

ЭВОЛЮЦИЯ СТИЛЕВЫХ ТРЕНДОВ В ПРОМЫШЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Клавдиева Ксения Александровна

аспирант кафедры индустриального дизайна.

Научный руководитель: кандидат искусствоведения, профессор В.А. Курочкин
ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет»;
дизайнер. Инжиниринговая компания SPK GROUP
Россия, Екатеринбург, e-mail: kseniaklavdieva@gmail.com

УДК: 62:7.05

ББК: 85.1

DOI: 10.47055/1990-4126-2020-4(72)-16

Аннотация

В статье рассматривается проблема трансформации и переосмысления стилевых трендов в промышленном дизайне XX – начала XXI в. Изучаются различные виды однотипных стилевых трендов, изменение их характерных особенностей, продолжительность жизненного цикла в разные периоды. Производится анализ повторяемости и трансформации тенденций. Рассматривается специфика использования тренда в зависимости от его актуальности.

Ключевые слова:

промышленный дизайн, стилевые тренды, минимализм, Мемфис, Браун-стиль

Определение циклических закономерностей использования дизайн-тенденций необходимо для понимания механизма появления тренда, возможности делать прогнозы относительно будущего. Осведомленность о векторе развития дизайн-индустрии способствует снижению экономических издержек при выводе новых товаров на рынок [7].

Стилевые тенденции, актуальные в конкретный временной период по прошествии определенного отрезка времени могут выглядеть архаично. Но так как для дизайна свойственна цикличность, логично, что актуальные в прошлом стили могут быть переосмыслены по прошествии времени немного в ином контексте, с поправками на современные реалии.

Возникает проблема трансформации и переосмысления стилевых трендов в дизайне. Наблюдается необходимость в анализе повторяемости и трансформации стилевых тенденций на протяжении выбранного временного отрезка (XX в. – начало XXI в.).

К отечественным трудам, посвященным проблемам феномена тренда в промышленном дизайне можно отнести исследования Владимира Самойлова и Александра Матвеева, Ю.В. Назарова. Среди исследователей трендов в мире – различные бюро стиля. Среди них наиболее знакомым является Trend Union, основанное во Франции голландкой Li Edelkoort, широко известно и агентство стиля «Promostyle» Себастьяна де Дисбаха.

Однако среди агентств стиля и различных исследователей анализа повторяемости стилевых трендов на протяжении различных временных периодов проведено не было. Как правило, все тенденции рассматривались обособленно. Сопоставления однотипных стилевых трендов в различных временных отрезках не присутствовало.

Представляется, что разработка данной проблематики позволит отечественному дизайнеру восполнить образовавшийся пробел – позволит развить умение сопоставлять тенденции, по-

нимать механизмы и закономерности повторяемости дизайн-тенденций находить вдохновение в работах прошлого, переосмысляя их с учетом современных особенностей.

Основная цель исследования – выявление закономерности между временными отрезками и характером проявления того или иного однотипного стилевого тренда. Точно так же как в кулинарном искусстве для приготовления блюд используют книги рецептов, для создания музыкальных произведений не пренебрегают справочниками по сольфеджио, дизайн-эстетике нужна структура, на которую можно опираться в рамках дизайн-проектирования [2].

Рассмотрим несколько актуальных в XX в. и трансформировавшихся в XXI в. стилевых трендов и проанализируем характер их изменений с течением времени.

Бренд Braun для большого количества предприятий стал образцом ясного функционального формообразования и современного фирменного стиля. Фирма была основана в 1921 г. М. Брауном во Франкфурте на Майне и в самом начале отдельные детали для радиоиндустрии являлись основной продукцией бренда Braun.

В 1954 г. главным дизайнером Braun стал Фриц Айхлер. Вместе с владельцами фирмы он разработал программу ее деятельности, создав при этом обобщенный образ потребителя продукции компании. Так появился «Браун-стиль», для которого характерной особенностью было отсутствие декора и ярких цветовых пятен. Скромная колористическая гамма строилась на тонких оттенках серого, ее дополняли черно-белые сочетания. Образ изделия создавался минимальными средствами.

В 1955 г. в Braun пришел Дитер Рамс. Именно он развил функциональный имидж марки до абсолюта. Его основной девиз звучал следующим образом: «Меньше дизайна – это больше дизайна». Разработки от Braun были всегда простыми, понятными, наглядными и современными. Внешний вид техники был проработан до мельчайших деталей [9].

Рис. 1. Проигрыватель Braun SK 4 (1956) [4]

Сегодня Браун-стиль актуален как никогда ранее. Полвека спустя дизайнеры фирмы Apple продолжают пользоваться стилистическими находками Дитера Рамса с поправкой на современные технологии.

Абсолютно всем устройствам компании Apple присущ узнаваемый внешний облик. Дизайнерские решения имеют схожий «почерк», отличающийся минимальным количеством деталей. Создавал этот узнаваемый облик Джонатан Айв. Именно он продолжил использование идей простого дизайна. Он спроектировал полупрозрачный корпус моноблока, а для первого в истории плеера iPod выбрал белый цвет.

Нужно отметить, что при создании стилистики бренда Apple, Джонатан Айв неоднократно обращался к разработкам фирмы Braun. Когда Дитер Рамс слышит, что его дизайнерские находки стали прямыми прототипами для устройств Apple, он не признаёт этого. Но, вполне очевидно, что дизайн его приборов действительно использовался в качестве источника вдохновения для внешнего вида многих продуктов Apple. Джонатан Айв, в свою очередь, открыто говорит о том, что многим вещам научился у Рамса. Так, например, на внешний вид системного блока Power Mac G5 (2003) повлиял приемник Braun T1000 (1967). Оба устройства имеют схожую открывающуюся панель и металлическую сетку «гриль».

Рис. 2. Системный блок PowerMac G5/Mac Pro (2003) от Apple и Braun Radio T1000 (1967) [4]

Mac Pro, iPod, и даже интерфейс приложений «Подкасты» и «Калькулятор» на iOS перекликаются с разработанными ранее устройствами бренда Braun. Иногда Джонатан Айв заимствовал формообразование даже у малоизвестной продукции немецкого бренда. Так, в книге «Mut zum Aufbruch, Erwin Braun 1921–1992» от Prestel Verlag прослеживается еще одна параллель во внешнем виде устройств от Braun и Apple. Дизайн камеры iSight довольно схож с инфракрасным прожектором мощностью 450 Вт, который предназначался для терапевтической гипертермии и выпускался с 1988 по 1991 г.

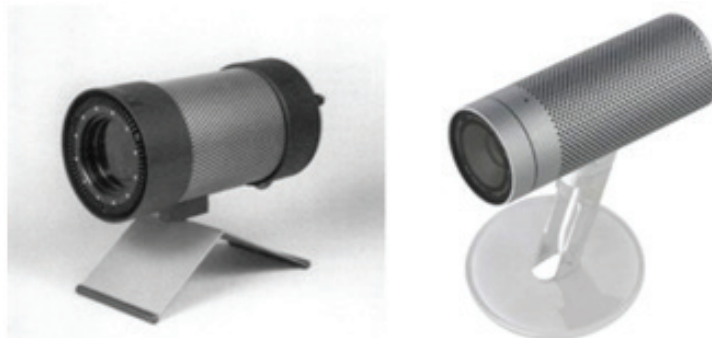

Рис. 3. Инфракрасный прожектор Braun Infrared Emitter (1974) и камера Apple iSight camer (2003) [4]

Сегодня приборы от Braun для Джонатана Айва является своеобразной азбукой дизайна, законы которой необходимо соблюдать для достижения успеха [9].

Стиль Мемфис, который мы рассмотрим далее, был создан в 80-е гг. XX в. Для своего времени он был слишком новаторским и не до конца понятным обычному потребителю. В свете поиска новых оригинальных решений современные молодые дизайнеры в 2016–2020 гг. вновь пользуются находками группы «Мемфис», привнося туда элементы эклектики.

В 1981 г. Этторе Соттсасс, Микеле Де Лукки и Андрэ Бранзи и основали группу Мемфис. Она существовала как отделение студии «Алхимия». Основным источником вдохновения для «Мемфис» были будничные составляющие жизни – цветной ламинат из баров и кафе-мороженых 50-х и 60-х был перенесен в жилые дома. Этот материал – метафора, вульгарности, бедности и плохого вкуса был стилизован как «мир будней» и стал новым «культурным носителем». Декор также олицетворял повседневность: комиксы, фильмы, движение панков, китч. Все изделия были окрашены в кричаще пестрые или в слащаво пастельные тона, наиграно, образно и шутливо. Такими формами дизайнеры хотели создать спонтанную связь между объектом и потребителем. При всем этом функциональная составляющая предметов зачастую была на втором плане [9].

Рис. 4. Этажерка Carlton. Разработка группы Мемфис [3]

Эстетика Мемфиса вдохновляет современных дизайнеров и художников на создание собственных предметов и инсталляций [6]. Неомемфис сегодня является мутирующим трендом. И в чистом виде этот стиль уже не используется. Только отдельные элементы напоминают о первоисточнике. В 80-е гг. мемфис был одним из самых ярких недооцененных стилей, сегодня он стал востребован самыми молодыми дизайнерами. Неомемфис появился в 2016 г., когда стала актуальной эстетика 80-х гг. В последующие годы стиль стал меняться, туда добавился брутализм. Сейчас в стилистику добавился ар-деко. В чистом виде, как в первые годы, стиля уже нет. Сегодня неомемфис – не более стиливой тренд, который быстро меняется. С этим стилем

происходит то же, что и с флуоресцентным цветом. Сначала его было немного, потом слишком много, потом он исчез и остался только в шнурках и деталях [10].

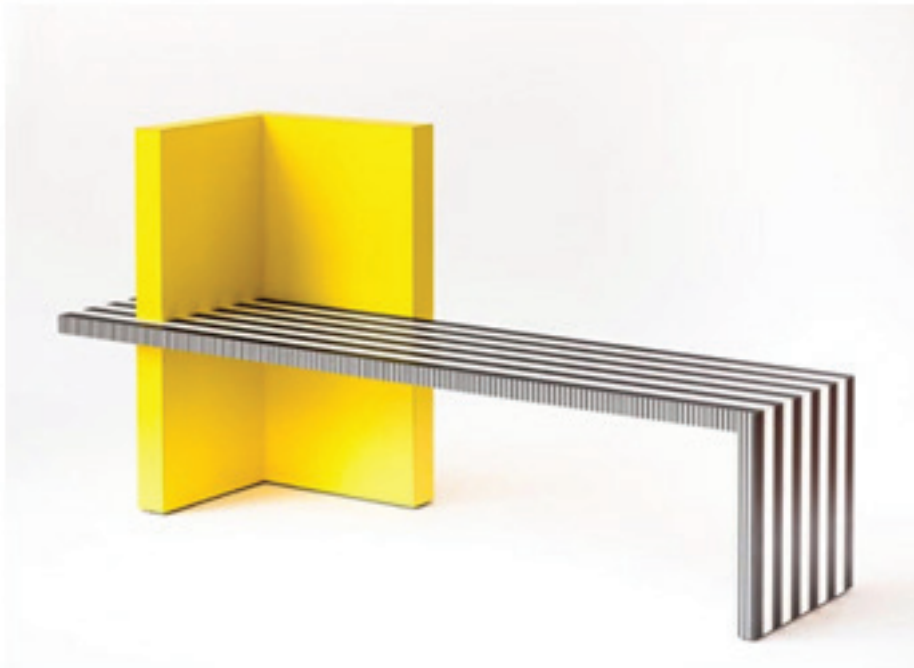

Рис. 5. Скамейка из коллекции Neo Laminati. Kelly Behun [10]

Предпосылки минимализма прослеживались еще в конструктивизме 1920-х гг. Совсем иное звучание этот стиль обрел спустя практически век. Поэтический минимализм позволяет находить новый облик современных предметов.

Колоссальное влияние на возникновение и формирование минимализма оказала художественная группа Стиль (нидерл. De Stijl). Это общество художников было основано в г. Лейден в 1917 г. Исходя из программы группы De Stijl, предметы архитектуры и дизайна должны были иметь рационально-утилитаристский акцент – предполагалась разработка в «инженерной чистоте и конкретности».

Однако в большей степени на формирование минимализма повлияли японская архитектура и дизайн. Тенденции с Востока проникли в западный мир после Второй мировой войны. В то время остро ощущалась пресыщенность декоративными элементами, а новые технологии, новый взгляд на мир, новые философские и религиозные течения требовали отображения в архитектуре и дизайне. Минимализму были присущи простота и лаконичность форм и структур: использовались круги, прямоугольники, прямые линии, иногда с мягким изгибом, но не спирали. Предметы должны были обладать высокой степенью функциональности. Количество цветов также было минимальным [8].

В тенденциях 2019–2021 гг. фигурирует направление под названием «Поэтический минимализм». Классический минимализм, который известен всем, был по ощущениям эстетско-пересушенный. В нем не было жизни, эмоций. Чистая функция, где убрано все лишнее. В поэтическом минимализме для создания вещей также используются минимальные средства, но при этом все предметы эмоциональны и образны. В 2018 г. на выставке iSaloni в Милане этот стиль присутствовал в большом количестве экспонатов.

Рассмотрим в качестве примера стеклянный стол от Beriano Studio. В его основании лежит цветочный горшок. Цветок добавляет эмоций, но при этом все формы функциональны: цветочный горшок поднимает столешницу над полом. Или же столики от студии Klemens Schillinger.

Встроенные ниши здесь, с одной стороны, выступают в качестве утяжелителей, с другой – функционируют как полки для книг.

Рис. 6. Green table by BERIANA STUDIO Разработка в стиле поэтического минимализма VERDABLE [10]

Также в этом году Erwan Bouroullec сделал для GLAS ITALIA (одна из лучших компаний, которая работает со стеклом) ширму в стиле поэтического минимализма. Ширма представляет собой три листа стекла разной формы модных цветовых оттенков розового, желтого и белого, слева висит зеркало. Основной акцент – на узлы, соединяющие элементы ширмы. Это безупречно функциональный объект, но он не холодный. Если бы в данном предмете использовались просто белые листы из ровного стекла – речь шла бы о классическом минимализме. Здесь же использованы актуальные цвета, прослеживается ребристая фактура, зеркало, узлы.

Невероятно тонко и изящно дизайнер Михаэль Анастасиадис спроектировал светильники для бренда FLOS. Они достаточно большие, соединение элементов происходит по цепочке. Провода и многие технологические сложности скрыты, но при этом возникает ощущение образа. Создается декоративный свет, который ничего вокруг себя не освещает, оригинальная световая скульптура, вдохновленная ювелирными украшениями, арт-инсталляция. FLOS именуют эти светильники «интерьерной ювелиркой».

Рис. 7. Светильники от Михаэля Анастасиадиса для FLOS. Разработка в стиле поэтического минимализма [10]

Поэтический минимализм сегодня может проявляться во многом. Это образ, не материал [10].

Направление оп-арт (оптическое искусство) сформировалось в 60-е гг. XX в. – время, когда в современном искусстве активно стали развиваться совершенно новые течения в искусстве и дизайне. Направление получило название вследствие увлечения его сторонников оптическими эффектами с учетом физико-психологических особенностей зрительного восприятия. Художники оп-арта работали над созданием оптических иллюзий. Это искусство являлось строго беспредметным. Оп-арт работал над расширением мира оптических иллюзий всеми имеющимися в арсенале художника способами. Использовались возможности новых материалов и технических средств, создаваемых наукой, в том числе и лазерных технологий.

Ведущим теоретиком оп-арта и его не менее изобретательным практиком был французский художник Виктор Вазарелли. Большая часть его работ выполнена в черно-белой гамме, например, масштабное полотно «Вега» [9].

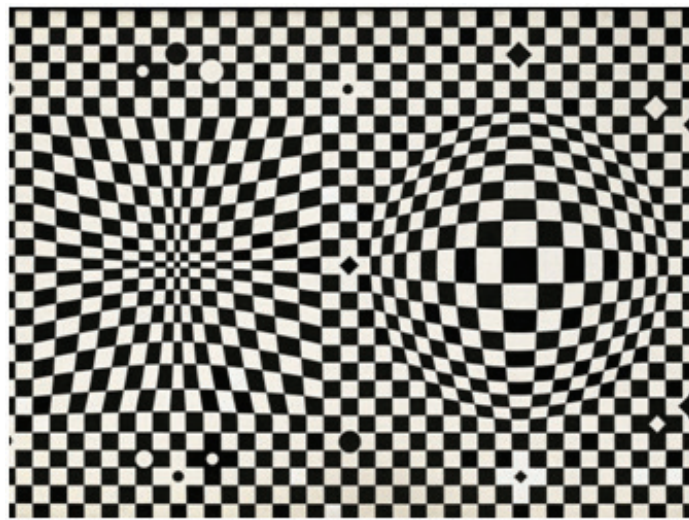

Рис. 8. Vega III. Виктор Вазарели. 1957–1959 [5]

Из-за того, что оп-арт имел колоссальную научно-техническую подпитку, его возможности казались безграничными. Однако в конце 60-х – начале 70-х гг., достигнув зрелости, направление затормозилось в развитии.

Сегодня в своем творчестве оп-артом вдохновляется дизайнер Карим Рашид. Мотивы работ Виктора Вазарели прослеживаются в проекте скамейки Morphscape Lounge. Она состоит из трех стальных элементов. Каждый из элементов может быть окрашен в различные цвета для создания разноплановых композиций. На спинке скамейки – трехмерный рисунок. Взаимодействие полных и пустых деталей, вырезанных лазером, значительно облегчает форму. В то же время четко определенные углы и края дают вес и четкость.

В результате анализа ряда стилистических тенденций можно сделать следующие выводы.

1. Характерной особенностью для многих стилевых трендов является повторяемость.
2. В XX в. тренды были актуальны на протяжении достаточно длительного периода (5–10 лет). Как правило, тенденции не существовали параллельно, а сменялись друг другом. В отличие от прошлого, сегодня тренды намного быстрее проходят свой жизненный цикл (2–3 года) и видоизменяются, но не исчезают совсем. Характерная особенность стилистических трендов XXI в. – многие тенденции не исчезают бесследно, а мутируют и живут параллельно.
3. Изменение стилевых тенденций происходит под воздействием технологических и социокультурных факторов.

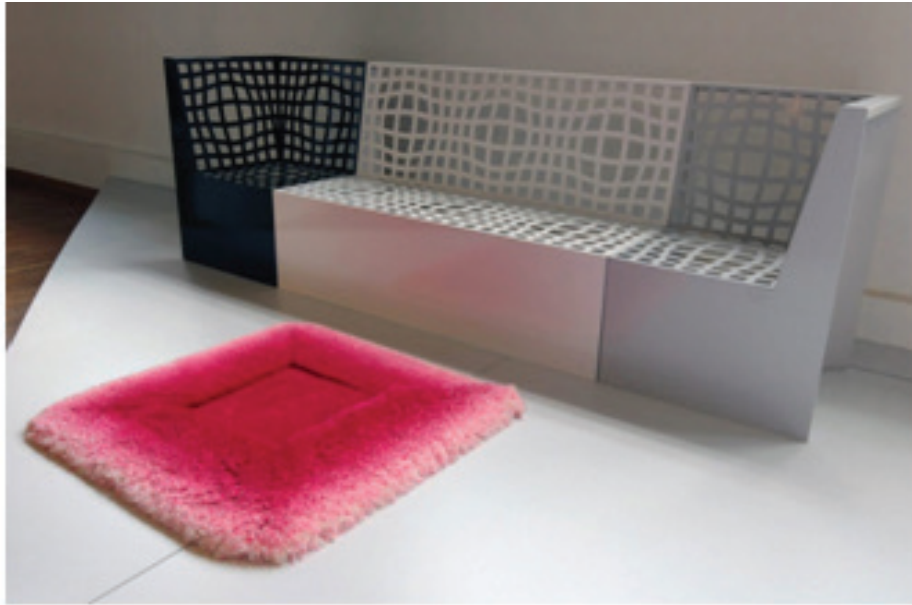

Рис. 9. Скамейка Morphscape Lounge [1]

Повторяемость стилевых трендов во многом обусловлена своеобразным спиралевидным характером развития общества. На каждом новом витке развития подходящий тренд находит свою повторяемость. В зависимости от происходящих в обществе социальных и культурных изменений, развития и совершенствования технологий, связанного с научно-техническим прогрессом, с появлением современных материалов многие, созданные в прошлом, стилевые тренды становятся вновь актуальными сегодня. Параллельно с этим существует и другое явление. Некоторые стилевые тенденции, созданные в прошлом, становятся по-настоящему актуальными только сегодня, не оказавшись «на гребне волны» в свое время из-за их инновационности и нестандартности.

Актуальные в будущем тренды невозможно предугадать на 100% из-за быстро меняющихся событий и обстоятельств, происходящих в современном обществе, из-за быстрого ритма жизни. Однако можно провести анализ трендов, которые с большой долей вероятности будут актуальны в будущем, проведя анализ характера изменений, происходящих в обществе в данный момент. По словам президента одного из крупнейших агентств стиля «Promostyle» Себастьяна де Дисбаха (Sebastien de Diesbach), ни одна из главных тенденций последней четверти XX в. не была создана человеком, их породили мировые общественные процессы [11].

Библиография

1. MORPHSCAPE LOUNGE [Электронный ресурс] // architrend.kz – 2020. – URL: <https://architrend.kz/product/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0-morphscape-lounge/>
2. WELCOME TO AWOL TRENDS, BROUGHT TO YOU BY AWOL COMPANY! [Электронный ресурс] // awoltrends.com – 2011. – URL: <http://awoltrends.com/about/>
3. 20 предметов декора, идеально передающих концепцию стиля дизайна Мемфис [Электронный ресурс] // museum-design.ru – 2020. – URL: <https://museum-design.ru/dekor-v-stile-dizayna-memfis/>
4. Битва брендов: великие художники крадут [Электронный ресурс] // blog.kseniadenisova.com – 2020. – URL: <http://blog.kseniadenisova.com/bitva-brendov-velikie-hudozhniki-kradut/>

5. Виктор Вазарели: уникальна идея, а не объект [Электронный ресурс] // interior.ru – 2020. – URL: <https://www.interior.ru/art/9108-viktor-vazareli-unikalina-ideya-a-ne-obiect.html>
6. Вспомнить все: главные дизайн-темы уходящего года [Электронный ресурс] // design-mate.ru – 2017. – URL: <https://design-mate.ru/read/an-experience/main-design-themes-2017>
7. Исследование Design Trend Research 2016–2018 [Электронный ресурс] // team.designet.ru – 2015. – URL: <http://team.designet.ru/design-trend-research-2016-2018/>
8. Минимализм [Электронный ресурс] // stilys.com – 2020. – URL: <http://stilys.com/styles/minimalism>
9. Михайлов, С.М. М 69 История дизайна. Т. 2: учеб. для вузов / С.М. Михайлов. – М.: Союз дизайнеров России, 2003. – 270 с., ил.
10. Стилевые тенденции в промышленном дизайне 2019–2021 [Электронный ресурс] // berlogos.ru – 2018. – URL: http://berlogos.ru/interview/stilevye-tendencii-v-promyshlennom-dizajne-2019-2021/?fbclid=IwAR1x2I-E5_dPtpnGblqmX_m7Z6lOxiuQ1zz8rrklvBU6KY_T2RoKC00kMdo
11. Шапаренко, Е.Н. «Тренд» как новое явление в проектной культуре конца XX – начала XXI века / Е.Н. Шапаренко // Вісник ХДАДМ: Зб. наук. пр. / За ред. Даниленка В.Я. – Харків: ХДАДМ. – 2006. – № 9. – С. 109–117.

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция - на тех же условиях»).

4.0 Всемирная

Дата поступления: 10.11.2020

EVOLUTION OF STYLISTIC TRENDS IN INDUSTRIAL DESIGN

Klavdiyeva Kseniya A.

Doctoral student, Department of Industrial Design,
Ural State University of Architecture and Design;
Designer, SPK GROUP Engineering Company.

Research supervisor: Professor V.A. Kurochkin, PhD. (Art Studies).
Ural State University of Architecture and Art
Russia, Yekaterinburg, e-mail: kseniaklavdieva@gmail.com

УДК: 62:7.05

ББК: 85.1

DOI: 10.47055/1990-4126-2020-4(72)-16

Abstract

The transformations and reinterpretations of stylistic trends in industrial design in the 20th – early 21st century are examined with focus on their varieties within the same trend and changes in their characteristic features and lifecycle in different periods. The repeatability and transformation of trends are analyzed and the specifics of using a trend depending on its current relevance are considered. The main goal is to find regularity between periods and the character of the same stylistic trends.

Keywords:

industrial design, style, trend, minimalism, Memphis, Braun design

References

1. Morphscape Lounge [Online]. architrend.kz, 2020. Available from: <https://architrend.kz/product/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0-morphscape-lounge/> (date accessed: 30.10.2020) (in Russian)
2. Welcome to Awol Trends, Brought to You by Awol Company! [Online]. awoltrends.com, 2011. Available from: <http://awoltrends.com/about/> (date accessed: 03.01.18)
3. 20 decoration items which perfectly convey the concept of the Memphis style [Online]. museum-design.ru, 2020. Available from: <https://museum-design.ru/dekor-v-stile-dizayna-memfis/> (date accessed: 27.09.20) (in Russian)
4. The battle of brands: great artists steal [Online]. blog.kseniadenisova.com, 2020. Available from: <http://blog.kseniadenisova.com/bitva-brendov-velikie-hudozhniki-kradut/> (date accessed: 30.10.2020) (in Russian)
5. Victor Vasarely: the idea is unique, not the object [Online]. interior.ru, 2020. Available from: <https://www.interior.ru/art/9108-viktor-vazareli-unikalina-ideya-a-ne-obiect.html> (date accessed: 30.10.2020) (in Russian)
6. Recalling everything: the main design topics of the outgoing year [Online]. design-mate.ru, 2017. Available from: <https://design-mate.ru/read/an-experience/main-design-themes-2017> (date accessed: 25.04.18) (in Russian)
7. Design Trend Research 2016-2018 [Online]. team.designnet.ru, 2015. Available from: <http://team.designnet.ru/design-trend-research-2016-2018/> (date accessed: 24.03.2017) (in Russian)
8. Minimalism [Online]. stilys.com, 2020. Available from: <http://stilys.com/styles/minimalism> (date accessed: 27.09.20) (in Russian)

9. Mikhailov, S.M. (2003) 69 Design history. Vol. 2. Moscow: Russia Designers Association. (in Russian)
10. Styletrendsindustrialdesign2019-2021 [Online]. berlogos.ru, 2018. Available from: http://berlogos.ru/interview/stilevye-tendencii-v-promyshlennom-dizajne-2019-2021/?fbclid=IwAR1x2I-E5_dPtpnGblqmX_m7Z6lOxiuQ1zz8rrklvBU6KY_T2RoKC00kMdo (date accessed: 27.01.19)
11. Shaparenko, E.N. (2006) Trend as a new phenomenon in the design culture of the late 20th – early 21st century. Kharkov: Visnik KhDADM, No. 9, pp. 109–117.