стиль хай - тек). Однако среди всего этого великолепия отдельной неповторимой и незабываемой волной пронесся стиль с загадочным названием «Мемфис». Именно этому стилю и его создателям посвящена моя контрольная работа. Ведь без понятия об этом стиле наши знания об истории и теории дизайна будут весьма неполными.

ЭттореСоттсасс

Яркая история стиля «Мемфис» началась с человека по имени Этторе Соттсасс.

Этторе Соттсасс родился в Инсбруке (Австрия) в 1917 году в семье архитектора Соттсасса – старшего. Затем он изучал архитектуру в Туринском политехническом институте, получил степень в 1939 году. Однако в период с 1939 по 1946 он был оторван от своей профессиональной среды войной и пленом. Возобновить карьеру удалось в Милане в 1947. После возвращения к работе в сфере интересов Этторе оказались архитектурный и промышленный дизайн, керамика, ювелирные украшения, а также графический дизайн. К концу 50-х годов он уже автор множества проектов в этих областях.

Соттсасс ведет активный поиск новых способов формообразования. При этом, он отказывается и от стиля «классического» дизайна, и от схем функционализма, стремясь выработать свой проектный стиль, свою идеологию.

В 1962 году Соттсасс опубликовал в журнале «Домус» статью «Дизайн». Основной идеей этой статьи являлось то, что дизайн как таковой имеет дело не с функцией и рациональностью вещи, а со средой, с той культурной атмосферой, в которую погружен объект. Вещь воспринимается скорее как магический объект, но не как орудие для выполнения какой – либо функции. Отсюда – «медитативный дизайн», спонтанность, авторский жест – проектный стиль Этторе.

Благодаря своим новаторским идеям к началу 60 – х годов Соттсасс завоевывает широкую популярность в среде альтернативного дизайна. Но одновременно с этим, Соттасасс завоевывает репутацию «серьезного» промышленного дизайнера – в частности, своими проектами для фирмы «Оливетти» (электронно – вычислительная система «Элеа-9003», электрические пишущие машинки «Праксис -48» и «Текне-3»).

При этом он не оставляет своих поисков и в альтернативном направлении. Так, основываясь на них Этторе создает серии монументальной керамики и мебель для фирмы «Польтронова», «Менгир», «Зиккурат» и «Ступа».

Подобное сочетание, казалось бы. несочетаемых вещей являлась отличительной чертой дизайнера. Двойственность Соттсасса стала главным источником мифов о нем. Невероятное сочетание бунтарства и профессионализма, увлечение мистикой и гиперфункциональность проектов. В конце 60-х годов он становится своеобразным гуру для бунтующей дизайнерской молодежи.

Его двойственность – это источник творческой свободы, между полярными знаками профессионала промышленного дизайна и лидера аль-тернативной проектной культуры тянутся многочисленные переплетенные ниточки взаимосвязей. В 1969 году Соттсасс спроектировал для «Оливетти» портативную пишущую машинку «Валентина».

Благодаря его видению, технически сложное изделие было поставлено в один ряд с простыми предметами быта: сумкой, одеждой, безделушкой. Машинка изготавливалась из яркой красной дешевой пластмассы в сочетании с активно – желтыми бобинами, превращаясь, таким образом, из орудия труда в инструмент для творчества. Даже в технический промышленный объект внедрился стиль поп – культуры. Однако в то же время в своих концептуальных альтернативных проектах Этторе начинает использовать принцип «нейтрального» дизайна, естественный для промышленных объектов, где первична функция.

В 1972 году Соттсасс спроектировал футуристическое «Контейнерное жилище» - комбинированная система многофункциональных модулей из пластмассы. А для «Оливетти» он создает системы конторского оборудования. Проектируется единая офисная среда, включающая мебель, технику, канцелярские мелочи и даже архитектурные детали планировки.

Казалось, он достиг всего, о чем можно мечтать: слава, признание, деньги. Однако останавливаться на достигнутом Соттсасс не собирался. Этторе пошел дальше, основав собственное движение в дизайне – стиль «Мемфис».

АНДРЕ БРАНЦИ

Этторе Соттсасс несомненно стал основоположником движения Мемфис. Однако его деятельность Врядли была бы столь плодотворной без его соратников – Микеле де Луки и Андре Бранци.

Андре Бранци - итальянский архитектор и дизайнер, один из ведущих теоретиков дизайна. Он родился и получил образование во Флоренции, в настоящее время живет и работает в Милане. На момент встречи с Соттсассом Андре уже не был новичком в своей области. С 1967 он работал в области промдизайна и research design, архитектуры, городского планирования, образования и культурной поддержки. Сфера деятельности Бранци включает архитектурные проекты, индустриальный и экспериментальный дизайн, городское планирование , публицистику в области в области теории дизайна, критическую литературу.

Как и Этторе, он стал одним из основателей ассоциации "Archizoom", идеологии «радикального движения» и «нового дизайна». В 1960 – 70-х. гг. он создает ряд концептуальных проектов в рамках группы "Archizoom" под девизом «обитать – это легко». Именно к этому периоду жизни Андре относит свой, по его мнению, самый значительный проект ''no-stop city" (1970), разработанный участниками группы "Archizoom". Данный проект представлял собой утопическую концепцию города, представленного как огромный организм, созданный более по правилам Интернета, чем по принципу классического города. По мнению самого дизайнера, этот проект «был очень важен для меня и моего поколения, для многих художников, которые появились потом».

Кроме того Бранци участвовал в создании школы радикальной архитектуры и дизайна "Global Tools" (1973), целью которой было развитие и исследование непромышленных способов производства, продвижение индивидуального творчества (что во многом перекликается с идеями Уильяма Морриса). В 1973 г. он создает с коллегами экспериментальное дизайн – бюро CDM, которое занималось созданием так называемого первичного дизайна.

В 1973 году Андре открыл свою студию в Милане, в начале 1980-х г. выставлялся со своей студией Alchimia, которая была организована как галерея экспериментальных работ не предназначенных для промышленного производства. А в 1977 г. он совместно с Микеле де Луки основал известную выставку 'Il Disegno italiano degli anni 50'. В 1981 г. Андреа Бранци принял участие в основании гуппы «Мемфис», которая вначале была создана как отделение студии «Алхимия». Однако в отличие от «Алхимии», «Мемфис» ориентировался на массовое производство.

В то же время он сотрудничал с ведущими производителями мебели и аксессуаров в Италии и за рубежом (Artemide, Cassina, Vitra,

Zanotta), самым последним из которых была Alessi. Кредом Андре стали слова: «Дизайн должен быть всем». Творческий подход Бранци отличается открытостью к исследованиям и экспериментам. При создании своего дизайна он особое внимание уделяет материалам, а также символическому значению предметов.

Бранци принимал участие в изданиях миланского триеннале и венецианского биеннале и проводил персональные выставки в различных международных музеях, среди которых музеи декоративных искусств Монреаля и Парижа, в scharpoord centrum knokke и в fondation pour l’architecture в Брюсселе.

Сотрудничал с журналами 'Interni', 'Domus', "Casabella". С 1983 г. по 1987, он был редактором журнала Modo.

Сегодня Андре Бранци возглавляет Академию Домус, является профессором промышленного дизайна в Миланском Политехническом институте. Выставки его работ проводятся как в Италии, так и за рубежом.

МИКЕЛЕ ДЕ ЛУКИ

Рассказ не был бы полным, если бы я не упомянула еще об одном участнике данного творческого союза – Микеле де Луки.

Микеле де Луки – известный италдьянский дизайнер и архитектор, видный представитель поколения восьмидесятников.

Микеле де Луки родился в Ферраре. Получил образование во флорентийском университете. На данный момент живет и работает в Милане. Принадлежит к тому поколению. Дизайнеров, чья профессиональная карьера тесно связана со становлением «нового дизайна».

Начало творческого пути Де Луки связано с авангардной проектной группой «Каварт», которую он создал совместно с П. Бромбином, Б. Премру, В. Триденти. В течение 70-х г. группа занимается концептуальным и средовым проектированием перфоманс «Экологический дизайн» в театре Рудзанте (Падуя, 1973); экспозиционный дизайн XV Миланскойтриенале, в том же году; концептуальные проектные разработки «Вертикальная архитектура» и публикация одноименной книги (1975) поисковая проектная программа "Экстрагородская материальная культура" (1975, совместно с группой «Суперстудио») и др. в конце 70-х. годов Де Луки примыкает к проектной группе «Алхимия» (основал которую, как уже было сказано, ни кто иной как Андре Бранци), принимая активное участие в организации выставки «Итальянский дизайн 50-х годов» (1977), сотрудничает в журнале "Modo" (ведет ряд рубрик), устанавливает тесные дружеские и творческие контакты с Этторе Соттсассом (начавшиеся с совместной работы над серией декоративнхм покрытий для фирмы «Абет ламинати», над экспозицией выставки мебельной коллекции « Казанова» в магазинах «Кроф чентро каза») и в 1981 становится соучредителем группы «Мемфис».

Однако широкая известность к Микеле пришла раньше, чем начал существование этот союз, а именно в 1979, с проектом коллекции малых электробытовых приборов «Джирми» (этот поисковый проект остался в стадии прототипа и не был запущен в массовое производство). Приборы были выполнены с колористической и пластической раскованностью, характерной в дальнейшем для стиля «Мемфис». В последующие годы Де Луки неизменный участник всех выставок группы «Мемфис» и автор их экспозиционного решения. Одновременно с 1978 г. он является консультантом фирмы «Оливетти», разрабатывает вместе с Сот-тсассом программу комплексного оборудования компьютаризированнного офиса («Модуле» 1979, «Синтезис 45», 1980, «Икарус», 1982, «Оливетти синтезис» 1983, «Дельфос синтезис» 1985).

В 1984 Де Луки совместно с А. Микеле, Ф. Лавиани, Д. Данци и Н. Бевиком открывает собственное проектное бюро самого широкого диапазона деятельности: графика, и реклама, промышленный дизайн, художественная промышленность, экспозиционный дизайн, дизайн интерьера, архитектурное проектирование. Среди многочисленных работ Де Луки, всегда отличавшегося исключительной плодовитостью, - мебель для коллекции группы «Мемфис», оправы для очков (изготовитель – японская фирма «Шарман»), канцелярские принадлежности (немецкая фирма «Пеликан»), кухни (итальянская фирма "RB Россана"), пластмассовые изделия («Картелл»), светильники («Артемиде»), офрмление модных магазинов Фьоруччи, оборудование многочисленных офисов итальянской банковской сети и пр.

Микеле является лауреатом ряда профессиональных премий в Италии и за рубежом: «Гуте индустри форм» и «Дойче аусваль» (Германия) и многих других. Его вещи широко представлены в собраниях музеев США, Голландии, Франции, Германии, Скандинавских стран, Японии и Италии.

В 1990 он возглавил собственное производство Produzione Privata, небольшое предприятие, где свободный ото всех индустриальных ограничений он проектировал изделия с применением ремесленных технологий.

А в 1999 Микеле де Луки принял участие в ремонте электростанции ENEL'S.

 «МЕМФИС»

«МЕМФИС, древнеегипетский город (к юго-западу от Каира). Основан в III тысячелетии до н. э., крупный религиозный, политический, культурный и ремесленный центр, столица Египта в 28 – 23 вв. до н. э.»

«МЕМФИС – название современного блюза»

В 1981 году Этторе Соттсасс объединившись еще с двумя выдающимися дизайнерами Микеле де Луки и Андреа Бранци создает группу «Мемфис». О происхождении этого названия ходит интересная история. Говорят, что оно возникло в доме Соттсасса. Звучала запись Боба Дилана, - «…запертый внутри бензоколонки снова с мемфиским блюзом…» Поскольку пластинку заменить никто не потрудился, Дилан снова и снова пел о мемфиском блюзе, пока Соттсасс не сказал: «Хорошо, давайте назовем ее «Мемфис».

В основе «Мемфиса» лежала идея о том, что существующий метод дизайна противоречит современному состоянию человеческого общества. Мир вокруг стремительно меняется, темп смены модных циклов постоянно ускоряется. Дизайн, ориентированный на абсолютное и вечное, парадоксально недолговечен, потому что предметная среда устаревает очень быстро, и это «старение» уже запрограммировано в ней. дизайн необходимо приблизить к потребностям общества, согласовать его с законами устаревания, или, наоборот, создать «надмодный» дизайн – иными словами, убрать из него формальные стилеобразующие черты, сделать его неподвластным времени.

Что же представлял собой стиль «Мемфис»? Основными его определениями можно считать слова «несерьезно» и «игра». Вы когда - нибудь наблюдали, как ребенок играет в кубики? Как он составляет из них разные конструкции, использует разные сочетания, порой дикие и

несовместимые. Значит, вы представляете, как выглядит «Мемфис».

Этот стиль стал глашатаем «анти – дизайна» - «несерьезного», алогичного, цветного, и часто подчеркивающий «дурной вкус» это была настоящая анархия в дизайне!

Врядли в «Мемфисе» получится выделить какие – либо черты или признаки, формирующие стиль, их просто нет. Он ориентирован исключительно на выражение самобытности дизайнера. Но общее объединяющее – это острота жеста, смелая игра материалами, фактурами и формами, виртуозное смешение стилей. При всем при этом стиль «Мемфиса» был привлекательным остроумным и забавным. Это было умелое балансирование на грани кича, но ведь это и есть настоящее искусство - балансировать на грани и не скатиться в безвкусицу. Он словно кричал: «Не относитесь к дизайну слишком серьезно!»

Сначала были созданы коллекции почти уникальных микросерийных предметов. Однако эти коллекции были представлены в таком количестве модных журналов и рекламных изданий, что очень быстро приобрели широкую популярность. По сути была проведена мощная рекламная акция по внедрению нового проектного метода. И так случилось, что из выставочного феномена, на который приходят, в лучшем случае, просто поглазеть и поудивляться, идея «Мемфиса» мгновенно превратилась в реальный фактор формирования окружающей среды.

Создатели присвоили ему громкий эпитет – «новый международный стиль». И, действительно, очень скоро стиль «Мемфис» стал самым влиятельным в мировом дизайне.

Что отличало этот стиль от других? Прежде всего его объекты радуют глаз. Это мир яркого чистого цвета. Парадоксальная смесь текстур, фактур и форм, материалов. Неожиданные акценты.

Как уже говорилось ранее, основное определение этого стиля – ИГРА. Игра всем, чем можно: игра красками и формами. Все предельно просто. Никакого нарочитого усложнения формы. Ведь мир многообразен, наполнен вещами и очень сложен по природе своей. Человек теряяется, ему трудно воспринимать такой мир – многообразие элементов мира превращается в виртуальный просто в виртуальный шум. Каждый отдельный объект должен восприниматься легко. Зачем усложнять мир еще больше?

Кроме того - индивидуальность, оригинальность и выразительность. Каждый объект имеет свой характер. В целом, стиль «Мемфис» можно сравнить со сленгом. Сленг может быть грубым, вульгарным, неприличным, но он всегда предельно выразителен и точен. Формула «Мемфиса»: абсолютная свобода творческого самовыражения и проектный реализм.

Еще одной отличительной чертой стало то, что Соттсасс и его единомышленники отказывались создавать вещи для конвейерного производства и думать только о прибыли и высоких продажах. По их мнению современный дизайн должен быть качественным и многофункциональным. Вскоре была создана компания Sottsass Associati, которая занималась промышленным дизайном, интерьерным дизайном дизайн, проектами визуальной коммуникации, а также многочисленными архитектурными проектами по всему миру. Первыми клиентами Sottsass Associati стали такие известные компании, как Mandelli, Brionvega, Wella. Благодаря этому сотрудничеству появились оригинальные модели станков, телевизоров, фенов для волос. Дизайнеры искали новые выразительные средства, практичные и недорогие материалы, решали многие технические вопросы самостоятельно.

В 1985 году группа «Мемфис» провела выставку «Домашние животные». На ней была выставлена мебель, но не просто мебель, а мебель с характером. Это оживающая мебель, к ней уже нельзя относиться внеэмоционально, с ней нужно уживаться как домашними любимцами.

Из – за своей непривычности и оригинальности «Мемфис» стал настоящей нормой для обеспеченных общества. Выполнив свою задачу, создав новый выразительный пластический язык, новую визуальную культуру, группа прекратила свое существование в 1989 году. Однако на этом история «Мемфиса» не закончилась.

Во второй половине 1996 года появилась новая тенденция в дизайне – образцами для оформления предметов обихода стали игрушки. Их наглядная пластика, смешение простейших форм и первичных цветов снова неожиданно ворвалось в серьезный мир взрослых людей, давая им возможность насладиться безграничными возможностями конструктора «Лего». В этот момент очень кстати оказались странные, ироничные, разукрашенные работы студии «Мемфис», которые выражали одновременно ностальгию по ушедшему детству и радость наконец – то обретенной свободы, а также надежду на яркое светлое будущее.

После того как Этторе Соттсасса провозгласили духовным наставником всех последователей течения «новый дизайн»… ему вдруг стало скучно. Он хорошо понимал, что свою главную задачу уже выполнил. Теперь пришло время заняться иными делами.

Те, кому пришлось исследовать творчество Соттсасса, единодушно признают, что он «повзрослел» окончательно с наступлением 90-х годов.

Теперь дизайнер больше не увлекается яркими цветами и странными формами, его разработки стали более зрелыми, продуманными и техничными. Компания под его руководством связана контрактами с такими солидными заказчиками, как Siemens, DuPont, Abel Print.

Соттсасс по – прежнему много работает в своей миланской студии, почти каждый год выступает с новыми проектами и не любит читать итальянские газеты, считая их скучными. Себя он считает замкнутым и

малообщительным человеком, признается что у него нет друзей, но при этом полагает, что истинное блаженство – чувствовать себя любимым.

Самыми важными вещами в своей жизни Этторе считает ведические трактаты, которые он готов перечитывать вновь и вновь, размышляя о бесконечном круге жизни; романы его любимых русских писателей Льва Толстого и Ивана Тургенева; поэзия Сапфо и французских романтиков. На вопрос о том, какие из прошлых проектов принесли ему большее удовлетворение, Соттсасс предпочитает не отвечать ведь жизнь – это непрерывный процесс, постоянный переход от простого к более сложному. «Одно я знаю абсолютно точно, - говорит великий Этторе, - хороший дизайнер должен придумывать вещи, приносящие удачу, и строить дома, которые защищают людей…»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Время 80-х, время бунтарства и экспериментов, нового видения жизни и игры с пространством и формой остались в прошлом. Но и теперь в современном рационалистическом дизайне, где каждый предмет несет определенную функциональную нагрузку, нет – нет, да и промелькнут искры «несерьезного» «Мемфиса». Он словно постоянно напоминает нам, что вся наша жизнь по сути дела – одна большая игра и в ней есть вещи, к которым не следует относиться слишком уж серьезно.

Благодаря нему, стало понятно, что главное в дизайне - индивидуальный, оригинальный и выразительный стиль. Дизайнер должен стремиться создавать «живые» вещи, наделенные «душой». Создавать творения, выражающие его самого, дарящие радость глазам и сердцу; и не так важно, порой, сколько прибыли они принесут. Такова была главная идея «Мемфиса» и его создателя – Этторе Соттсасса. Которую, ни смотря, ни на что, ждал огромный коммерческий успех.

Разумеется, не стоит стремиться к тому, чтобы в мельчайших подробностях воссоздать оригинальные интерьеры, оформленные в этом стиле. Но можно позволить себе небольшие вкрапления единичных предметов экзотики в современные интерьеры, дабы лишить их банальности и стилистических самоограничений. Ведь никому из нас не следует забывать, что когда – то мы были детьми и умели играть, потому что именно в игре рождается настоящее творчество.

ЛИТЕРАТУРА

Контрольная работа подготовлена с использованием материалов сайтов:

1. www _ a3d_ ru Архитектура Дизайн Декор Диспут
2. www designstory. ru
3. www rosdesign. Com
4. http:// salon.ru //article.plx?id=339
5. www sredaboom. ru