

МАКС БИЛЛ

(1908-1994)

ШВЕЙЦАРСКИЙ АРХИТЕКТОР

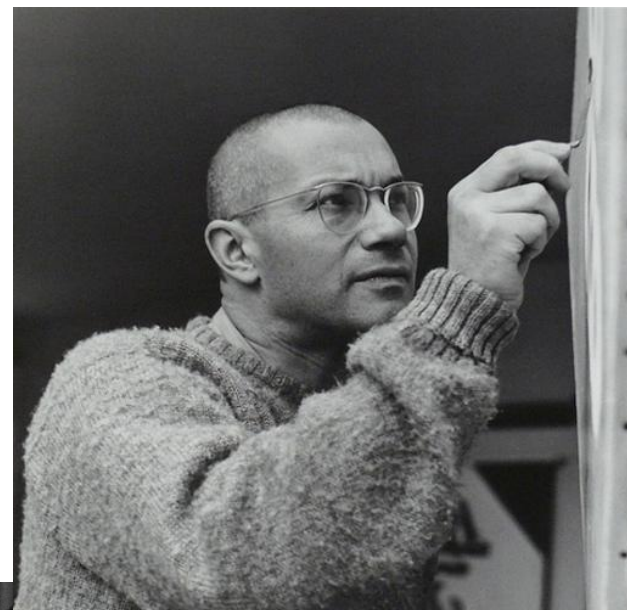
Автор: Фаттахова Милен 215
группа

СОДЕРЖАНИЕ

- Введение
- Краткая биография Макса Билла
- Дизайнерские размышления и поиски Макса Билла:
 - Принципы Баухауза в работах Макса Билла
 - "Конкретное искусство" М. Билла
 - Математика в работах М. Билла
 - Геометрические построения в работах М. Билла
 - Поиски формы
 - Цвет в работах М. Билла
 - Тема времени в работах М. Билла
 - Ульмская школа
 - Структура Ульмской школы
 - Заключение
 - Список использованных сайтов

ВВЕДЕНИЕ

- Макс Билл полулегендарная личность, с которой связаны не только многие апокрифы и почти смешные истории, но и реальные изменения в эстетических воззрениях общества.
- Макс Билл реализовывал в материале мебель, выставочные стенды, строил по своим проектам дома, широко известен как живописец, скульптор, дизайнер, график и публицист.

МАКС БИЛЛ/МАХ BILL

Краткая

биография

Дата рождения: 22 декабря 1927 г.,
Winterthur, Switzerland

Дата смерти: 9 декабря 1994 г.; Berlin,
Germany

Годы активности: 1927 - 1994

Национальность: Швед

Направление: Конкретное искусство
(Конкретизм)

Школа/группа: Баухауз, Креативная
абстракция (Abstraction-Création),
Высшая школа формообразования в
Ульме(1951)

Жанр: абстрактная живопись, дизайн

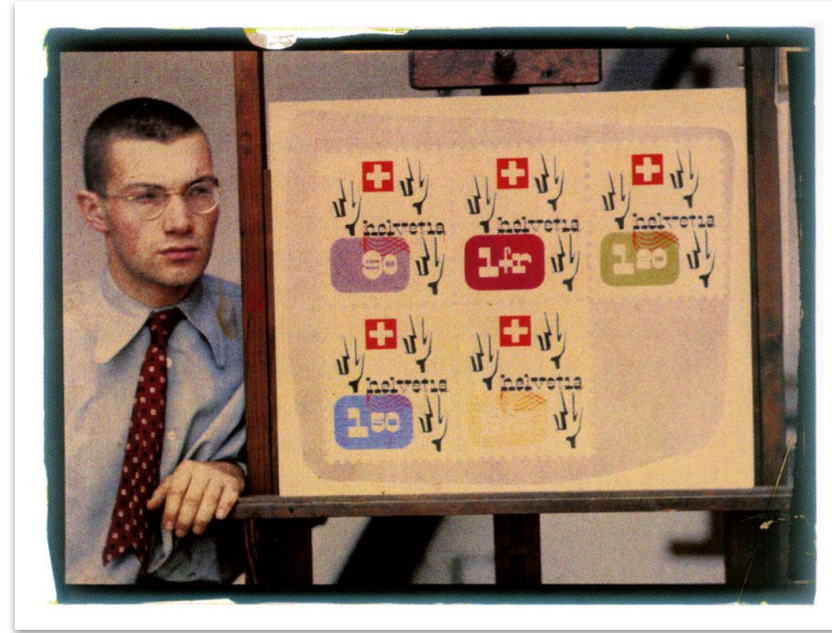
Сфера: живопись, дизайн, архитектура, рисунок

OK

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ

- **Билл, Макс (Bill, Max) (1908)** - швейцарский архитектор, скульптор, дизайнер и художник, теоретик искусства, яркий представитель конструктивизма. Он родился в Винтертуре в 1908 году, и после учебы в Цюрихе, в школе искусств и ремесел, девятнадцатилетним оказался в Дессау, в Баухаусе. Здесь он провел всего два года — с 1927 по 1929, но это время оказало огромное влияние на всю его профессиональную жизнь.
- В 1932 году входил в парижскую художественную группу "abstraction-creation" ("абстрактное творчество"). Был одним из ведущих деятелей Швейцарского Веркбунда.
- В 19 году оформил швейцарский павильон на Триеннале декоративных искусств в Милане. Преподавал в Школе прикладного искусства в Цюрихе.

ПРИНЦИПЫ БАУХАУЗА В РАБОТАХ МАКСА БИЛЛА

- Макс Билл один из наиболее ярких представителей направления Bauhaus в графическом дизайне.
- Для его работ характерны чистота и ясность линий, форм и пропорций. Важнейшую роль в графике дизайнера играет геометрия.
- Работая с самыми обычными геометрическими фигурами, Макс Билл создавал удивительные комбинации, в которых формы обретали динамику и создавали единый, яркий и гармоничный образ.

Дизайнерский стиль Билла в точности совпадает с идеологией движения Баухауса: вместе с видимой простотой и очевидной функциональностью зритель получает возможность приобщиться к высокому искусству.

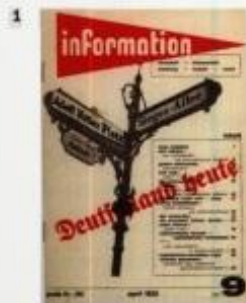

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК МАКСА БИЛЛА

МАКС БИЛЛ / MAX BILL

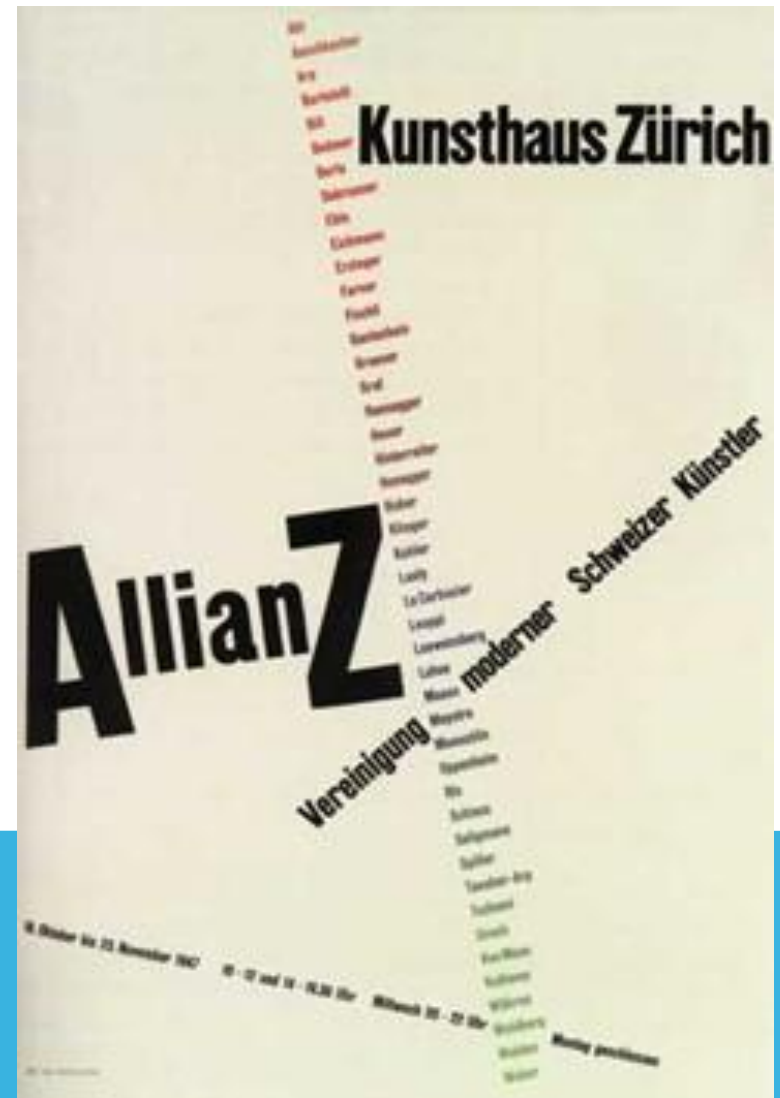
1-4 Макс Билл. Страницы антифашистской газеты «information», Швейцария, 1932-33

ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ МАКСА БИЛЛА

ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ МАКСА БИЛЛА

ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ МАКСА БИЛЛА

«КОНКРЕТНОЕ ИСКУССТВО»

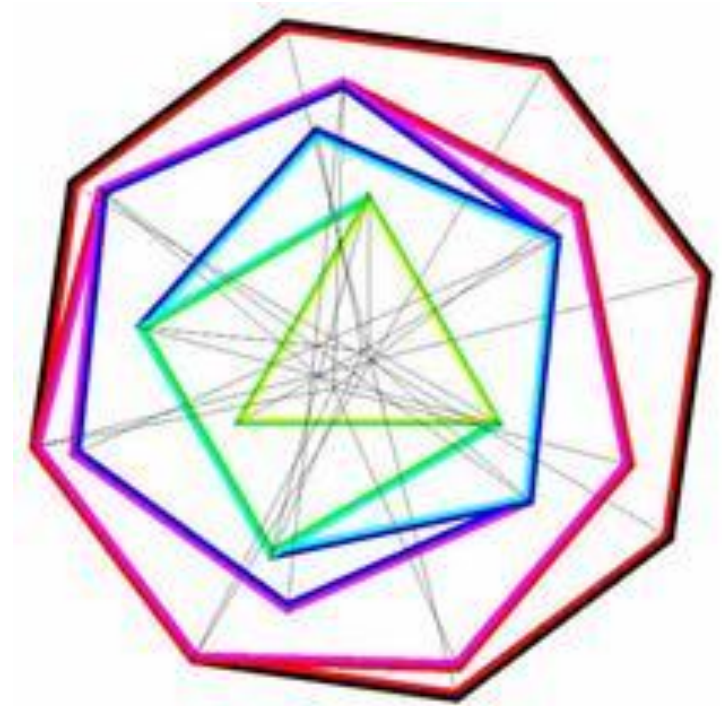
- В 1930-е годы Макс Билл провозгласил идею "конкретного искусства", основанного, по его словам, на внутренних пластических средствах и формальных закономерностях.
- "Конкретное искусство", которое является противоположностью абстрактному. Его принципы - экономичное и рациональное использование материалов.
- Классические образцы "конкретного искусства" Макса Билла его станковые и монументальные скульптуры из металла, бетона, гранита.

СКУЛЬПТУРЫ МАКСА БИЛЛА

МАТЕМАТИКА В РАБОТАХ МАКСА БИЛЛА

- Билл уделял много внимания роли математических закономерностей в формообразовании и полагал, что любые расчеты в художественном творчестве всегда соответствуют уровню научных познаний эпохи.
- Он разрабатывал в них идею непрерывного развития формы, работал с иллюзиями цветов, объемов и пустот.

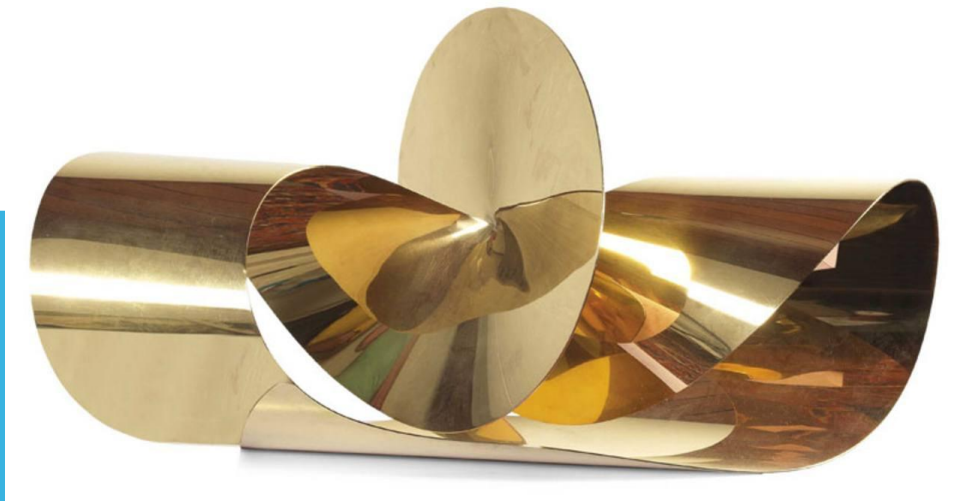

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ В РАБОТАХ МАКСА БИЛЛА

- Его метод, основанный на геометрических построениях, определился к концу 1930-х. Прямоугольные и спиральные линии на холстах заключают в себе зрительную динамику, подобную последовательностям математических преобразований
- Программные идеи Билла получили значительное распространение в странах Западной Европы и Америки.

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРИ ПОМОЩИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПОСТРОЕНИЙ

«Лента Мёбиуса»

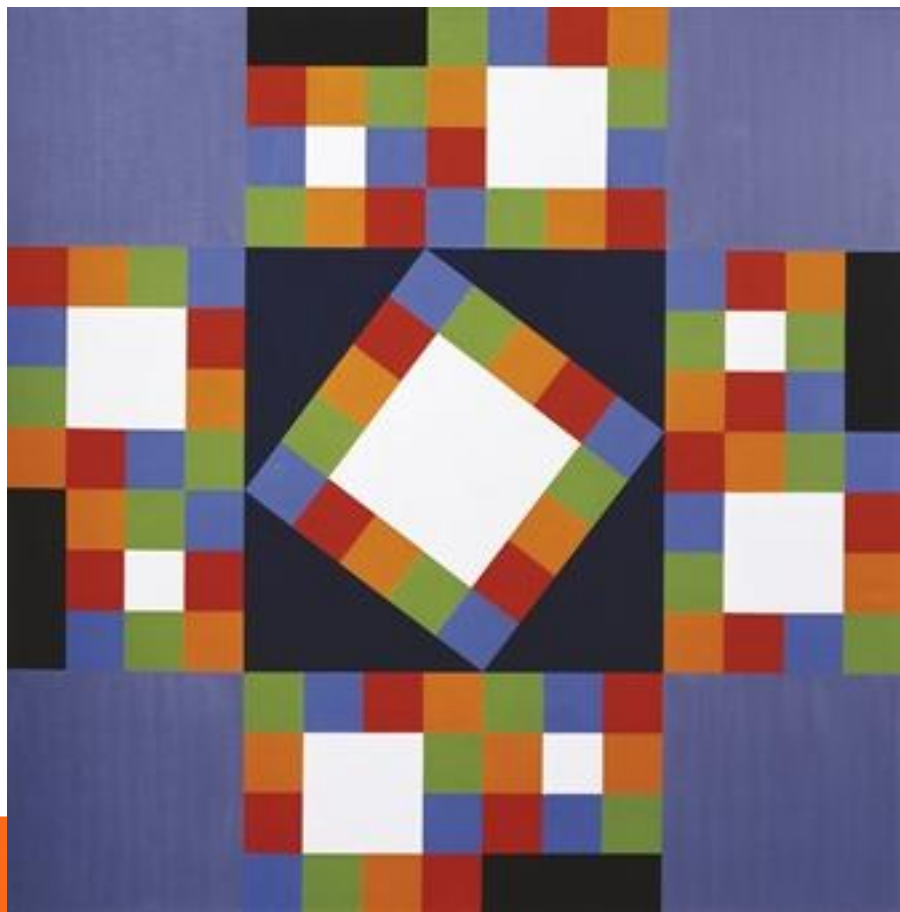
ПОИСКИ ФОРМЫ

- Значительное место в теории и педагогике Билла занимают проблемы формы.
- Еще в 1949 году он разработал концепцию выставки „Хорошая форма“ ("Die gute Form"). Теоретическое обоснование своей эстетики промышленных форм Билл дал в книге „Форма. Подведение баланса развития формы в середине XX века“, в которой рассматривал влияние художественных и внехудожественных факторов на формообразование.
- Он неоднократно подчеркивал, что предметы массового потребления - мерило культурного уровня любого общества. Красота вещи не только приятно дополняет ее полезные свойства, но и является важнейшим общекультурным фактором. Добиться качественной во всех отношениях формы можно только с помощью специалистов, владеющих методами и формообразования, и производства.
- Макс Билл всегда резко выступал против вялости и нейтральности формы и особенно против стилизации.

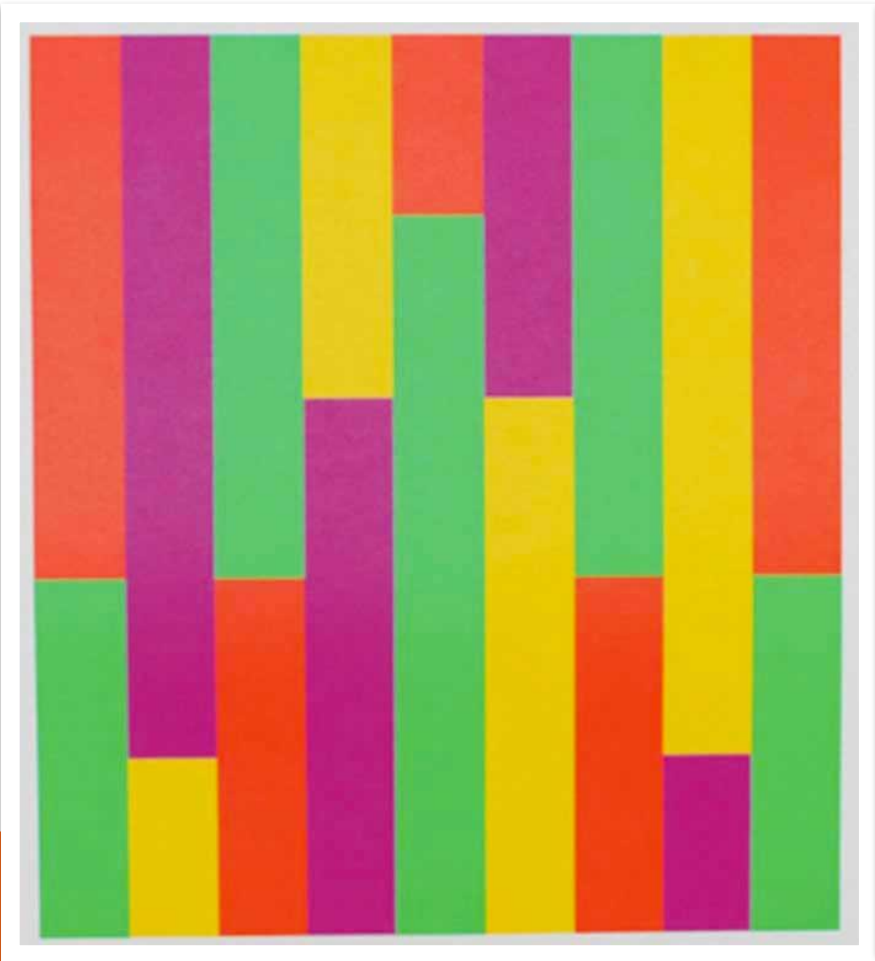
ЦВЕТ В РАБОТАХ МАКСА БИЛЛА

- Макс Билл был мастером и создания иллюзий восприятия светлого и темного, достигаемых наложением друг на друга линий, полос, квадратов, треугольников.
- Дизайнер умел превратить обыкновенные образы в завораживающие композиции, до неузнаваемости изменяя их сущность, но оставляя неизменными их геометрические качества.
- Во многом он полагался на цвет. Именно цвет позволяет работам Макса Билла оживать, приобретать объем и равновесие. И именно цвет делает графику дизайнера столь необычной и полной неизъяснимого магнетизма. В работе с цветом Билл не знал рамок и ограничений. Он мог уравновесить в одной композиции самые разные, порой совершенно не сочетающиеся друг с другом цвета. Иногда дизайнер отдавал предпочтение мягким, приглушенным оттенкам, а в других случаях, наоборот, стремился показать все буйство ярких неоновых красок.
- Есть у Билла и такие работы, в которых он показывал разные оттенки одного цвета, раскрывая, таким образом, его многогранность.

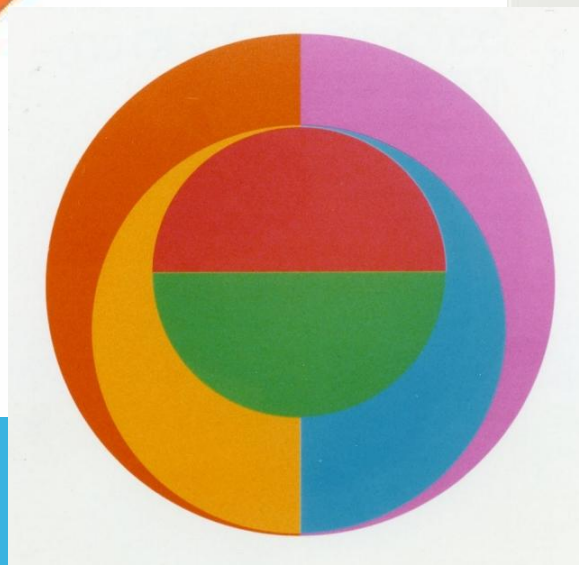
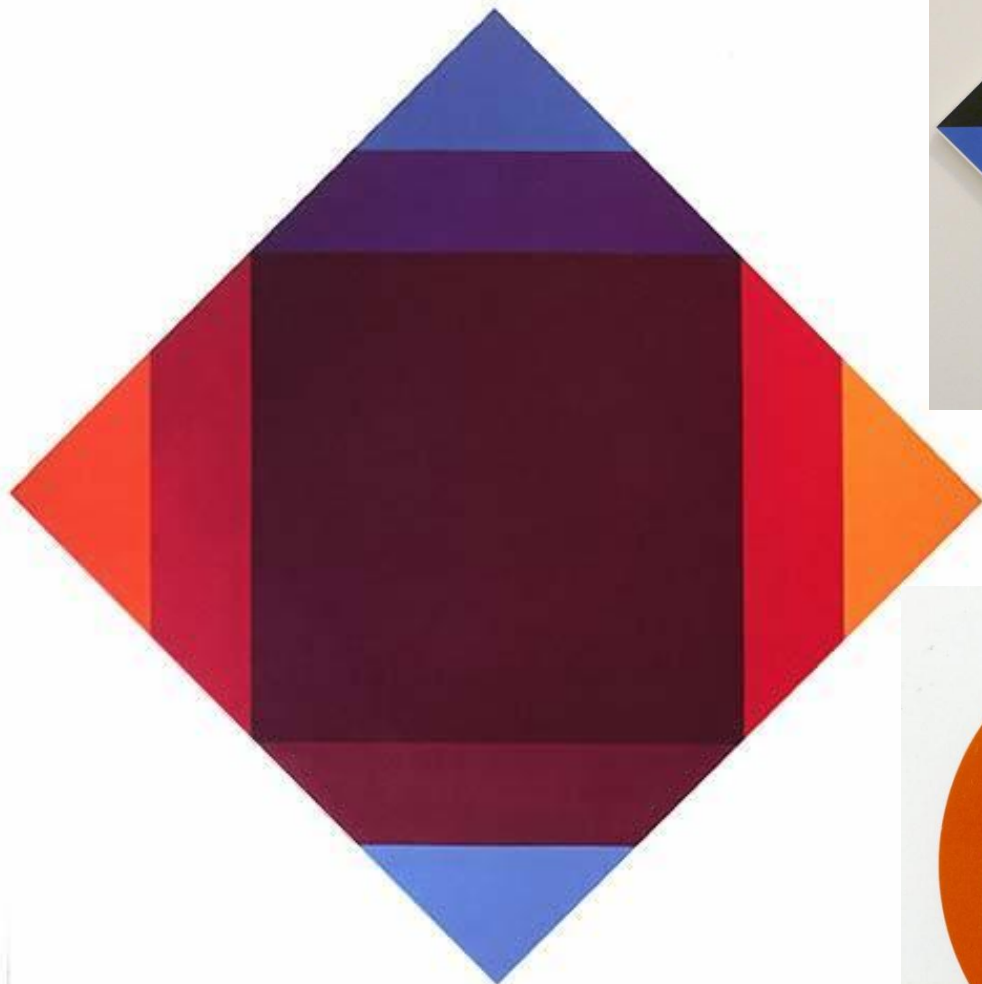
ЦВЕТОВЫЕ ПОИСКИ МАКСА БИЛЛА

ЦВЕТОВЫЕ ПОИСКИ МАКСА БИЛЛА

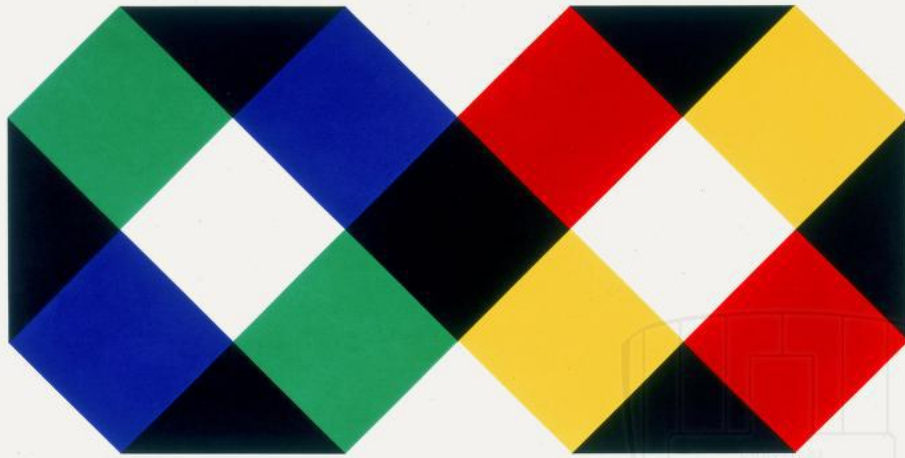

ЦВЕТОВЫЕ ПОИСКИ

ЦВЕТОВЫЕ ПОИСКИ

st. gallen 8. april - 27. mai 1967 galerie im erker am gallusplatz

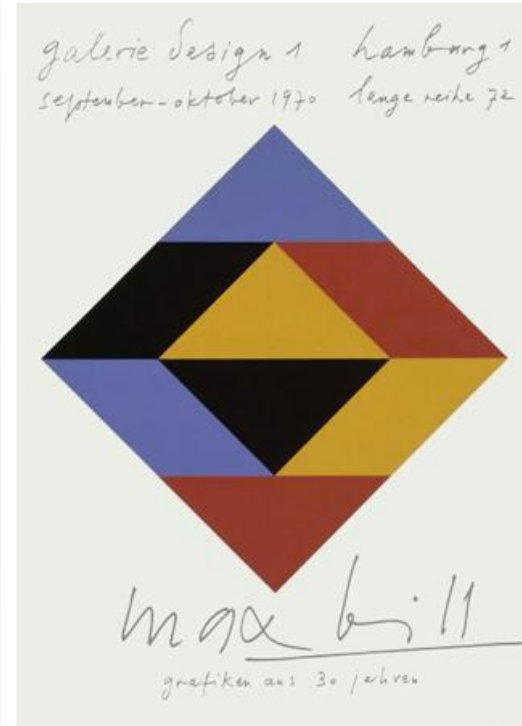
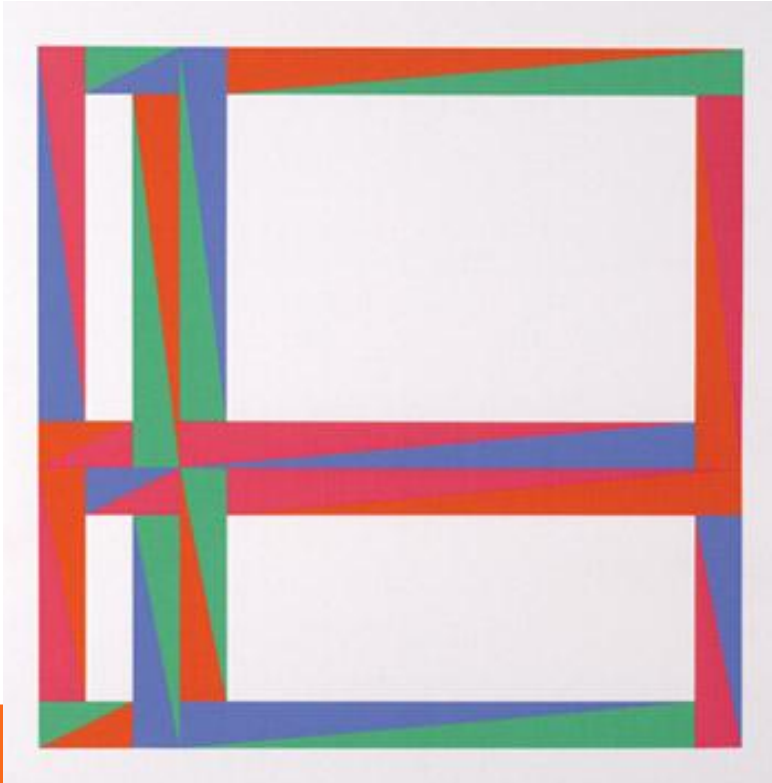

max bill

max bill

ЦВЕТОВЫЕ ПОИСКИ

ТЕМА ВРЕМЕНИ В РАБОТАХ МАКСА БИЛЛА

- Одна из любимых тем Макса Билла время.
- Апогеем его увлеченности темой времени стало сотрудничество с часовой компанией Junghans, по заказу которой Билл разработал и воплотил в жизнь коллекцию наручных и настенных часов, названных его именем. Как и все, что создавал Билл, эти часы отличаются элегантной простотой и удобством в использовании.

**Часы, созданные Максом Биллом для
компании Junghans**

ЧАСЫ МАКСА БИЛЛА

**Kitchen Clock, by Max Bill,
1956**

УЛЬМСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ

- Творческие и педагогические концепции Билла наиболее ярко воплотились в программе **Ульмской школы**.
- Ульмской школа была основана в 1949 г., а в 1953-м состоялось ее официальное открытие. Ульмская школа была новой передовой школой для дизайнеров, которая заменила Баухауз после второй мировой войны.
- Макс Билл был ее первым ректором и творческим руководителем двух отделений архитектуры и проектирования промышленных изделий.
- В 1955 г. Ульмская школа переехала в здание, выстроенное по проекту Билла.

Ульмская высшая школа художественного конструирования.

- В Ульме дизайнеров учили понимать экономику производства, технологию, маркетинг.
- Особая мастерская под руководством Ганса Гугелота, созданная при школе, выполняла заказы крупных фирм. В частности, вся линейка продукции Braun конца 50-х годов создана в этой мастерской. Ульмская школа, при всем несходстве с Баухаузом, старалась установить связь с прерванной традицией, разыскивая и принимая в штат людей, связанных с авангардной школой 20-х годов.

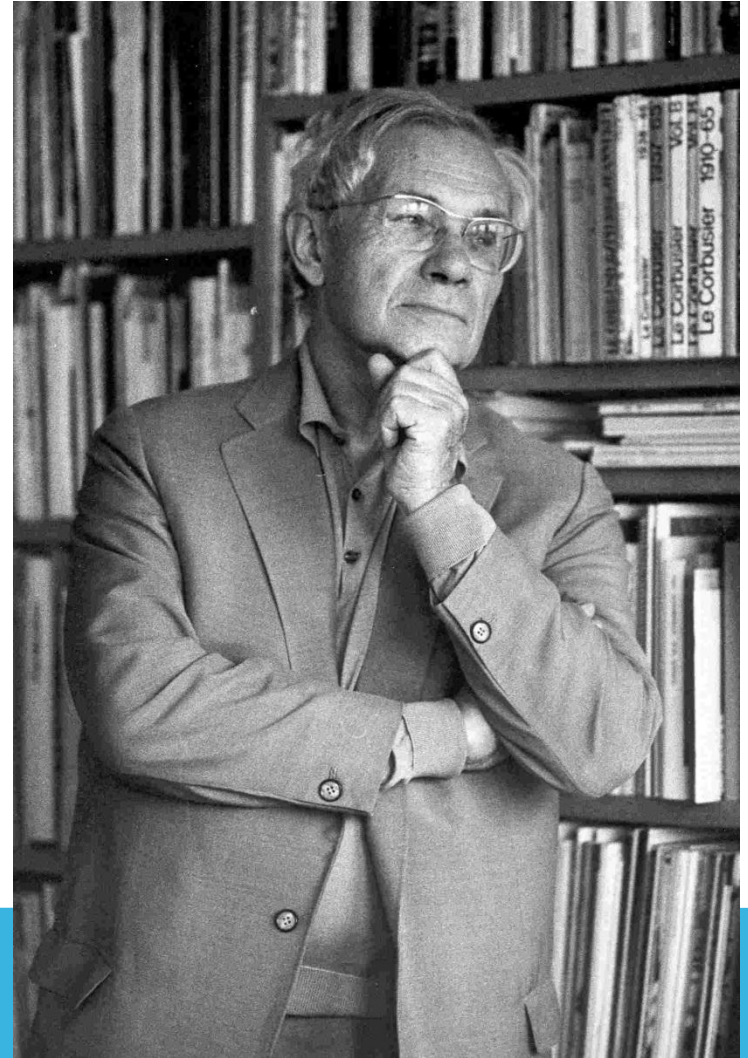

СТРУКТУРА УЛЬМСКОЙ ШКОЛЫ

- **Факультет художественного конструирования**
 - Учебная программа этого факультета была посвящена проектированию изделий для использования в быту, на производстве, в научно-исследовательской, медицинской и образовательной среде. Основной акцент в обучении ставился на разработку комплексных групп изделий, объединенных по стилевому признаку.
- **Факультет строительства**
 - Здесь студенты проходили подготовку к внедрению индустриальных методов в архитектуру. Руководителями ставилась задача дать студентам те знания о современных технологиях и промышленной методике, которые не учитывались традиционной архитектурой.
- **Факультет визуальных коммуникаций**
 - Задачей этого факультета был выпуск специалистов по фотографии, упаковке, графике, полиграфии, оформлению выставок, а также по работе в документальной кинематографии (что подразумевало собой наличие навыков сценариста, режиссера и оператора).
- **Факультет информации**
 - Здесь готовили журналистов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Билл - одна из ключевых фигур в мировой теории и педагогике дизайна. Его многогранная творческая деятельность неоднократно оценивалась и трактовалась в художественной критике и научных исследованиях.
- Он уникальный пример в истории дизайна XX века. Человек, который без устали двигал вперед профессию на протяжении семидесяти с лишним лет! И при этом, его проекты не оставались «бумажной архитектурой».
- Макс Билл счастливо прожил жизнь, был признанным и почитаемым мастером, остававшимся интересным и новым художником до последних лет своей жизни.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ САЙТОВ

- **Kommersant**

<http://www.kommersant.ru/doc/99559>

- **Wikiart**

<http://www.wikiart.org/ru/max-bill>

- **Design-history**

<http://design-history.ru/natsionalnye-modeli-dizayna/ulmskaya-shkola.html>

- **Википедия**

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0

- **slon**

<http://slon.ru/calendar/event/979145/>

- **MoodGood**

<https://moodgood.ru/vdohnovenie/max-bill/>

- **Дизайн**

<http://kak.ru/columns/bauhaus/a3017/>

- **udinskiy**

<http://udinskiy.blogspot.ru/2014/08/max-bill.html>