

3. Γέννηση του σύγχρονου design / Bauhaus

The Genius of Design 2 Designs for Living [Greek subtitles]

02:19-12:23 (11:02)

<https://www.youtube.com/watch?v=jdNRWUf8Uao#t=02m19s>

6. Ποια ήταν η βασική αντίθεση του Bauhaus στο κυρίαρχο καλλιτεχνικό κίνημα της εποχής του, την Art Nouveau (γαλλικά)/Jugendstil (γερμανικά); Αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά της Art Nouveau και τη βασική αντίθεση του Bauhaus σε αυτά; Ποιοι ήταν το σκεπτικό αυτής της αντίθεσης;
7. Ποια εκπαιδευτική αρχή ακολούθησε το Bauhaus στην εκπαίδευση των νέων σχεδιαστών; Ποια ήταν τα πλεονεκτήματα αυτής της εκπαιδευτικής πολιτικής;
8. Ποια ήταν η βασική ιδέα της "Κουζίνας της Φρανκφούρτης"; Δώστε ένα παράδειγμα της ιδέας αυτής.

02:19-12:23 (11:02)

- 00:02:29 Το 1919, λιγότερο από ένα χρόνο
αφ' όταν τα όπλα σώπασαν στο Δυτικό Μέτωπο,
- 00:02:34 μια νέα σχολή καλών τεχνών άνοιξε στη Γερμανία.
- 00:02:39 Το 1926 ήρθε εδώ,
- 00:02:42 σ ένα κτίριο κατασκευασμένο για τον σκοπό αυτό,
με το χαρακτηριστικό λογότυπο της στην πρόσοψη του.
- 00:02:50 Για τους κατοίκους του Dessau,
- 00:02:52 ήταν σαφές ότι κάτι εντελώς νέο
είχε ξεφυτρώσει στις παρυφές της πόλης τους.
- 00:02:58 Αλλά τι ακριβώς;
- 00:03:01 Τώρα, έρχονται από το Dessau,
- 00:03:03 από το κέντρο, εδώ,
από τη νότια κατεύθυνση,
- 00:03:05 στο Bauhaus,
και το πρώτο πράγμα που βλέπουν
- 00:03:08 είναι το λογότυπο του Bauhaus και το κτίριο.
- 00:03:12 Ήταν σαν μία δυνατή φωτιά στο τοπίο εδώ.
- 00:03:15 Μοιάζει με βιομηχανικό εργοστάσιο
αλλά είναι ένα σχολείο μέσα,
- 00:03:18 το μήνυμα λοιπόν είναι
ότι θέλουν να εκπαιδεύσουν τους νέους
- 00:03:23 να κάνουν προϊόντα και να σχεδιάζουν
με βιομηχανικό τρόπο.
- 00:03:29 Το Bauhaus ήταν το κέντρο του νέου τρόπου σκέψης
- 00:03:33 και τα κομμάτια που παρήγαγαν
- 00:03:36 ήταν τα έπιπλα του νέου τρόπου σκέψης.
- 00:04:01 Πραγματικά πιστεύω το Bauhaus
ήταν αρκετά punk-rock.
- 00:04:04 Ήταν κατά κάποιον τρόπο ένα είδος punk,
άναρχου τρόπου να βλέπεις κάτι
- 00:04:08 και να το γυρνάς με το κεφάλι του προς τα κάτω.
- 00:04:11 Το Bauhaus είχε να κάνει με το να συγκεντρώσεις
- 00:04:13 κατά κάποιο τρόπο, ξέρετε, ομάδες σχεδιαστικών κλάδων
- 00:04:15 να τις συνθλίψεις μαζί
και να δεις τι βγήκε.
- 00:04:24 Το Bauhaus ήταν το όνειρο ενός φοιτητή
της σχολής καλών τεχνών που έγινε πραγματικότητα -
- 00:04:28 ένα μεθυστικό μίγμα ελεύθερου έρωτα,
την ευκαιρία να υποδύσαι την πρωτοπορία και θρυλικών πάρτι.
- 00:04:38 Αλλά είχε και μία σοβαρή πλευρά.
- 00:04:40 Το πρόγραμμα σπουδών, που σχεδιάστηκε
από τον ιδρυτή του Bauhaus, Walter Gropius,
- 00:04:45 έθεσε ως στόχο να σπάσει τα σύνορα
- 00:04:47 που είχαν ορθωθεί από την εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης
μεταξύ του σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής,
- 00:04:52 μεταξύ της χειροτεχνίας και της μαζικής παραγωγής,
- 00:04:54 μεταξύ σχεδιασμού και κατασκευής.
- 00:04:57 Αυτό σχεδιάστηκε για να είναι
για μια εκπαίδευση χωρίς σύνορα.
- 00:05:02 Είχατε φανταστικούς ζωγράφους,
φανταστικούς σκηνογράφους,
- 00:05:06 αγγειοπλάστες, αργυροχόους,
σχεδιαστές επίπλων, γραφίστες.

00:05:10 Όλοι εργάζονταν μαζί.
00:05:12 Δεν υπήρχε κανένας διαχωρισμός.
00:05:13 Δεν υπήρχαν διαιρέσεις.
00:05:17 Ο αρχιτέκτονας, ο οικοδόμος,
ο εργάτης που χτίζει με τούβλα, []
00:05:22 ο ζωγράφος, ο επιπλοποιός, όλοι –
θέλουν να ανοίξουν.
00:05:27 Θέλουν να αφήσουν τους οικοδόμους
να μάθουν από τους καλλιτέχνες
00:05:31 και τους καλλιτέχνες να μάθουν
από τους οικοδόμους.
00:05:35 Μαθαίνεις για όλα τα θέματα
της τέχνης και των υλικών, με καταλαβαίνετε,
00:05:40 και ο καθένας περνά
μέσα απ' το ίδιο πρώτο κύκλο σπουδών.
00:05:43 Είναι όπως η βασική εκπαίδευση στο στρατό.
00:05:50 Για τους Roundheads στον New Model Army
του Gropius, ο εχθρός ήταν αυτό:
00:05:59 Αισθησιακή, οργανική και υπέρ-διακοσμημένη,
00:06:02 η Art Nouveau είχε γίνει το κυρίαρχο στυλ σχεδιασμού
στον κόσμο των αρχών του 20ου αιώνα.
00:06:08 Η Art Nouveau προσέφερε, κατά κάποιο τρόπο,
την ταυτότητα της σύγχρονης ζωής.
00:06:13 Ήταν η αρχή ενός είδους
lifestyle σχεδιασμού.
00:06:16 Ήταν πολύ συγκινητική –
σχεδόν ερωτική σε πολλές περιπτώσεις,
00:06:21 ή πολύ προφανώς ερωτική σε άλλες -
00:06:23 η ενσωμάτωση γυμνών γυναικών
σε έπιπλα.
00:06:40 Ο Αυστριακός αρχιτέκτων Adolf Loos
00:06:42 ήταν ένας από τους πρώτους που προσπάθησε
να κλαδέψει τους έλικες των κληματαριών
που διακοσμούσαν την Art Nouveau.
00:06:47 Το 1908, επιτέθηκε κατά της Art Nouveau
σε μία διατριβή με τον τίτλο 'Διακόσμηση και Έγκλημα.'
00:06:55 Για τον Loos, το διακύβευμα
δεν θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο.
00:06:59 "Η εξέλιξη του πολιτισμού," διακήρυξε,
00:07:01 "είναι συνώνυμη με την αφαίρεση των διακοσμητικών στοιχείων
από τα χρηστικά αντικείμενα."
00:07:07 Πίστευαν ότι αυτό τα διακοσμητικά στοιχεία
και αυτή η υπέρ-διακόσμηση είναι ένα μασκάρωμα,
00:07:12 ήθελαν να δώσουν στα αντικείμενα
μία καλή ποιότητα, δίχως μασκαρέματα.
00:07:18 Ο Loos πρότεινε την ιδέα ότι ...
00:07:22 η χρήση υπερβολικής διακόσμησης
υποτιμούσε την κοινωνία με κάποιο τρόπο.
00:07:26 Ότι αυτό ήταν ...
00:07:28 μία υπερβολική χρήση πόρων.
00:07:31 Αν εξαλείψεις όλη την επιφανειακή διακόσμηση
από ένα προϊόν,
00:07:38 έτσι ώστε όλη η ενέργεια,
όλη η προσπάθεια,

00:07:42 να διοχετεύεται στην ακεραιότητα του βασικού αντικειμένου,

00:07:48 η ιδέα, λοιπόν, είναι ότι, χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση,

00:07:52 θα μπορούμε να παράγουμε αντικείμενα υψηλής αξίας σε μεγάλους αριθμούς και σε λογικό κόστος,

00:08:00 και αυτός είναι ο πιο δημοκρατικός τρόπος να σχεδιάσουμε και να παράγουμε προϊόντα.

00:08:07 Παρέχουμε τα περισσότερα από τα καλύτερα στο μεγαλύτερο αριθμό των ατόμων για λιγότερα χρήματα.

00:08:12 Αυτό είναι ένα πραγματικά σημαντικό πιστεύω για το μοντέρνο ... η γέννηση του μοντέρνου κινήματος, στην πραγματικότητα.

00:08:17 Δεν ήταν θέμα στυλ.

00:08:19 Δεν ήθελαν ένα στυλ.

00:08:21 Θα ήταν αντιπαραγωγικό γι' αυτούς να σκέφτονται για ένα στυλ.

00:08:24 Θέλουν να έχουν το όραμα για ένα νέο είδος ζωής

00:08:27 και, επίσης, θέλουν να, επίσης, ναι, να εκπαιδεύσουν τους ανθρώπους

00:08:31 για να γίνουν μία νέα ανθρώπινη συμπεριφορά για τον 20ο αιώνα, για ένα νέο μέλλον.

00:09:00 Κάθε επανάσταση του σχεδιασμού, από τη Λίθινη Εποχή στη Ψηφιακή Εποχή,

00:09:04 έχει την χαρακτηριστική τεχνολογία της.

00:09:08 Για τους Μοντερνιστές, ήταν αυτό -

00:09:10 αστάλινοι σωλήνες.

00:09:15 Χρησιμοποιώντας τεχνικές που αναπτύχθηκαν αρχικά για την κατασκευή σκελετών ποδηλάτων,

00:09:18 οι αστάλινοι σωλήνες μπορούσαν να διαμορφωθούν σε δομές που ήταν ελαφρύτερες από το ξύλο, αλλά πολύ ισχυρότερες.

00:09:26 Αυτό ήταν ένα νέο προϊόν, μία νέα τεχνική,

00:09:29 και άνοιξε ένα εντελώς πεδίο λύσεων.

00:09:34 Ξαφνικά είχατε εδώ ένα πολύ καλό, ελαφρύ υλικό που ήταν και οπτικά πολύ συναρπαστικό,

00:09:41 που μπορούσατε να χρωματίσετε, που μπορούσατε να επιχρωμιώσετε,

00:09:44 μπορείτε απλά να το αφήσετε ως χάλυβα, ξέρετε, μπορείτε να έχετε πολλές δυνατότητες.

00:09:48 Και αυτή ήταν μία πολύ σημαντική περίοδος.

00:09:54 Για τους σχεδιαστές, ο χώρος δοκιμών για όλες τις νέες τεχνολογίες είναι η καρέκλα.

00:10:00 Η καρέκλα κατέχει μία προνομιακή θέση στον κόσμο του σχεδιασμού.

00:10:04 Κατά το μισό δομή, κατά το άλλο μισό προϊόν, είναι ο τόπος όπου η αρχιτεκτονική συναντά το σχεδιασμό,

00:10:09 και όπου δοκιμάζονται τις δεξιότητες του σχεδιαστή.

00:10:14 Έχετε ποτέ προσπαθήσει να σχεδιάσετε μία καρέκλα;

00:10:17 Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν είναι καθόλου απλό.

00:10:20 Η καρέκλα είναι πάντα μία ... σχεδόν μία λύδια λίθος.

00:10:25 Για έναν σχεδιαστή είναι ένα από τα πιο δύσκολα προϊόντα να σχεδιάσει, τα πιο προκλητικά,

00:10:32 και επειδή έχουμε όλοι, όλοι μας, διαφορετικές διαστάσεις,

00:10:36 έχει το στοιχείο του συμβιβασμού.

00:10:47 Νομίζω ότι είναι αδύνατο να σταθεί κάποιος και να πει,
"Θ' αρχίσω τώρα να σχεδιάσω μία κλασσική καρέκλα."

00:10:51 Θα 'ταν εξαιρετικά αλαζονικό
περισσότερο απ' οτιδήποτε άλλο.

00:10:54 Υπάρχουν όμως κάποιες στιγμές για τους σχεδιαστές
όταν έχουν, ξέρετε, τέλειες στιγμές

00:10:59 όπου, για παράδειγμα, μία εταιρία τους λέει,
00:11:01 "Θα σας δώσω μια συγκεκριμένη τεχνολογία
να δουλέψετε,"

00:11:05 και αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι ότι
00:11:07 το εμβληματικό προϊόν αυτού του τύπου
σχεδιάζεται από πολύ νωρίς,

00:11:11 και είναι αρκετά δύσκολο να ξεφύγει κανείς
από αυτό από τη στιγμή που έχει οριστεί.

00:11:18 Για τον Marcel Breuer, ένα πρώην φοιτητή του Bauhaus
ο οποίος επέστρεψε για να διδάξει εκεί,

00:11:23 οι ασάλινοι σωλήνες ήταν το εισιτήριο στη σχεδιαστική αθανασία.

00:11:40 Η ιστορία είναι ότι γινόταν ένα πάρτι
στο Bauhaus

00:11:44 και Breuer είχε σχεδιάσει το μικρό τραπέζι laccio
00:11:48 και μιλούσε γι' αυτό
και τη φιλοσοφία του, κλπ.

00:11:53 Μετά από μερικά ποτά
και μετά από μερικές συζητήσεις, είπε,
00:11:57 "Το επόμενο που θα κάνω τώρα ...,"
00:11:59 και τότε όλοι γύρισαν να ακούσουν,
00:12:00 είπε, "Θα γυρίσω το τραπέζι στο πλάι
00:12:04 και θα έχω αυτό ως το πόδι
00:12:08 και θα έχω αυτό ως το κάθισμα,
00:12:10 και εδώ θα χωρίσω το σωλήνα,
00:12:13 θα τον γυρίσω προς τα πάνω και θα βάλω την πλάτη εκεί."
00:12:18 Και εδώ είμαστε, κάθισμα και κάθισμα, πλάτη και πλάτη .
00:12:22 Voila!