

ГРУППА ДЕ СТИЛЬ И ШКОЛА БАУХАУЗ

О. А. Глазкова, О. Е. Гопиенко

*Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4,
220030, Минск, Беларусь,
olesia.glazkova@mail.ru, gopienko@bsu.by*

Статья исследует исторический контекст возникновения и развития группы Де Стиль и школы Баухаус. Рассмотрены основные идеи и концепции группы Де Стиль и школы Баухаус, а также выделены их общие черты и отличительные особенности. Также в статье отражен сравнительно-стилистический анализ мебели группы Де Стиль и школы Баухаус.

Ключевые слова: стиль; дизайн; школа Баухаус; группа Де Стиль; стул Василия; «Красно-синий стул».

GROUP DE STYLE AND BAUHAUS SCHOOL

O. A. Glazkova, O. E. Gopienko

*Belarusian State University, Nezavisimosti Av., 4, 220030, Minsk, Belarus,
olesia.glazkova@mail.ru, gopienko@bsu.by*

The article explores the historical context of the emergence and development of the De Stijl Group and the Bauhaus school. The main ideas and concepts of the De Stijl Group and the Bauhaus school are examined, and their common features and distinctive features are highlighted. The article also reflects a comparative stylistic analysis of furniture from the De Stijl Group and the Bauhaus school.

Keywords: Style; Design; Bauhaus School; Group de Style; Vasily's Chair; "Red-blue chair".

Искусство представляют собой ту сферу человеческой жизни, где любая историческая эпоха отражает ее события и особенности общества через его произведения. Сложенные вместе и обобщенные признаки типичные для определенного времени и места и составляют *стиль*. Следует отметить, что стиль – это своего рода проявление либо способ выражения, замысла, особенностей, характерных в определенный исторический период. Изменения в социально-экономической, политической, культурной сферы жизни влечет за собой изменения прежних стилей и возникновение новых. Именно так, на фоне различных изменений стиль Баухаус и группа Де Стиль стали

одними из самых влиятельных в архитектуре модерна и современном дизайне.

Актуальность темы исследования определяется тем, что школа Баухаус и группа Де Стил внесли огромный вклад в развитие культуры, причем не только на том историческом этапе, в который они возникли, но и дали возможность резонировать в современных аспектах дизайна и архитектуры. Анализируя их вклад и сравнение подходов, можно глубже понять эволюцию дизайнерских идеалов и методов.

В качестве *объекта исследования* можно выделить конкретные художественные и дизайнерские работы (живопись, архитектура, мебель), а также теоретические труды, отражающие идеологию и методы обеих группировок.

Предметом исследования являются творческие работы и концепции, разработанные представителями группы Де Стил и школы Баухаус.

Цель работы – выявить и проанализировать общие черты и различия в идеологии, эстетике и методах группы Де Стил и школы Баухаус.

Задачи исследования: сравнить подходы к дизайну, архитектуре и искусству, выявив общие идеи и различия; провести сравнительный стилистический анализ мебели группы Де Стил и школы Баухаус.

В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, что имея определенное взаимовлияние группы Де Стиля и школы Баухаус, все же отличительные их особенности указывают на сохранение уникальности, неповторимости и своеобразия, присущего каждому из них.

В ходе теоретического анализа, сравнивая ключевые работы и теоретические постулаты группы Де Стил и школы Баухаус, можно выявить как важные сходства, так и значимые различия в их подходах к искусству и дизайну. Сходство выражается в том, что оба направления демонстрируют глубокую приверженность принципам модернизма, включая упрощение форм, функциональность и объединение искусства с повседневной жизнью. Однако мотивации и методы, лежащие в основе этих сходств, различны. Это подчеркивает, то, что, применение абстрактных идей в практическом дизайне и архитектуре могут служить основой для создания работ, которые остаются актуальными и значимыми через десятилетия.

Далее, проводя анализ сходств и различий двух направлений, следует отметить, что выбор стиля Баухаус – выбор людей практичных, не терпящих тесноты и чрезмерности. Стиль Баухаус смотрит на красоту под совершенно иным углом и доказывает, что простые формы прекрасны сами по себе, а просторные интерьеры, где человеку легко и свободно, намного удобнее массивности и пышности классицизма или барокко. Эта школа стала инициатором концептуального понимания архитектуры [1].

Сравнительно-стилистический анализ группы Де Стил и школы Баухаус стоит начать с корпуса мебели. Обратим свое внимание на два объекта: кресло «Василий» и стул «Красно-синий». Корпус кресла «Василий» (рис. 1) состоит из металлических труб. Наличие металла в мебели практически безошибочно указывает на Баухаус. Именно этот стиль доказал, что даже холодность стали может стать символом комфорта. Изгибы из труб точной, геометричной, выверенной формы. Линии параллельны друг другу. Гнутые стальные трубы, по мнению Брейера, могли бы составить основу того, что он назвал «эластичным и прозрачным стулом». Стул, состоящий из ряда изогнутых пересечений, а не сваренных вместе частей, был бы гибким, мог бы быть хромированным и был бы самой простотой. Рама стула полностью лишена углов, даже заглушки выполнены из металла, чтобы конструкция выглядела, как единая нить. «...Легкая ажурная работа, другими словами, нарисованная в пространстве» – так описывал это автор.

Рис. 1. Кресло «Василий», также известное как кресло модели В3, было разработано Марселем Брейером в 1925–1926 годах

Стул «Красно-синий» (рис. 2), задуманный как абстрактная композиция плоскостей и линий в пространстве, стал трехмерным воплощением авторского видения картины Пита Мондриана – коллеги Г. Ритвельда по движению «Де Стил». Для дизайна взята идея модуля. Стул собран из деревянных брусков и пластин, прямоугольных в сечении. Г. Ритвельд надеялся, что стул в конечном итоге будет массового производства, поэтому старался разработать его максимально простой конструкции, используя дерево стандартных размеров, легко доступных в то время. Различия можно обнаружить и в корпусе мебели – это материал и форма.

Рис.2. Стул «Красно-синий». Сконструирован в 1918 году нидерландским архитектором и дизайнером Герритом Ритвельдом. Сейчас это кресло находится в Музее современного искусства в Нью-Йорке

Стул Василия Брейера подчеркивает важность инноваций и современных материалов в дизайне мебели. Органичные изгибы металлических трубперетекающих одна в другую и плавными линиями, что создает ощущение легкости и плавности. Жесткие деревянные бруски «Красно-синего стула» создают эффект отрезков, уходящие в пространство. Общей чертой является параллельность линий и отсутствие асимметрии, объекты будто встроены в пространство.

Еще одной частью структуры кресла является сидушка и спинка. В кресле Василия они были брезентовые. Позже холст заменили кожей, он напоминает гамак – у сидящего складывается впечатление, будто он висит в воздухе. В то время как у стула «Красно-синий» материал – дерево, также как и все в этом стуле. Также присутствует различие материалов, так как принципом группы Де Стил являлось: богатство фактуры естественных материалов имеет самодовлеющее значение и отвлекает внимание от основного – восприятия пространственных свойств геометрических форм. На наш взгляд, в этом их различии проявляется противопоставление цели и причины возникновения идей упрощения форм.

Стул «Красно-синий» показывает и отражает концепцию группы Де Стил в упрощении, упорядоченности, форма независима от предыдущих стилей, вытесняет «хаос природы». Однако, он не отражает функциональность и удобство для человека.

Кресло «Василий» является эталоном практичности и комфорта, этому способствует его материал и широкая площадка. То есть здесь мы снова встречаемся с изначальными целями: группа Де Стил, основанная на художественных порывах и теософии, не делает такой сильный акцент и не дает первоочередную роль функциональности так, как школа Баухаус.

Рассмотрим следующий аспект для сравнения – цвет. Кресло «Василий», а точнее его первоначальный вариант, разработан в монохромной и нейтральной цветовой гамме: черная кожа и металлические трубы. «Красно синий стул» в свою очередь имеет совершенно противоположную цветовую гамму. Яркие цвета выбраны для четкого обозначения объекта в пространстве, что соответствует общей концепции стиля. В то время Г. Ритвельд сильно увлекся творчеством другого члена «DeStijl» – голландского художника Пита Мондриана, и под влиянием его картин покрасил стул «основными цветами»: красным, синим, черным и желтым. Эти цвета, по мнению Г. Ритвельда, были простыми, как и вся его задумка – сделать стул максимально функциональным и скромным, без излишеств. Строгое применение вертикальных и горизонтальных линий в сочетании с ограниченным цветовым диапазоном демонстрирует идеалы гармонии и упорядоченности. Во многих трехмерных работах группы вертикальные и горизонтальные линии расположены слоями или плоскостями, которые не пересекаются, тем самым позволяя каждому элементу существовать независимо и без помех со стороны других элементов. И снова здесь можно увидеть их главное различие – группа Де Стил словно хочет кричать о том, что наши повседневные предметы могут быть самовыражением и состоянием души по учению теософии. Они создают сидение, но насколько оно функционально?

«Красно-синий стул» напоминает декоративный предмет украшающий интерьер. Цветовая гамма исследуемых объектов помогает понять акценты, которые выставили течения. Как Баухаус хочет сместить акцент именно на форме и его функции, игнорируя использование ярких цветов, так группа Де Стил стремится показать, как чистота ярких цветов привлекает и является «лучиком света» в интерьере человека.

Основной вывод данного исследования заключается в том, что оба течения хотели поменять восприятие людей на дизайн повседневных вещей, вложить в них больше смысла с точки зрения искусства, начать новую страницу в истории дизайна, посмотреть на него под другим углом, совместить изделия промышленности, предметы интерьера с эстетикой. Однако эти школы являются двумя самостоятельными движениями, с разной приоритетностью задач и целей, разной философией, которая была взята за основу их творчества. Особенно это прослеживается в подходе к функциональности. Оба течения видят необходимость внедрять в жизнь людей удобные вещи, однако, все же, если выбирать между функциональностью и представлении предмета в новом художественном воплощении, группа Де Стил выберет второе, а школа Баухаус – первое.

В заключение можно сказать, что группа Де Стил и школа Баухаус разделяют общую цель – интеграцию искусства в повседневную жизнь.

Их стремление к синтезу формы и промышленности, использование абстракции и геометрии, а также эксперименты с новыми материалами и технологиями оказали огромное влияние на развитие дизайнерской мысли XX века и легли в основу многих современных подходов в дизайне и архитектуре. Исследование этого периода выявляет ключевые моменты соприкосновения и дивергенции между двумя направлениями и подчеркивает их общее стремление к совершенству формы и функции, что остается актуальным и в наше время. Оба движения способствовали расширению границ дизайна и архитектуры, исследуя новые материалы, формы и структуры. Работа школ продемонстрировала, как дизайн может быть одновременно красивым и функциональным, предложив новые подходы к жилищному строительству, интерьеру и мебели. Их наследие продолжает вдохновлять современных дизайнеров и архитекторов, подчеркивая важность инноваций, функциональности и эстетической гармонии. Эти идеи оказались фундаментальными для развития современной архитектуры и дизайна, влияя на поколения творческих людей разных стран. Эти идеи связаны с надеждами на преобразование мира [2].

Библиографические ссылки

1. *Власов В. Г.* «Де Стил» // Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 10 т. СПб.: Азбука-Классика. Т. III, 2005. С. 414–416.
2. *Шкуркова А. Н.* «Де Стейл» М.: Большая российская энциклопедия / гл. ред. Ю. С. Осипов, 2007.
3. *Фремpton К.* Баухауз: эволюция идеи // Современная архитектура: критический взгляд на историю развития. М.: Стройиздат, 1990. С. 181–190.
4. *Jaffé H. L.* De Stijl: The Dutch Contribution to Modern Art. Amsterdam: J.M. Meulenhoff. Belknap Press Series 1986. 293 с.
5. *Droste M.* Bauhaus Cologne. Taschen, 2002. 256 с.
6. *Lichtenstein C.* Contrasts and Comparisons: De Stijl and Bauhaus // The Journal of Design History, 1999. Vol. 12. No. 4. Pp. 337–355.
7. *Whitford F.* Bauhaus: A History of the Most Influential School of Art and Design of the 20th Century // Art Journal, 1984. Vol. 44. No. 2. Pp. 167–176.