

ДИЗАЙН ГОРОДА В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

Статья посвящена городскому дизайну как особому виду проектно-художественного синтеза дизайна с архитектурой, градостроительством и монументально-декоративным искусством. Рассматриваются принципы описания истории городского дизайна.

Ключевые слова: история дизайна, дизайн города, городской дизайн, проектно-художественный синтез.

Городской дизайн как особая форма проектно-художественного синтеза

Термин «городской дизайн», как пишет в предисловии к своей книге «Urban Design» профессор сиднейского университета Джон Лэнг (Jon Lang), скорее всего, появился в 1950-х гг. Однако, и спустя 20 лет он все еще оставался прерогативой небольшого профессионального круга специалистов, занимавшихся «четырёхмерным» проектированием городской среды. В настоящее время ситуация, как отмечает автор, в значительной степени начала меняться. Это связано с двумя причинами. Во-первых, произошедшее усиление значимости сферы городского дизайна связано с общим повышением качества жизни людей. Во-вторых, архитекторы и градостроители осознали безрассудство дистанцироваться профессионально и интеллектуально от городского дизайна [1].

Сегодня термины «городской дизайн»¹, как и его синоним «дизайн городской среды», уже прочно вошли в наш профессиональный лексикон. Они используются в обозначении номинаций конкурсов, выставок и фестивалей дизайна у нас в стране и за рубежом, в наименовании специализаций в дизайнерских, архитектурно-художественных и технических вузах.

Как самостоятельный вид проектно-художественной деятельности городской дизайн начал формироваться относительно недавно – во второй половине прошлого столетия, на стыке архитектуры, дизайна и градостроительства, став своего рода феноменом XX века. Сегодня городской дизайн имеет свой обособленный объект проектной деятельности и арсенал исследовательских и проектных методов.

От архитектуры и градостроительства городской дизайн перенял такие черты, как ансамблевость, стремление к уникальности общего композиционного решения, образности и художественной выразительности, контекстуализм.

При этом в городском дизайне XX века также нашли отражение методология и философия индустриального дизайна. Это проявилось в использовании индустриальных методов, унификации и тиражирования в производстве формирующих градостроительный партер элементов, знаний эргономики, в применении метода «фирменных стилей», а также в использовании в формообразовании элементов предметного наполнения городской среды художественно-стилевых течений индустриального дизайна.

Уже в начале XX века индустриальный дизайн стал выходить в пространственную среду города. Сначала робко в виде несколько неуклюжих карет-автомобилей, отдельных рекламных установок и киосков, затем – стильных, зачастую контрастных архитектурному контексту, промышленных форм телефонных боксов, игровых и торговых автоматов, лаконичных графических знаков – пиктограмм, фасадной суперграфики. В 1970-80-х гг. начали создаваться специальные дизайн-программы комплексной организации предметно-пространственной среды города, системы визуальных коммуникаций и навигации, гарнитуры уличной мебели и оборудования, сменяя традиционные «малые архитектурные формы» и вывески. Как отмечает В. Глазычев, афишные тумбы исчезли, вытесненные билбордами и перетяжками, в большинстве случаев киоски,

¹С.М. Михайлов в своей диссертации использует термин «дизайн города», который, по его мнению, более полно отражает современную многоуровневую организацию предметно-пространственной среды города: от отдельных предметных форм до проектов градостроительного характера [2]

обрамление дверей и витрин стандартизировались, войдя в одно семейство с автозаправочными станциями [3].

Насыщая пространственную среду города, формируя так называемый «градостроительный партер»², уличная мебель и оборудование, торговые витрины, вывески и реклама, суперграфика фасадов и уличных покрытий, скульптурные формы, панно и другие объекты монументально-декоративного искусства и городского дизайна сегодня становятся неотъемлемой составляющей предметно-пространственной среды города, определяя во многом условия ее комфортности, образно-художественные качества. Они оказывают существенное, порой решающее, влияние на общее впечатление от восприятия, на формирование образа не только отдельного и конкретного архитектурного ансамбля, но, в итоге, и города в целом.

Все это ознаменовало возникновение качественно нового, неизвестного ранее синтеза архитектуры и промышленного искусства – дизайна. Причем этот синтез дизайна с архитектурой, градостроительством, монументально-декоративным искусством происходил на различных уровнях пространственной организации города, начиная от отдельных предметных форм и гарнитуров, архитектурных сооружений и ансамблей, кончая градостроительными структурами, схемами планировочного характера цветосветовой и пластической организации города как целостного организма. Тем самым были определены предметные границы дизайна города, его иерархическая структура.

История дизайна как «нелинейный» процесс

Вследствие того, что городской дизайн является относительно молодым видом проектно-художественной деятельности он пока еще мало исследован. Отсутствуют капитальные труды, развернутые описания истории городского дизайна с четко и хронологически выстроенными событиями и этапами его становления и развития. Эта проблема получает особую актуальность в вузовском образовании в связи с его переходом на двухступенчатую систему обучения, принятием новых образовательных стандартов, где дизайн архитектурной среды выделяется в самостоятельное направление, имеющее свои профили, в том числе и связанные с дизайном города.

В существующих представлениях мировой истории дизайна и ее периодизации наблюдается довольно пестрая картина. Наиболее распространена периодизация «по декадам». Именно так представлена широко известная серия книг издательства DuMont по истории дизайна в Германии, Великобритании, Италии, США и Скандинавии под общим брендом «Лексикон дизайна»³.

Ряд исследователей описывают историю дизайна «событийно»⁴, представляя ее тем самым как некое «скачкообразное» движение, где точками координат являются события самого разнообразного характера (социокультурные и экономические, научные открытия и технические изобретения, и пр.), ставшие толчком, вызвавшим появление новых форм и художественно-стилевых течений в дизайне⁵.

²Термин «градостроительный партер» активно использовался в 1980-е гг. среди приверженцев «средового подхода» в организации архитектурной среды города. В.Глазычев в своей книге «Урбанистика» (2008) для обозначения городского пространства на уровне первых двух этажей застройки, использует понятие «городской партер», образно называя его «царством городского дизайна» [3].

³Берндт Польстер (Berndt Polster, дизайн Скандинавии) [13], Пенни Спарк (дизайн Великобритании) [9], Тим Элснер (Tim Elsner, дизайн США) [12], Ганс Винглер (Hans Wingler, дизайн Германии) [11], Клаудия Нойманн (Claudia Neumann, Дизайн Италии) [10]. В их трудах хронологически (по десятилетиям, начиная с 1900 года) выстроен ряд событий в области дизайна конкретной страны и представлены лучшие иконические объекты, появившиеся на свет в этой стране. Известны также издания Фишера Фолькера (Fisher Volker) [14]. Лакшми Бхаскаран – акцент в них смещен на современный этап истории дизайна.

⁴В диссертации Михайловой А.С. «Индустриальный дизайн как вид проектно-художественной деятельности в условиях развитого промышленного производства XX века» этот подход называется «феноменологическим», поскольку авторами рассматриваются наиболее значимые с художественной, технической точек зрения и потребительского успеха объекты-феномены в дизайне [4].

Событийное (или феноменологическое) описание истории дизайна мы видим в работах Кэтрин МакДермот (Katrin McDermott) [17], Пенни Спарк (Penny Sparke) [19], Кристины Сиверс (Christine Sievers) [18], Николауса Шредер (Nikolaus Schreder) и Рейера Краса (Reyer Kras) [8], отчасти это представлено и в трудах Михаила Тамбини, Шарлотты и Петера Филл (Charlotte & Peter Fiell) [7].

⁵Расцвет джаза и стиль ар деко, полет человека в космос и футуродизайн 1960-х, послевоенный «Нью-лук» Кристиана Диора, брючный костюм Коко Шанель как символ эмансипации, джинсы «Levis» и молодежная революция, движение «хиппи» и «сила цветов», изобретение пластмасс и «радость эксперимента» в поисках новых форм определили художественно-стилевые течения в дизайне XX века.

Сегодня делаются попытки «нелинейного» изложения истории дизайна, направленные на более полное отражающие ее специфики, а именно высокую динамику в смене художественно-стилевых предпочтений, ориентацию на актуальность и моду, сложный и неоднозначный механизм стилеобразования⁶.

При этом многие из существующих описаний истории дизайна ограничиваются XX веком – т. е., фактически, сводятся к истории индустриального дизайна. Для полноты картины, наверное, сюда следует добавить еще два исторических периода: «доиндустриальный» (протодизайн) и «постиндустриальный», отражая, тем самым, основные этапы развития нашего общества⁷. Необходимо также отметить, что объектом рассмотрения здесь выступает, как правило, предметный ряд (или предметный дизайн)⁸. Графический дизайн, дизайн моды включаются иногда фрагментарно в общую структуру описания⁹, оставаясь при этом областями самостоятельных исследований и публикаций¹⁰.

Принципы описания истории городского дизайна

Без специальных развернутых исследований трудно представить хронологически выверенную историю городского дизайна в ее взаимосвязях с происходящими явлениями в архитектуре, индустриальном дизайне и монументально-декоративном искусстве. На этом этапе более уместным было бы говорить о постановке проблемы истории дизайна города (дизайна городской среды), о наиболее общих принципах ее исследования, структурирования и описания.

Принцип взаимосвязанных дизайн-профилей

Все больше назревает ситуация, когда необходимым становится рассматривать дизайн со всеми его разновидностями, в том числе и его историю, как единую проектную культуру с общей философией, методологией и принципами стилеобразования. Тому есть определенные предпосылки. Высшее образование имеет единый государственный стандарт по дизайну, где графический, предметный дизайн, дизайн интерьера и костюма рассматриваются как составляющие его профили. Международные союзы дизайнеров интерьера, графиков и индустриального дизайна создали «Интернациональный Дизайн-альянс» (IDA) и в октябре этого года на Тайване планируется его первое заседание.

Дизайн городской среды, представляя собой самостоятельный вид проектно-художественной деятельности, тем не менее, находится в определенной взаимосвязи и зависимости от других видов дизайна, отражая в своем формообразовании и новейшие тенденции графического и медиа-дизайна, предметного формообразования, перенося их на архитектурный контекст города. Согласно этому принципу история дизайна города рассматривается как относительно автономный «дизайн-профиль» (специализация) в общей истории дизайна. Последняя, в этом случае, становится своего рода «конфедерацией» подобных профилей-специализаций дизайна, представляя собой многоканальную нелинейно развивающуюся во времени структуру. В этой структуре существуют как общие доминирующие явления в дизайне, затрагивающие все его профили-специализации (или большую часть их), как например,

⁶ А.С. Михайлова, стремясь представить целостную картину истории дизайна, выдвигает концепцию «многоканальной» модели истории дизайна, отражая существующую сложность и многогранность проектирования (от графического и предметного дизайна до дизайна пространства и города), множество факторов, влияющих на стилеобразование в дизайне, и возникающих здесь художественно-стилевых течений [4].

⁷ Этапы «доиндустриальный», «индустриальный» и «постиндустриальный» является достаточно распространенной классификацией в описании истории цивилизаций, например, в трудах известного американского социолога и футуролога Элвина Тоффлера.

⁸ Так описывается история дизайна в трудах уже упомянутых Шарлотты и Петера Филл, а также в совместных исследованиях Фолькера Альбуса, Рейера Краса и Джонатана Вудхема, рассмотревших наиболее значимые, культовые объекты дизайна. Были выпущены и учебные пособия и по истории дизайна. Это также книги российских авторов – «История дизайна» А.Н. Лаврентьева [22], «История дизайна, науки и техники» В.Ф. Рунге и «Дизайн: история и теория» [21], Н.А. Ковешниковой [20] - и зарубежные издания: Paul Clark «Design (Crash Course)», Thomas Hauffe «Design Schnellkurs», в которых рассматривается становления и развития дизайна в различных областях, потребительская культура, текстильная промышленность, арт-дизайн, графический дизайн и т. д., однако основной уклон сделан в сторону истории индустриального дизайна. История городского дизайна во всех перечисленных изданиях практически отсутствует, либо рассматривается опять же на уровне отдельных объектов предметного ряда.

⁹ Как правило представляются наиболее яркие события, как например, творчество Энди Уорхола или Коко Шанель.

¹⁰ Широко известны капитальные труды по истории моды [25, 26, 27]

художественные стили (поп-арт, оп-арт, футуро-дизайн, новый функционализм), так и более локальные события, относящиеся к отдельным «дизайн-профилям» – художественно-стилевые течения, мастера и школы в дизайне (New Look в моде 1950-х, «Руж энд реди» в предметном дизайне к XX века).

Принцип многоуровневой матрицы

Дизайн города, в нашем понимании [2], представляет собой достаточно сложную многоуровневую систему, которая включает:

- уровень скульптурных и предметных форм: отдельные элементы и предметные комплексы наполнения городских пространств, включая системы визуальной коммуникации и навигации, уличную мебель и оборудование, цвето-графические и суперграфические композиции (формы) и др. компоненты градостроительного партера;

- уровень архитектурных фасадов и отдельных архитектурных объемов;

- уровень городских пространств: предметно-пространственная среда городских улиц, площадей, пешеходных зон, бульваров набережных и других открытых пространств города, которые представляют собой композиционно и образно-стилистически единый ансамбль;

- уровень градостроительных структур, генеральных планов и планировочных схем: город или крупный городской фрагмент (район).

Каждый из уровней имеет определенную самостоятельность и свои формы взаимодействия с другими видами проектно-художественной деятельности. Для уровня предметных форм характерно синтетическое взаимодей-

ствие с монументально-декоративным и пластическим искусством, эргономикой. Здесь одним из важных локальных событий стало появление во второй пол. XX века кинетических объектов, и несколько позже – интерактивных предметных форм. Для уровня архитектурных фасадов характерным является синтез с различными формами графического дизайна, в результате чего возникла в середине прошлого века фасадная суперграфика, а позднее с развитием лед-технологий – медиа-фасады. Наиболее значимым событием в истории городского дизайна XX века стало появление в центрах городов пешеходных улиц и зон. Они стали своеобразным идеалом городской среды послевоенного времени. Для организации и оборудования городских здесь использовались методы эргономики, а в формировании единой художественно-стилистики ансамбля – методы фирменных стилей. И то и другое было заимствовано из методологии индустриального дизайна. История дизайна города на уровне планировочных структур берет свое начало с первых схем колористики в проектах окраски Москвы 1920-х гг.¹¹, в которых такие локальные характеристики, как цветовое решение отдельных фасадов и предметных форм, были осмыслены на уровне города в целом как единая структура. Затем во второй пол. XX века появились генеральные схемы художественного и монументально-декоративного оформления города, затем и проекты комплексной организации его предметно-пространственной среды.

Безусловно, все это должно найти определенное отражение при описании истории дизайна города.

5.06.2011

Список литературы:

1. Lang, Jon. Urban Design: A Typology of Procedures and Products. 2003
2. Михайлов С.М. Дизайн современного города: комплексная организация предметно-пространственной среды (теоретико-методологическая концепция). Автореф. дисс. д-ра искусствовед. – М., 2011
3. Глазычев В.Л. Урбанистика. – М.: Издательство «Европа», 2008
4. Михайлова А.С. Индустриальный дизайн как вид проектно-художественной деятельности в условиях развитого промышленного производства XX века (1920-1980-е гг). Автореф. дисс. канд. искусствовед. – М., 2009
5. Byrdek, Bernhard E. Design: Geschichte, Theorie und Praxis der Produktgestaltung. – Kln: DuMont Buchverlag, 1991. – 392 s.: il.
6. Das Designbuch. 1. Jahrhundert – 400 Designer – 1000 Objekte / Uta Abendroth, Karin Beate Phillips, Christian Pixis, Bernd Polster, Volkard Steinbach. – Augsburg: Battenberg, 1999. – 431 s.: il.
7. Design of the 20 th Century/ Charlotte Fiell, Peter Fiell. – Kln: Taschen, 1999. – 767 s.: il.
8. Design! Das 20. Jahrhundert. – Munchen-London-New York: Prestel Verlag, 2000. – 183 s.: il.
9. Designlexikon: GroЯbritannien / Penny Sparke. – Kln: Dumont, 2000. – 383 s.: il.
10. Designlexikon: Italien / Claudia Neumann. – Kln: Dumont, 1999. – 383 s.: il.
11. Designlexikon: Deutschland / Marion Godau, Bernd Polster – Kln: Dumont, 2000. – 383 s.: il.

¹¹ В 1924 году творческой группой АСНОВА была сделана попытка цветовой организации Москвы, «окраски зданий в масштабе всего города». Более развернутый «Проект плановой окраски Москвы» был выполнен в 1929 году художником Л.Антокольским

12. Designlexikon: USA / Bernd Polster. Tim Elsner – Кцлн: Dumont, 2002. – 383 s.: il.
13. Designlexikon: Skandinavien / Bernd Polster. – Кцлн: Dumont, 1999. – 383 s.: il.
14. Fisher Volker. Design heute. – Prestel Verlag, 1988 – 317 s.: il.
15. Industrial Design A-Z. Charlotte, Peter Fiell. – Taschen, 2000. – 767 s.: il.
16. Landmarks of Twentieth-Century Design // Kathryn B.Hiesinger and George H.Marcus. – New York: Abbeville Press Publishers, 1993. – 431s.: il.
17. McDermott, Catherine. Design A-Z: Designmuseum London. – Мьнchen: Ars-Ed., 1999. – 400 s.: il.
18. Sievers, C. 50 Klassiker Design des 20. Jahrhunderts // Christine Sievers. Nicolaus Schruder. – Hildesheim: Gerstenberg Verlag, 2001. – 287 s.: il.
19. Sparke, P. Design im 20. Jahrhundert. Die Eroberung des Alltags durch die Kunst/ Penny Sparke. – Stuttgart: Deutsche verlagsanstalt, 2001. – 271 s.: il.
20. Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория. Издательство: ОМЕГА-Л, ГРУППА КОМПАНИЙ, 2007 г.
21. Рунге В. Ф. История дизайна, науки и техники. – Москва: Архитектура-С, 2006
22. Лаврентьев А. Н. История дизайна. Учеб. пособие для вузов. – М.: ГАРДАРИКИ, 2007 г.
23. Paul Clark «Design (Crash Course)
24. Thomas Hauffe. DuMont Schnellkurs Design
25. Fukai, Suoh, Iwagami: Fashion: From the 18th to the 20th Century. Taschen? 2009
26. Фридрих Готтенрот: Всеобщая история стиля и моды. М.: Эксмо, 2009 г.
27. История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото. М.: Арт-родник, 2003 г.
28. Васильев А.А, Этюды о моде и стиле. М.: Альпина нон-фикшн Глагол, 2011 г.
29. Паломо-Ловински Н. Moda и модельеры. М.: Арт-Родник, 2011 г.

Сведения об авторах: **Михайлов Сергей Мизайлович**, кандидат архитектуры, профессор, заведующий кафедрой ДАС КГАСУ, e-mail: souzd@mail.ru, тел. 89600322898

Михайлова Александрина Сергеевна, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры ДАС КГАСУ, e-mail: misuoka@gmail.com, тел. 89033444099

UDC 74.01/.09, 72.01, 304.9

Mikhailov S.M., Mikhailova A.S.

Kazan state architectural university, e-mail: souzd@mail.ru, e-mail: misuoka@gmail.com

DESIGN OF THE CITY IN THE HISTORICAL ASPECT

The article focuses on the urban design as a special kind of artistic design and synthesis of design with architecture, urban planning and monumental and decorative art. It addresses the description principles for the history of urban design.

Key words: history of design, design of city, urban design, planning and artistic synthesis.

Bibliography:

1. Lang, Jon. Urban Design: A Typology of Procedures and Products. 2003
2. Mikhailov S.M. Design of a modern city: the complex organization of the in detail-spatial environment (the theoretical and methodological concept). Autoreferat Dr.of architecture. – M, 2011
3. Glazychev V. L. Urbanistics. – M: Publishing house «Europe», 2008
4. Mikhailova A.S.industrial design as a kind of design-art activity in the conditions of the developed industrial production of the XX-th century (1920-1980 гг). Autoreferat candidate of art criticism. – M, 2009
5. Вьрдек, Bernhard E. Design: Geschichte, Theorie und Praxis der Produktgestaltung. – Кцлн: DuMont Buchverlag, 1991. – 392 s.: il.
6. Das Designbuch. 1 Jahrhundert – 400 Designer – 1000 Objekte / Uta Abendroth, Karin Beate Phillips, Christian Pixis, Bernd Polster, Volkard Steinbach. – Ausburg: Battenberg, 1999. – 431 s.: il.
7. Design of the 20 th Century/ Charlotte Fiell, Peter Fiell. – Кцлн: Taschen, 1999. – 767 s.: il.
8. Design! Das 20. Jahrhundert. – Munchen-London-New York: Prestel Verlag, 2000. – 183 s.: il.
9. Designlexikon: GroЯbritannien / Penny Sparke. – Кцлн: Dumont,. 2000. – 383 s.: il.
10. Designlexikon: Italien / Claudia Neumann. – Кцлн: Dumont, 1999. – 383 s.: il.
11. Designlexikon: Deutschland / Marion Godau. Bernd Polster – Кцлн: Dumont, 2000. – 383 s.: il.
12. Designlexikon: USA / Bernd Polster. Tim Elsner – Кцлн: Dumont, 2002. – 383 s.: il.
13. Designlexikon: Skandinavien / Bernd Polster. – Кцлн: Dumont, 1999. – 383 s.: il.
14. Fisher Volker. Design heute. – Prestel Verlag, 1988 – 317 s.: il.
15. Industrial Design A-Z. Charlotte, Peter Fiell. – Taschen, 2000. – 767 s.: il.
16. Landmarks of Twentieth-Century Design // Kathryn B.Hiesinger and George H.Marcus. – New York: Abbeville Press Publishers, 1993. – 431s.: il.
17. McDermott, Catherine. Design A-Z: Designmuseum London. – Мьнchen: Ars-Ed., 1999. – 400 s.: il.
18. Sievers, C. 50 Klassiker Design des 20. Jahrhunderts // Christine Sievers. Nicolaus Schruder. – Hildesheim: Gerstenberg Verlag, 2001. – 287 s.: il.
19. Sparke, P. Design im 20. Jahrhundert. Die Eroberung des Alltags durch die Kunst/ Penny Sparke. – Stuttgart: Deutsche verlagsanstalt, 2001. – 271 s.: il.
20. Koveshnikova N.A.Dizajn: history and the theory. Publishing house: the OMEGA-L, the GROUP OF COMPANIES, 2007
21. Runge V. F. History of design, a science and technics. — Moscow: Architecture-vith, 2006
22. Lavrent'ev A. N. Design history. Studies. The grant for high schools. — M: GARDARIKA, 2007
23. Paul Clark «Design (Crash Course)
24. Thomas Hauffe. DuMont Schnellkurs Design
25. Fukai, Suoh, Iwagami: Fashion: From the 18th to the 20th Century. Taschen, 2009
26. Fridrih Gottenrot: General history of style and a fashion. M: Eksmo, 2009
27. History of a fashion vith XVIII on the XX-th century. A collection of Institute of a suit of Kyoto. M: Art-Rodnik, 2003
28. Vasil'ev A.A, Etudes about a fashion and style. M: Al'pina non-fiction the Verb, 2011
29. Palomo-Lovinski N.Modas and fashion designers. M: Art-Rodnik, 2011