

Εφαρμοσμένες Τέχνες

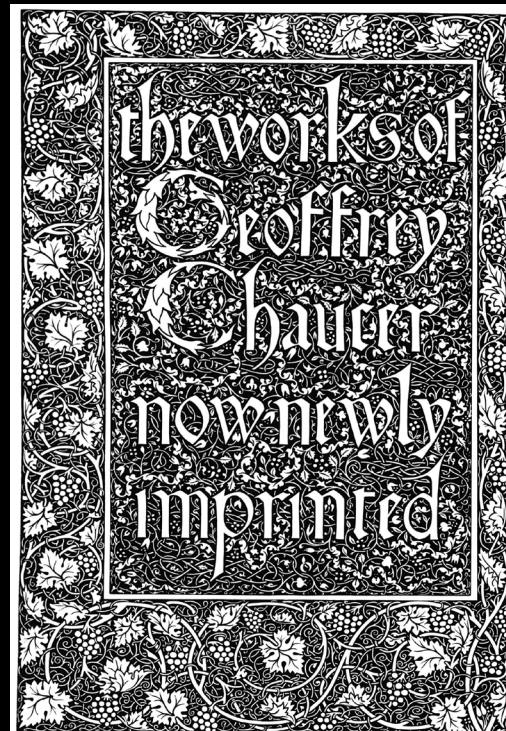
Εποπτικό υλικό

William Morris
Arts and Crafts Movement
1880 - 1920

"Να μην έχετε τίποτα στο σπίτι σας που να μην γνωρίζετε ότι είναι χρήσιμο, και που να μην πιστεύετε πως είναι ωραίο."

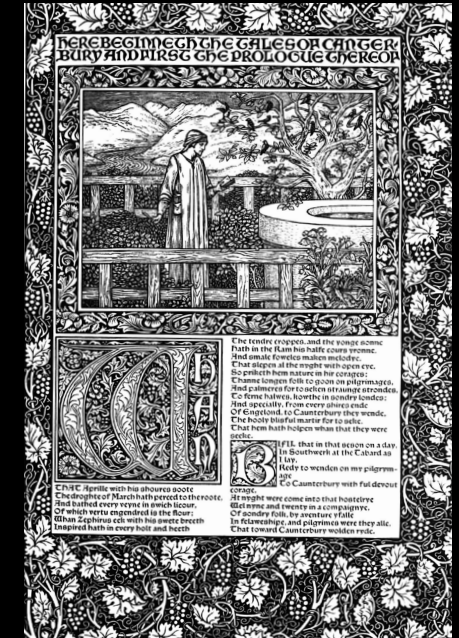
Καλλιτέχνης, αρχιτέκτονας, σχεδιαστής, τυπογράφος, ποιητής, συγγραφέας, μεταφραστής: ο Μόρρις ήταν μια πολυδύναμη φυσιογνωμία της Βικτοριανής εποχής. Είναι τόσα τα ποικίλα ταλέντα και ενδιαφέροντά του που είναι δύσκολο να τον περιγράψει κανείς με λίγα λόγια.

William Morris

Ο William Morris σπούδασε Αρχαία Κλασική Γραμματεία, αλλά μετά έλαβε εκπαίδευση αρχιτέκτονα. Ήταν μέλος των Προραφηλιτών ζωγράφων. Άρχισε να σχεδιάζει έπιπλα και εσωτερικούς χώρους, στη συνέχεια όμως έγινε γνωστός για τις ταπετσαρίες και τα υφάσματά του.

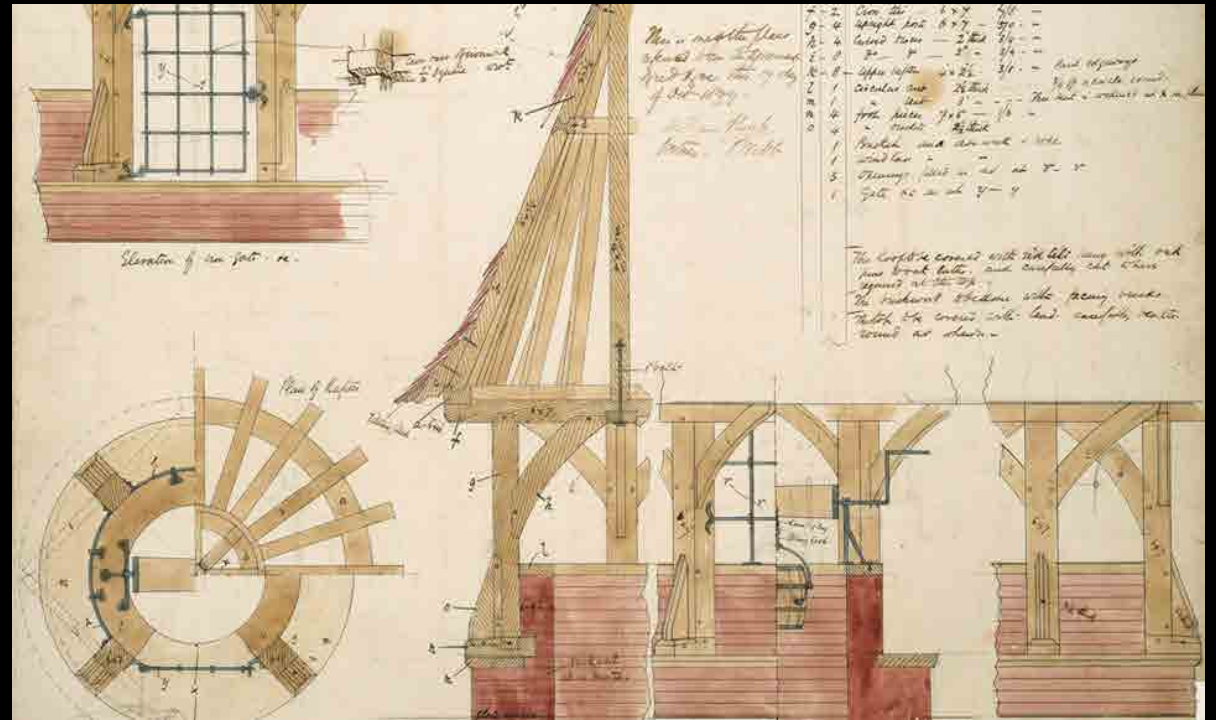
Ασχολήθηκε προσωπικά με την κατασκευή της κάθε εφαρμογής που σχεδίαζε, κάτι το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα του κινήματος Arts and Crafts.

William Morris

Το Κόκκινο Σπίτι

Το Κόκκινο Σπίτι, η κατοικία που σχεδίασε, έκτισε και διακόσμησε ο ίδιος ο William Morris, για τον εαυτό του και την οικογένειά του.

William Morris Το Κόκκινο Σπίτι

Αρχιτεκτονική με “μεσαιωνική” άποψη
Υφαντά, ταπετσαρίες και επενδύσεις τοίχου
Ζωγραφισμένοι τοίχοι και ταβάνια
Όλα με την υπογραφή του ιδιοκτήτη!

Arts and Crafts Movement 1880 - 1920

Χαρακτηριστικά του κινήματος Arts and Crafts

- Εξιδανίκευση του μεσαίωνα, ως πηγή έμπνευσης και ως “Χρυσή Εποχή” για την ανθρωπότητα
- Φυτά και ζώα ως μοτίβα
- Έμπνευση από μύθους και θρύλους
- Η άρρηκτη σχέση του σχεδιασμού με τη λειτουργικότητα και της αισθητικής με τη χρηστικότητα
- Η εξιδανίκευση του τεχνίτη-καλλιτέχνη

Arts and Crafts Movement 1880 - 1920

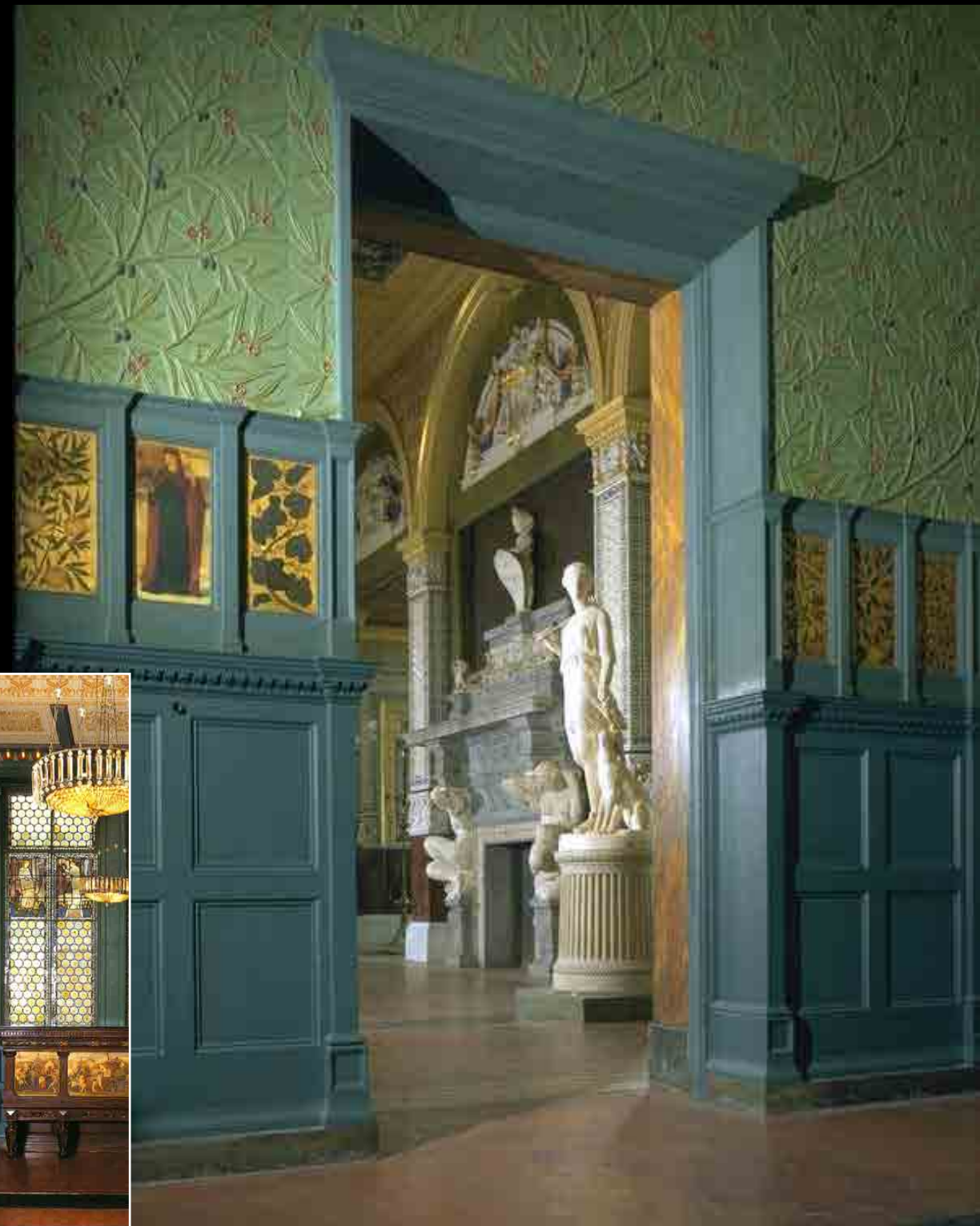
Πίστευαν ότι ο διαχωρισμός της πνευματικής πράξης του σχεδιασμού από τη χειρονακτική πράξη της δημιουργίας ήταν, τόσο κοινωνικά όσο και αισθητικά, καταστροφικός.

Ο Morris ανέπτυξε περαιτέρω αυτή την ιδέα, επιμένοντας ότι δεν έπρεπε να διεξάγεται καμία εργασία στα εργαστήριά του προτού ο ίδιος προσωπικά κατακτήσει την ανάλογη τεχνική, υποστηρίζοντας ότι «χωρίς αξιοπρεπή, δημιουργική, ανθρώπινη ασχολία οι άνθρωποι αποσυνδέονται από τη ζωή».

Το 1861 ο Morris άρχισε να κατασκευάζει έπιπλα και διακοσμητικά αντικείμενα εμπορικά, με πρότυπα τα σχέδια του σε μεσαιωνικό στυλ και χρησιμοποιώντας έντονα μοτίβα και χρώματα. Τα σχέδιά του ήταν εμπνευσμένα από τη χλωρίδα και την πανίδα και τα προϊόντα του ήταν προέκταση των παραδόσεων της βρετανικής υπαίθρου.

Η Πράσινη Τραπεζαρία Μουσείο Victoria and Albert, Λονδίνο

σχεδιασμένη από τον W. Morris

William Morris

William Morris

William Morris

Liberty's
1885 - σήμερα
(ύφασμα, ένδυμα)

Liberty's

ύφασμα

Liberty's

ύφασμα

Liberty's

ύφασμα

Art Nouveau

1890-1910

Παρίσι
«Belle Époque»

Alphonse Mucha

Ο Τσέχος ζωγράφος Alphonse Mucha, που ζούσε στο Παρίσι, σχεδόν τυχαία και από μόνος του ξεκίνησε ένα κίνημα. Μέσα σε στενά χρονικά πλαίσια, την Πρωτοχρονιά του 1895 του ζητήθηκε να κυκλοφορήσει στους δρόμους του Παρισιού μια αφίσα τυπωμένη λιθογραφικά, η οποία διαφήμιζε ένα θεατρικό έργο με την πιο διάσημη ηθοποιό της εποχής Σάρα Μπερνάρ. Το δυνατό του στυλ άρεσε τόσο που η Μπερνάρ υπέγραψε μαζί του συμβόλαιο για έξι χρόνια. Σύντομα πολλοί θα αντέγραφαν το “Στυλ Mucha”, που σιγά-σιγά μετονομάστηκε σε Νέο Στυλ, ή Art Nouveau.

Ο Mucha στη συνέχεια παρήγαγε μια πληθώρα από έργα ζωγραφικής, αφίσες και εικονογραφήσεις βιβλίων καθώς και σχέδια κοσμημάτων, χαλιών, ταπετσαριών και σκηνικών. Τα έργα του Mucha συχνά περιείχαν νεαρές γυναίκες με μακρές, κάπως νεοκλασικές ενδυμασίες, πλαισιωμένες από πλούσια φυτά ή λουλούδια σε παστέλ χρώματα.

Χαρακτηριστικά της Art Nouveau

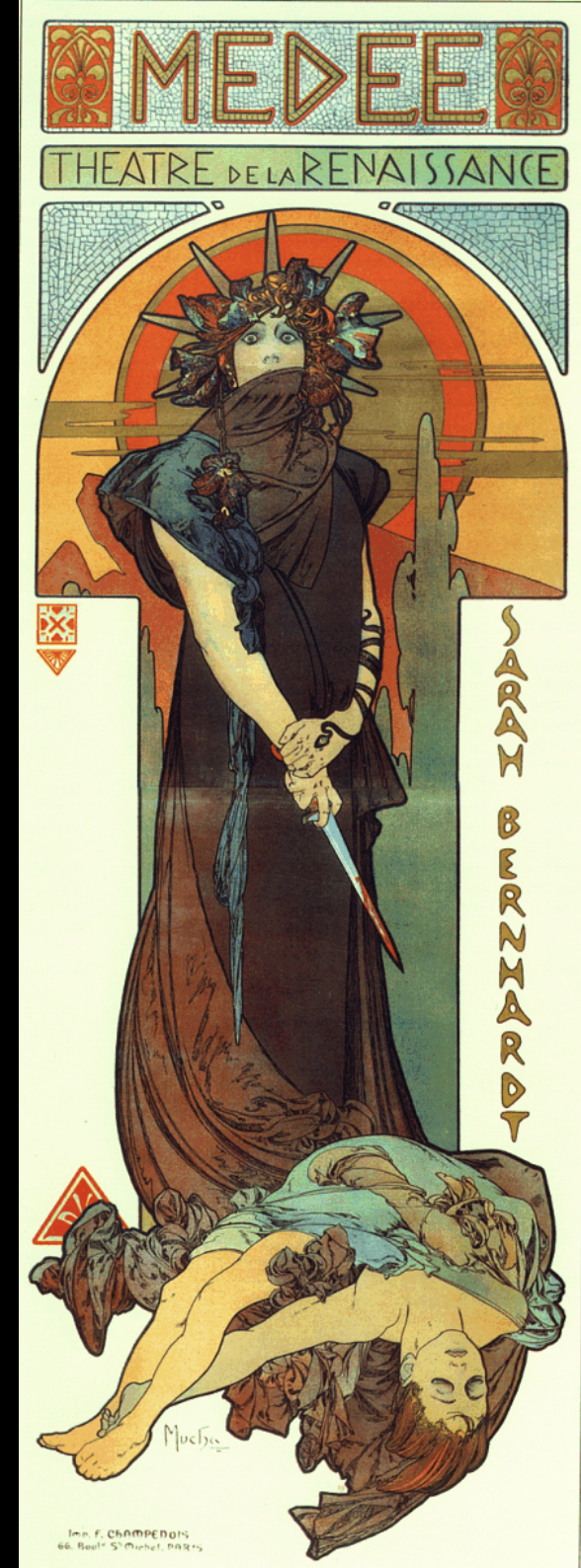
Χρώματα

Θυμίζουν κοσμήματα και πολύτιμες πέτρες

Αποφυγή της γωνίας

Στρογγυλεμένες μορφές, καμπύλες

Alphonse Mucha

Χαρακτηριστικά της Art Nouveau

Γραμμές “μαστίγια”

Επανάληψη και Ρυθμός από καμπυλωτές γραμμές που γεμίζουν κάθε κενό. Οι φιγούρες και τα άλλα στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους από αυτές τις επαναλαμβανόμενες καμπύλες

Οργανικές μορφές

Άνθη, φύλλα, κλήματα, φύκια, έντομα, νούφαρα κλπ

Alphonse Mucha

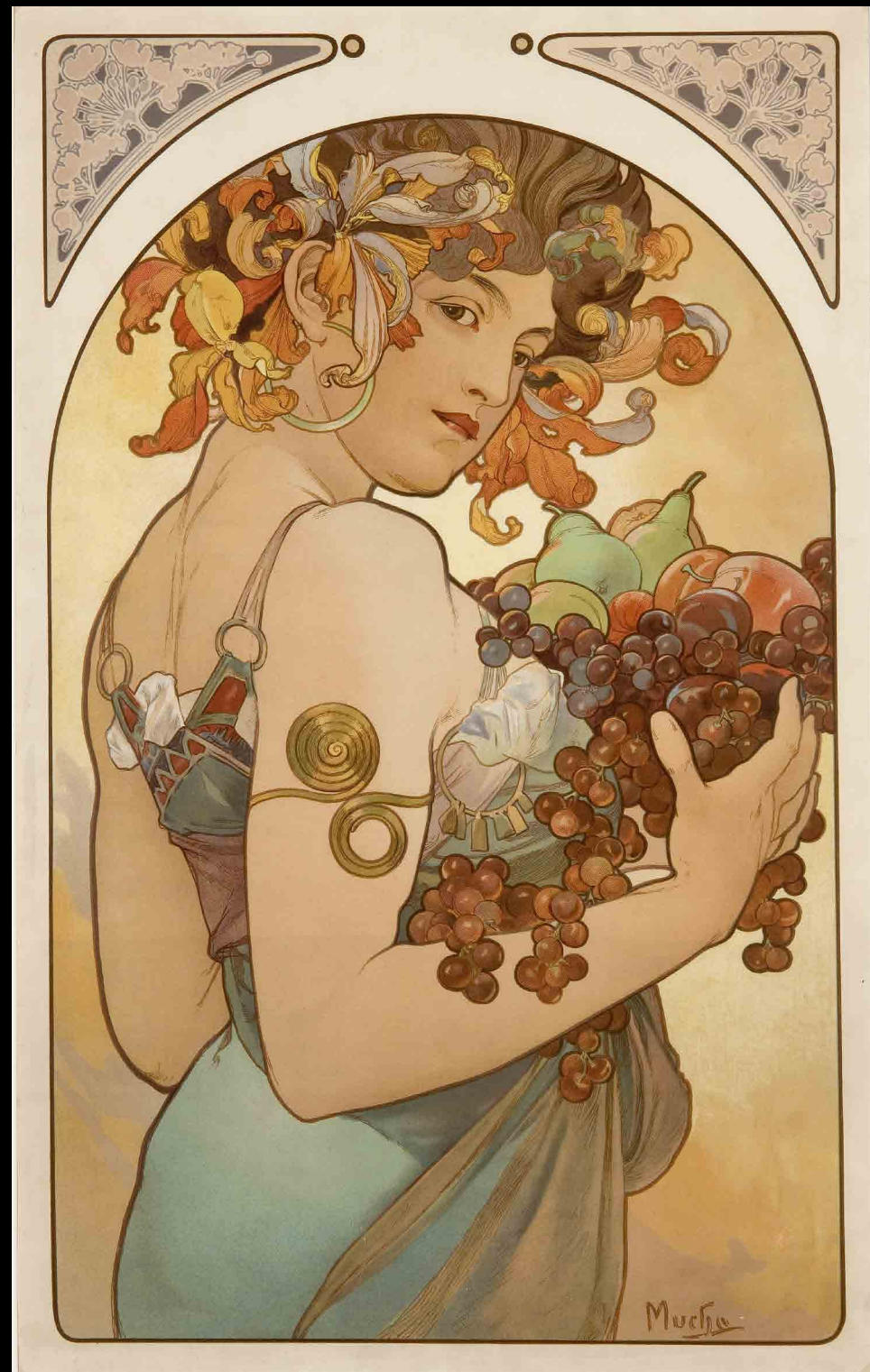
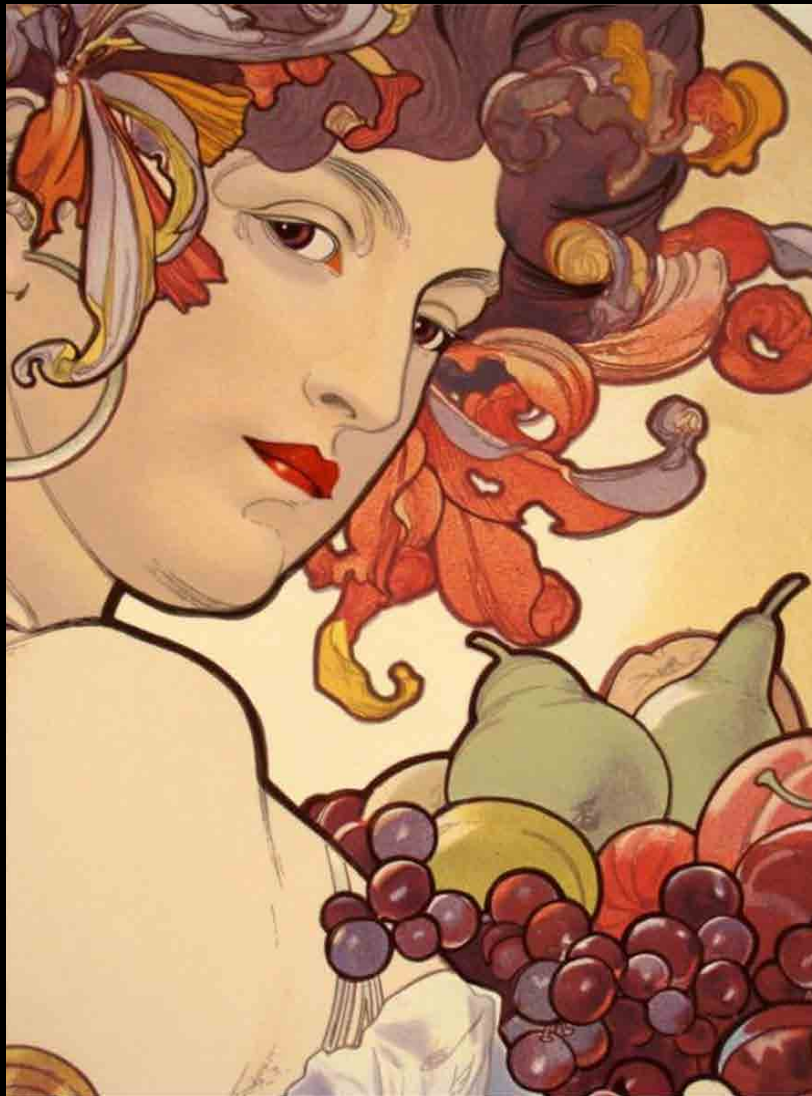

Alphonse Mucha

Φρούτα

Λιθογραφία

1897

Χαρακτηριστικά της Art Nouveau

Νέα υλικά

Γυαλί (βιτρώ), μέταλο, κεραμικό - αντί τα κλασικά γλυπτά σε μάρμαρο και πίνακες σε καμβά

Εφαρμογή σε κάθε είδους κατασκευή

Τέχνη και τεχνική συνδυάζονται για να μετατρέψουν τα καθημερινά αντικείμενα σε έργα τέχνης

Alphonse Mucha

Η μπουτίκ κοσμημάτων Fouquet
Βιτρώ, μέταλο, ξύλο (1899)

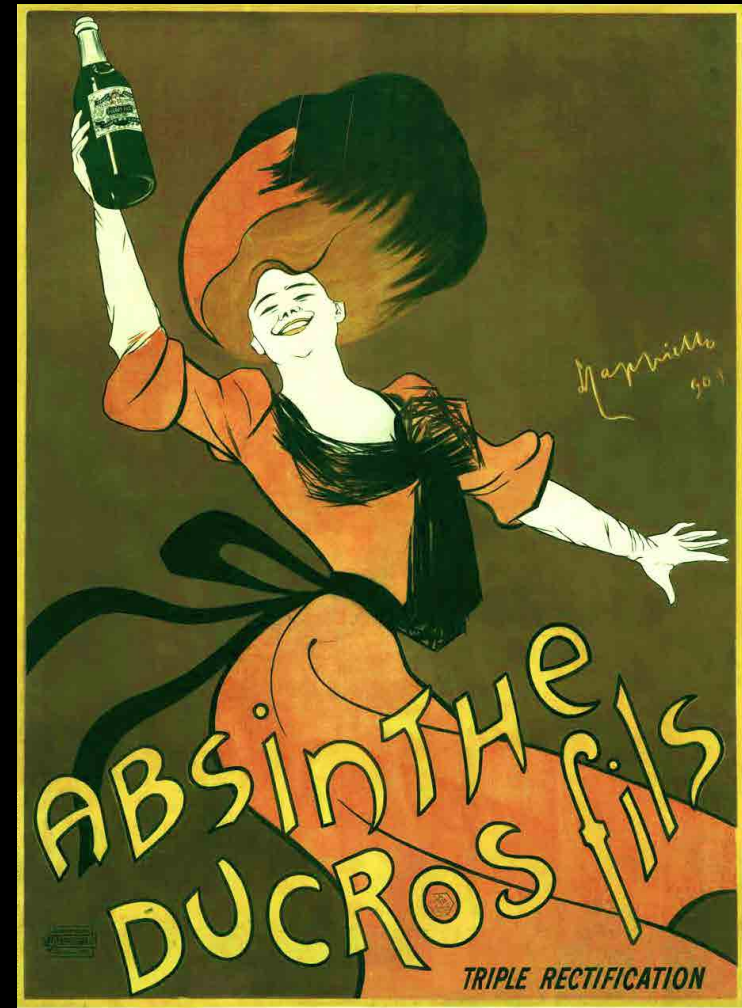

Alphonse Mucha

Μπουτίκ Fouquet
Βιτρώ, μέταλο, ξύλο
1899

Art Nouveau
1895-1910

Gustav Klimt

1862 - 1918

Αυστρία

Ζετσεσιονισμός

Vienna Secession, το Αυστριακό ανάλογο του Art Nouveau

Ταυτόχρονα με το Παρίσι και την «Belle Époque» του, η Βιέννη έχει μετατραπεί σε μέκκα για τους Γερμανόφωνους καλλιτέχνες που είναι δυσαρεστημένοι με τον συντηρητισμό της τέχνης και με το στραγγαλισμό της στους εκθεσιακούς χώρους.

Ζωγράφοι, στοχαστές, φιλόσοφοι, μουσικοί όπως ο Klimt, ο Freud, ο Schoenberg, ο Wittgenstein, ο Loos και άλλοι, είναι Βιεννέζοι πρωτοπόροι του Μοντερνισμού.

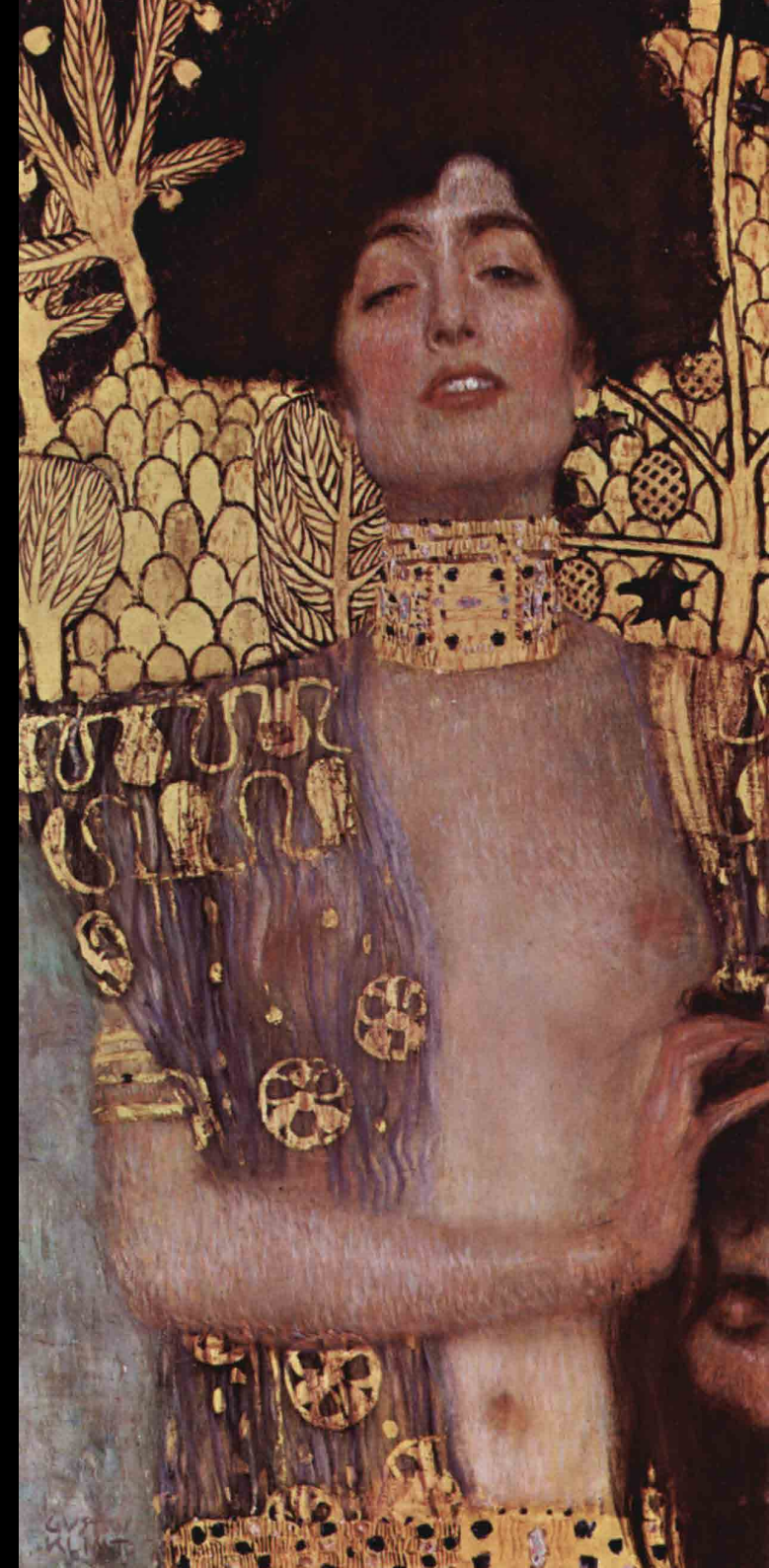
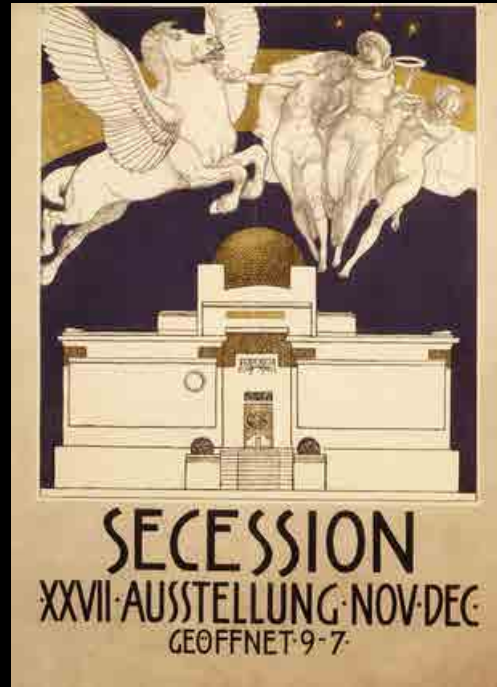
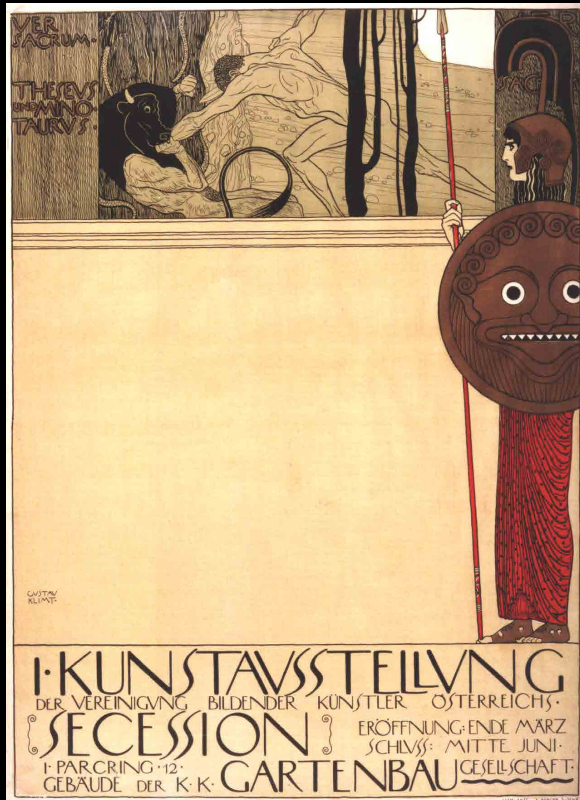
Η Βιέννη διανύει μια μεγάλη εποχή, στα γερμανικά Gründerzeit, και γίνεται πόλος έλξης για τους διανοούμενους.

Το 1897, ο Gustav Klimt μαζί με 18 άλλους καλλιτέχνες (Josef Hoffmann σχεδιαστής, Joseph Maria Olbrich αρχιτέκτονας, Koloman Moser γραφίστας και ζωγράφος) απεσχίστηκαν από τη Βιεννέζικη Ένωση Καλλιτεχνών. Αποκάλεσαν τους εαυτούς τους Vienna Secession (Wiener Sezession, η Απόσχιση της Βιέννης.)

Gustav Klimt

Ζετσεσιονισμός

Ζετσεσιονισμός

Θέλουν να αναγνωριστούν ως μοντέρνοι και διαφορετικοί και η εκθεσιακή τους αίθουσα, που σχεδίασε ο Joseph Maria Olbrich, αντικατοπτρίζει αυτή τη νεωτερικότητα.

Το σύνθημά τους ήταν

«Για την εποχή της τέχνης, για την Τέχνη της Ελευθερίας».

Η φράση είναι χαραγμένη στο κτίριο τους.

Αποκόβονται δραστικά από την ακαμψία του Ακαδημαϊσμού της Βιέννης. Επηρεάστηκαν από τη φιλοσοφία του κινήματος Arts and Crafts, και θεωρούν ότι η τέχνη ανήκει σε όλους.

Πολλοί από αυτούς τους καλλιτέχνες θα ασχοληθούν με διακόσμηση, σχεδιασμό επίπλων και εικονογραφίες παιδικών βιβλίων, μεταξύ άλλων. Τα αχαλίνωτα διακοσμητικά μοτίβα τους προκάλεσαν την άφιξη του Art Nouveau στη Βιέννη.

Emilie Flöge

Ζετσεσιονισμός

Σύντροφος και μούσα του Κλιμτ,
ασχολήθηκε με την υψηλή ραπτική

Aubrey Beardsley
1872 - 1898
Αγγλία

Charles Rennie Mackintosh
1868 - 1928
Σκωτία

Charles Rennie Mackintosh
1868 - 1928
Σκωτία

Art Deco 1920-1940

Art Deco ονομάζεται το πολύ δημοφιλές διεθνές κίνημα design που αρχινά γύρω στα 1925 και πάει μέχρι τις αρχές του 1940, επιδρώντας τόσο στις καλές όσο και στις διακοσμητικές τέχνες: ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική, διακόσμηση εσωτερικού χώρου, βιομηχανικό σχέδιο, γραφικές τέχνες και μόδα.

Τα κύρια του χαρακτηριστικά είναι η κομψότητα, η λειτουργικότητα και το μοντέρνο ύφος.

Δημιουργήθηκε από ένα κράμα διαφόρων στυλ και κινήματων των αρχών του 20ου αιώνα: τον Κονστρουκτιβισμό, τον Κυβισμό, τον Μοντερνισμό, την Art Nouveau, τον Φουτουρισμό κ.α.

Στην Ευρώπη κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920, ενώ στην Αμερική κράτησε καθόλη τη διάρκεια της δεκαετίας 1930.

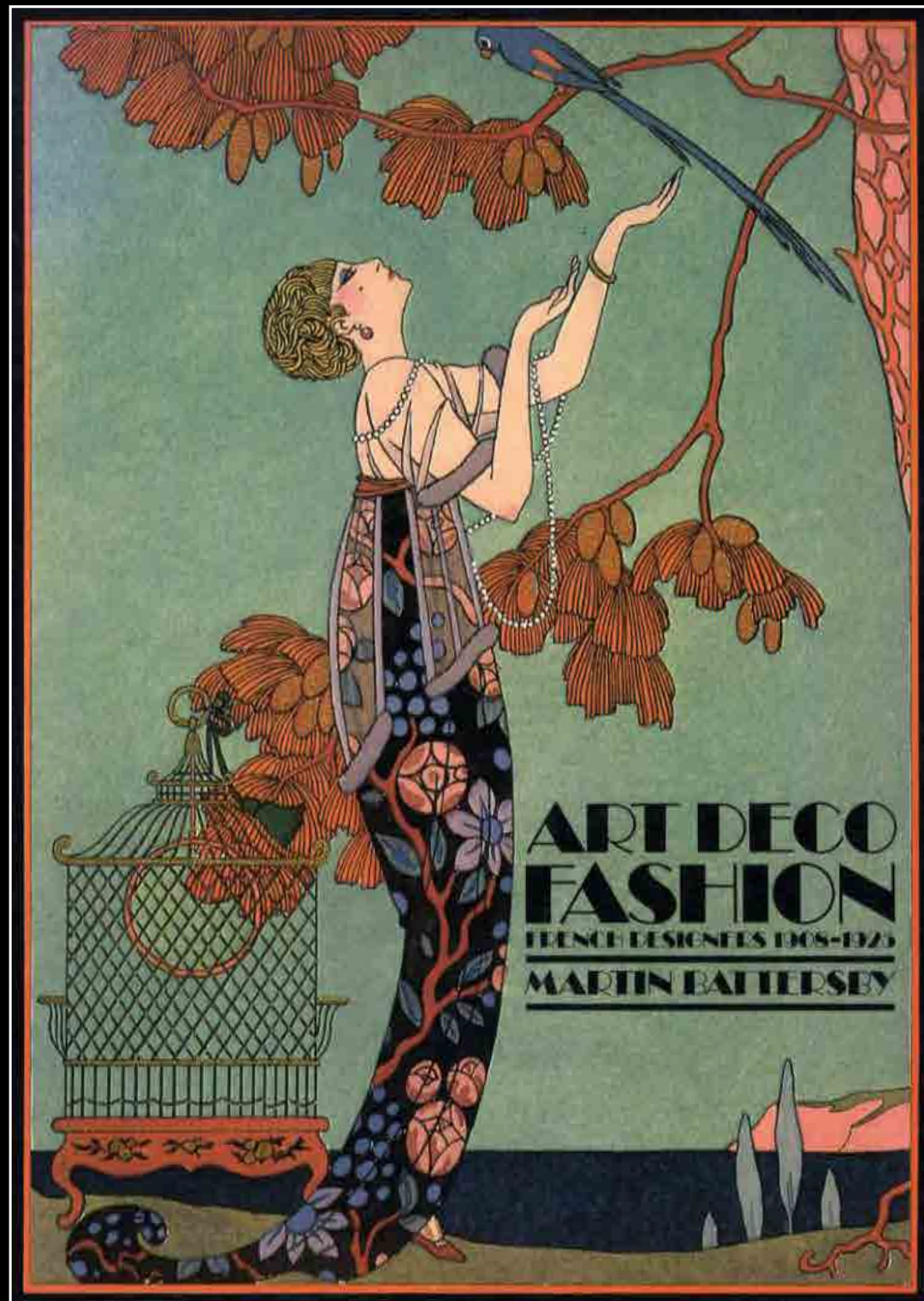

Η κορυφή του ουρανοξύστη της Chrysler στην Νέα Υόρκη, κτίστηκε σε στυλ Art Deco μεταξύ του 1928-1930.

Art Deco 1920's

Δεν είναι τυχαίο που μοιάζει με την Art Nouveau, καθώς έχει φανερές ρίζες στα κινήματα και τάσεις της προηγούμενης δεκαετίας (Vienna Secession στην Αυστρία, το Jugendstil στη Γερμανία, τον Charles Rennie Mackintosh στη Σκωτία, τους Tiffany's και το κίνημα American Arts and Crafts στην Αμερική).

Η Art Deco ήταν ένα αρχικά ευρωπαϊκό κίνημα συνυφασμένο με την "Μοντέρνα" ζωή όπως την αντιλαμβάνονταν τότε, που εξαπλώθηκε και στην Αμερική.

Art Deco

Η γενιά της Ταχύτητας και της Αεροδυναμικής

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος έχει τελειώσει. Ήταν πολύ τραυματικός, οι άνθρωποι όμως έτρεφαν την έλπιδα ότι τουλάχιστον ίσως να σταματούσε για πάντα τους πολέμους.

Η γενιά του Μεσοπολέμου είναι γεμάτη αισιοδοξία, αγκαλιάζει την τεχνολογία και δημιουργεί καινούρια πρότυπα. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αποδεσμευμένα από την επιστράτευση, υπόσχονται ταχύτητα και αεροδυναμική, και επηρεάζουν τον σχεδιασμό χρηστικών αντικειμένων, κτιρίων, κοσμημάτων...

Art Deco

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αποδεδειγμένα από την επιστράτευση υπόσχονται ταχύτητα, αεροδυναμική και επηρεάζουν τον σχεδιασμό χρηστικών αντικειμένων, κτιρίων, κοσμημάτων...

AVOID STREET CONGESTION

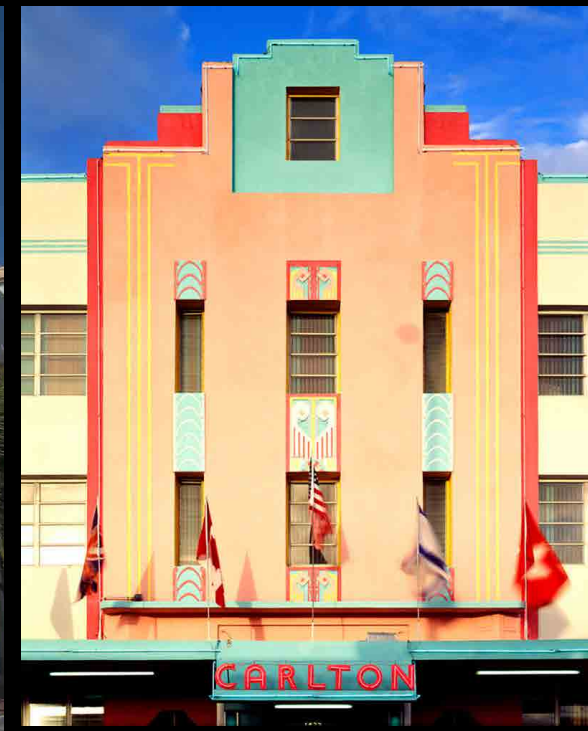

CHICAGO TRANSIT AUTHORITY LOOP "L" CENTENNIAL

Art Deco

Miami

κτίρια επηρεασμένα από την αεροδυναμική γραμμή πλοίων και αεροπλάνων

Art Deco

Λευκωσία, Λεμεσός

κτίρια σε στιλ Art Deco

Art Deco

Γυναικεία χειραφέτηση

Ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος έχει αλλάξει την θέση της γυναίκας στην κοινωνία για καλά.

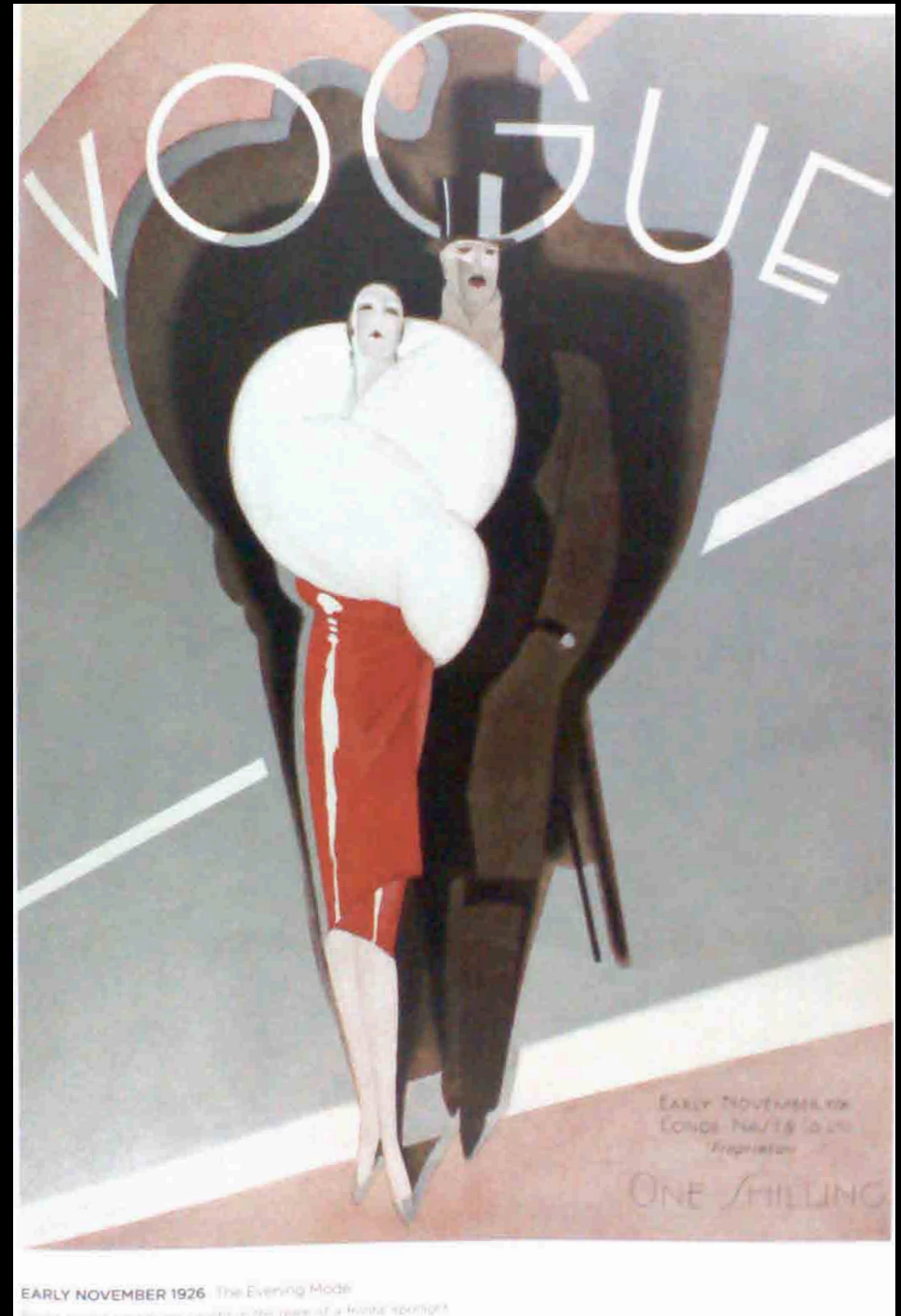
Η επιστράτευση των αντρών κάνει επιτακτική την αλλαγή: με τους άντρες στο μέτωπο, και με αυξημένη την ανάγκη της πολεμικής βιομηχανίας για εργατικά χέρια, οι γυναίκες δουλεύουν για πρώτη φορά μαζικά στα εργοστάσια. Τα μαλιά κόβονται, αρχικά για πρακτικούς λόγους: ο χρόνος είναι πολύτιμος και οι μηχανές πολύ επικίνδυνες για μακρούς κομμώσεις. Ο συμβολισμός, όμως αυτής της αλλαγής δεν θα περάσει απαρατήρητος...

Τα φορέματα επίσης κονταίνουν, τόσο από πρακτικότητα όσο και από οικονομία.

Η γυναικεία φιγούρα αλλάζει δραστικά. Η σιλουέτα γίνεται ευθυτενής, σβέλτη, σχεδόν αγορίστικη. Τα χτενίσματα και τα ρούχα που υπερτονίζουν τις καμπύλες έχουν εξαφανιστεί.

Μαζί τους, τα μεσοφόρια, οι κορσέδες και τα κρινολίνα που περιόριζαν τις κινήσεις των γυναικών για αιώνες. Η μόδα (και η ζωή) των γυναικών έχει αλλάξει για πάντα.

Εξώφυλλο της Vogue, 1926

Art Deco

Erté

(Romain de Tiroff)
1892 - 1990
ρωσσο-γάλλος

Πολύπλευρος καλλιτέχνης δραστήριος
σε πολλούς τομείς των εφαρμοσμένων τεχνών:
σχέδιο μόδας, κόσμημα, γραφικές τέχνες,
σκηνογραφία και κοστούμι θεάτρου και όπερας,
διακόσμηση εσωτερικού χώρου κ.α.

ένδυμα, κόσμημα

Art Deco

Erté

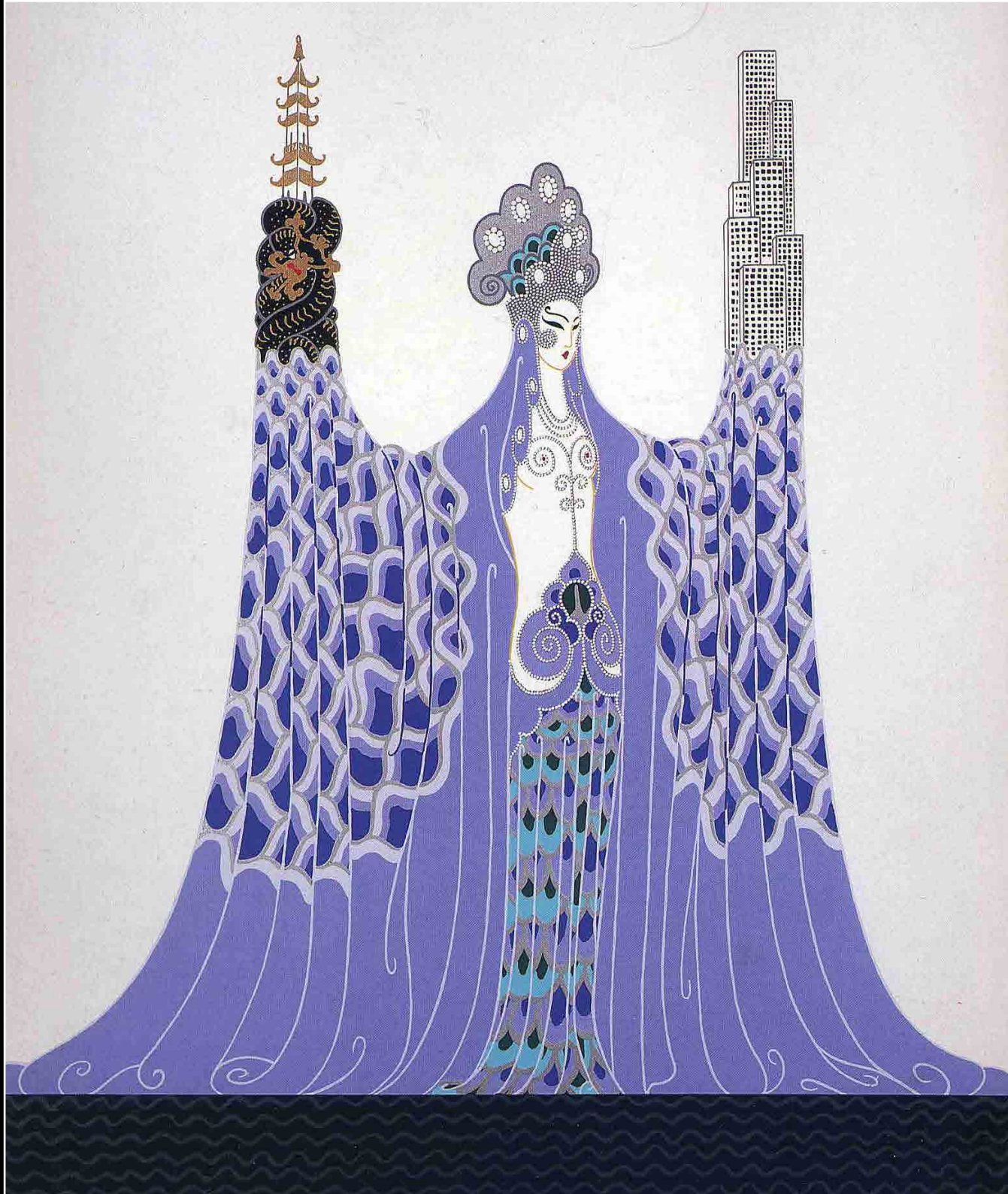
μόδα

Art Deco

Erté

θεατρικό κοστούμι

Art Deco

Erté

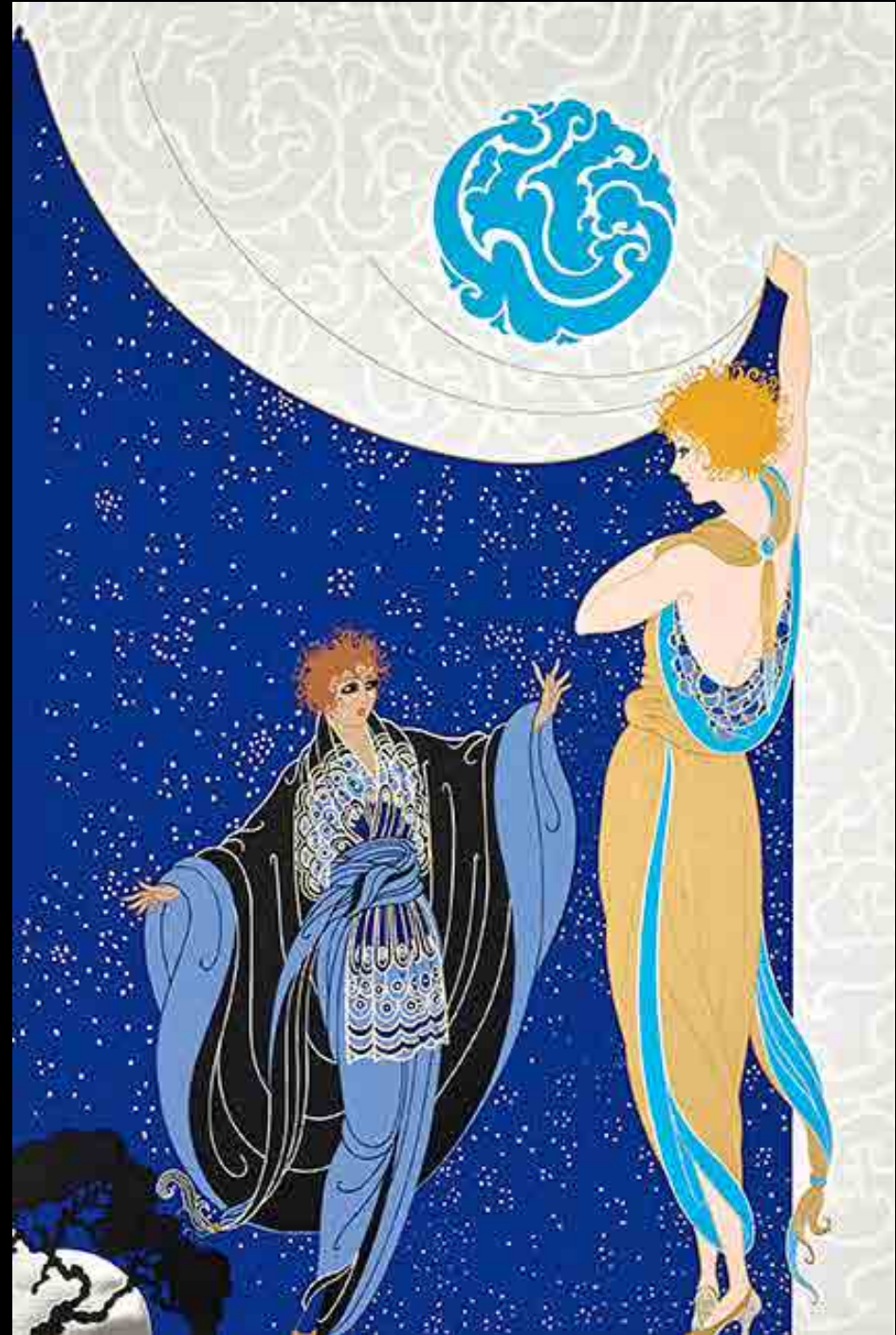
θεατρικό κοστούμι

Art Deco

Erté

μόδα

Art Deco

Erté

θεατρικό κοστούμι

Gerald Murphy

Ζωγράφος
ΗΠΑ
1888 - 1964

Gerald Murphy

Gerald Murphy

Tamara Lempicka

Ζωγράφος
1920-30

Πολωνία, Γαλλία, ΗΠΑ

Tamara Lempicka

Tamara Lempicka

Γερμανικός Εξπρεσιονισμός

1910 - 1930

Wassily Kandinsky, Franz Marc, August Macke κ.α.

Γερμανικός Εξπρεσιονισμός

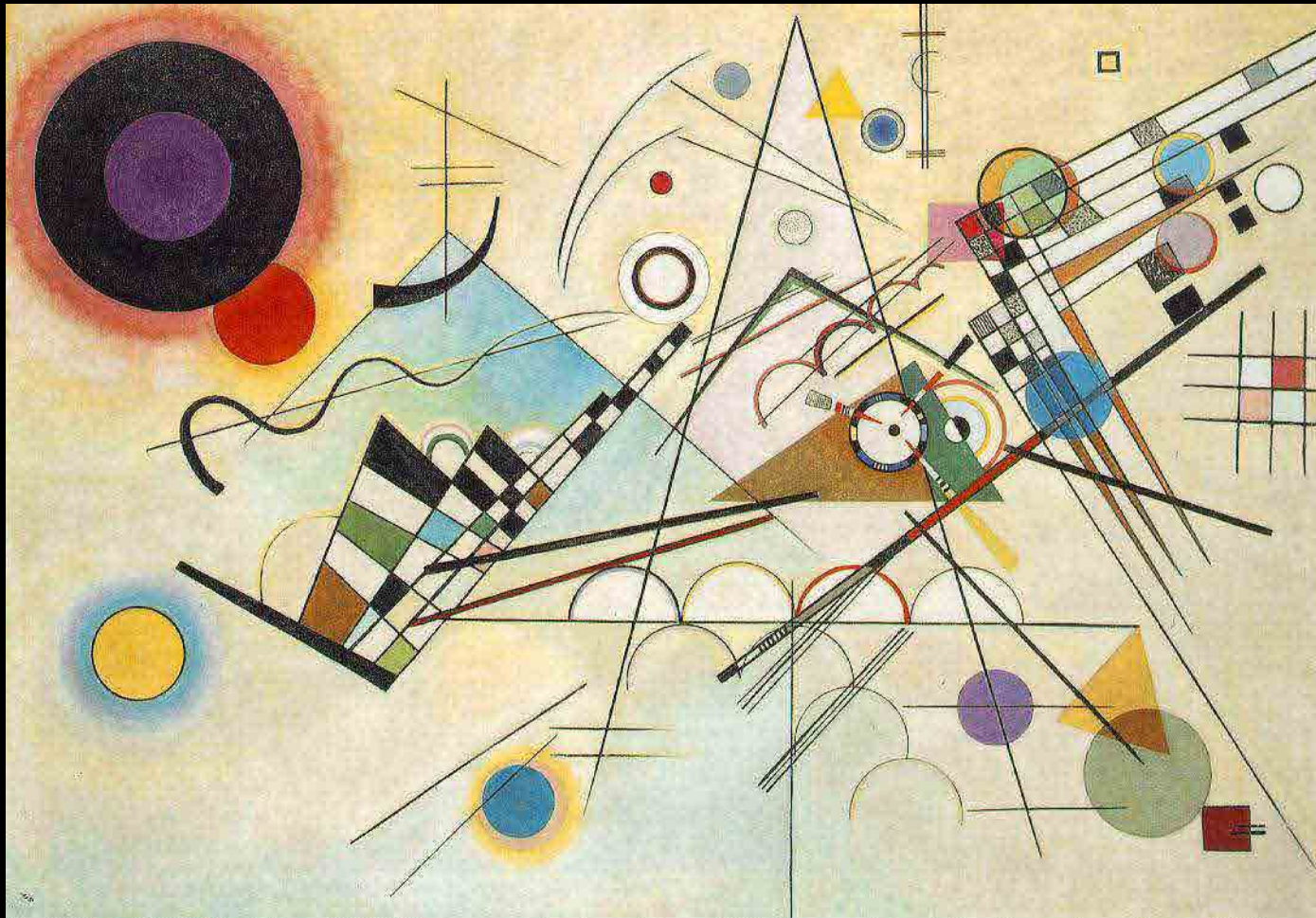
Κινηματογράφος

Γερμανικός Εξπρεσιονισμός

1910 - 1930

Wassily Kandinsky

Bauhaus

1919-1933

Γερμανία

Το Bauhaus ιδρύθηκε από τον Walter Gropius στη Βαϊμάρη.

Ο γερμανικός όρος Bauhaus - κυριολεκτικά "οικοδομικό σπίτι" - σημαίνει "σχολή κτιρίου".

Ιδρύθηκε με την ιδέα της δημιουργίας ενός «συνολικού» έργου τέχνης (Gesamtkunstwerk) στο οποίο όλες οι τέχνες, συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής, τελικά θα συνενωθούν.

Το στυλ Bauhaus έγινε ένα από τα σημαντικότερα ρεύματα του σύγχρονου σχεδιασμού, της νεωτερικότητας αρχιτεκτονικής και της τέχνης. Το Bauhaus είχε βαθιά επίδραση στις επακόλουθες εξελίξεις στην τέχνη, την αρχιτεκτονική, το γραφιστικό σχέδιο, τον σχεδιασμό εσωτερικού χώρου, το βιομηχανικό σχέδιο και την τυπογραφία.

Η σχολή υπήρξε σε τρεις γερμανικές πόλεις: Βαϊμάρ, Ντεσάου, Βερολίνο κάτω από τρεις διαφορετικούς αρχιτέκτονες-διευθυντές:

- Walter Gropius από 1919 έως 1928
- Hannes Meyer από 1928 έως 1930
- Ludwig Mies van der Rohe από το 1930 έως το 1933

όταν η σχολή έκλεισε υπό την πίεση του ναζιστικού καθεστώτος, έχοντας στιγματιστεί ως κέντρο κομμουνιστικού διανοητισμού. Παρόλο που έκλεισε, το προσωπικό συνέχισε να διαδίδει τις ιδεαλιστικές της εντολές καθώς έφυγαν από τη Γερμανία και μετανάστευσαν σε όλο τον κόσμο.

Bauhaus

TALLER DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN-TEJARES (SALAMANCA)

Distribuidor:

- Tablero chapado en roble por ambas caras
- Buznis: poliuretano
- Medidas corriminas: 66 x 96 y 140 x 86 cms.

Mod. de ut. 92 584

● Estructura de acero, redondo, calibrado; pintada con laca nitrocelulósica negra, metalizada, sobre imprimación
- Conteras y separadores de caucho duro.

MESA TDC 1 (a x b)
Diseño de FERNANDO RAMON, 1925

TDC

TALLER DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN-TEJARES (SALAMANCA)

Distribuidor:

● Asiento de cuero de 3 mm
- Estructura de acero, redondo calibrado; pintada con laca nitrocelulósica metalizada negra, sobre imprimación
- Respaldo móvil de roble macizo
- Conteras de caucho duro.

Mod. de ut. 92 566

SILLA TDC 7
Diseño de FERNANDO RAMON, 1925

TDC

TALLER DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN-TEJARES (SALAMANCA)

Distribuidor:

● Asiento de cuero de 3 mm
- Estructura de acero, redondo, calibrado; pintada con laca nitrocelulósica metalizada negra, sobre imprimación
- Respaldo móvil y brazos de roble macizo
- Conteras de caucho duro.

Mod. de ut. 92 566

BUTACA TDC 30
Diseño de FERNANDO RAMON, 1925

TDC

TALLER DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN-TEJARES (SALAMANCA)

Distribuidor:

● Cono de mimbre reemplazable
- Estructura de acero, redondo calibrado; pintada con laca nitrocelulósica metalizada negra, sobre imprimación
- Conteras de caucho duro.

Mod. de ut. 92 566

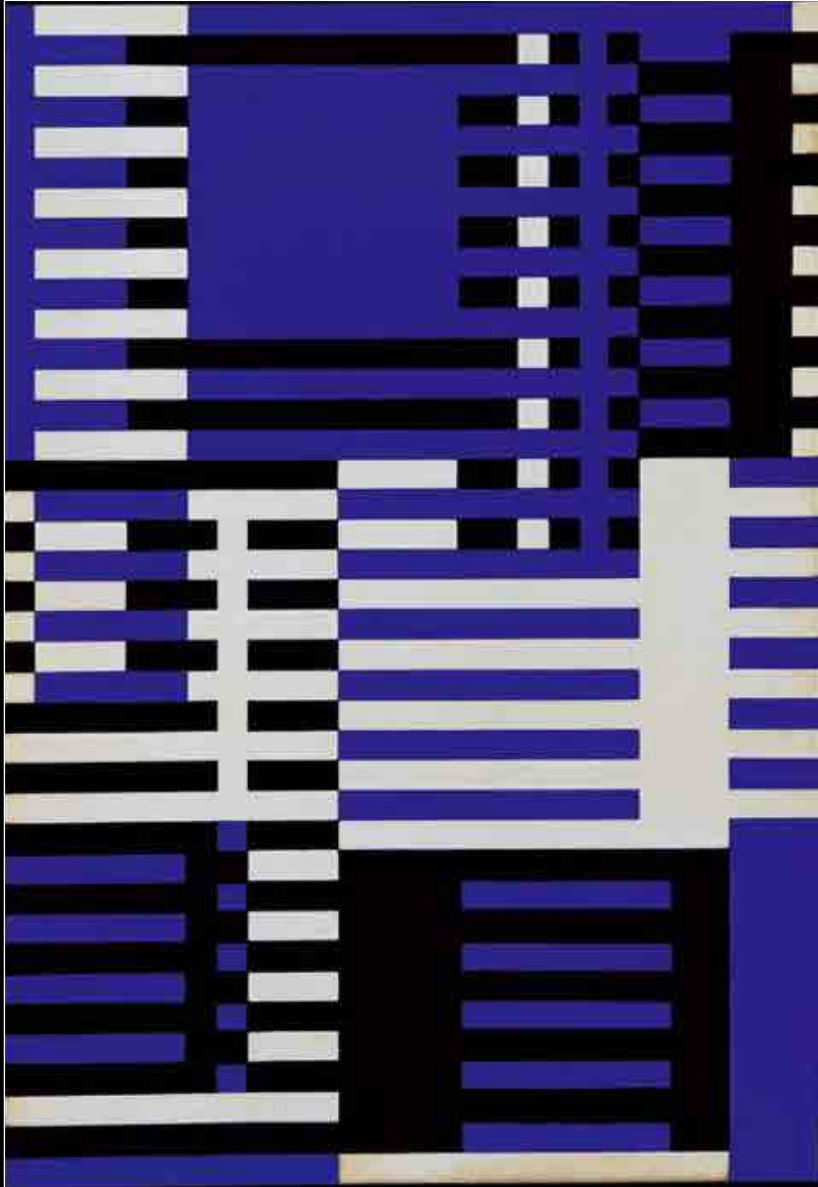
SILLON TDC 6
Diseño de FERNANDO RAMON, 1925

TDC

Bauhaus

Josef Albers
Πίνακας σε γυαλί

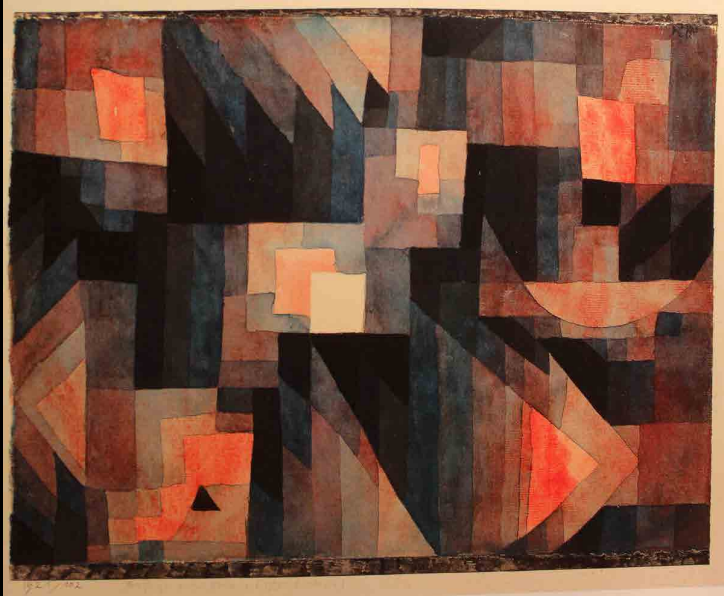

Anni Albers
Υφαντό

Bauhaus

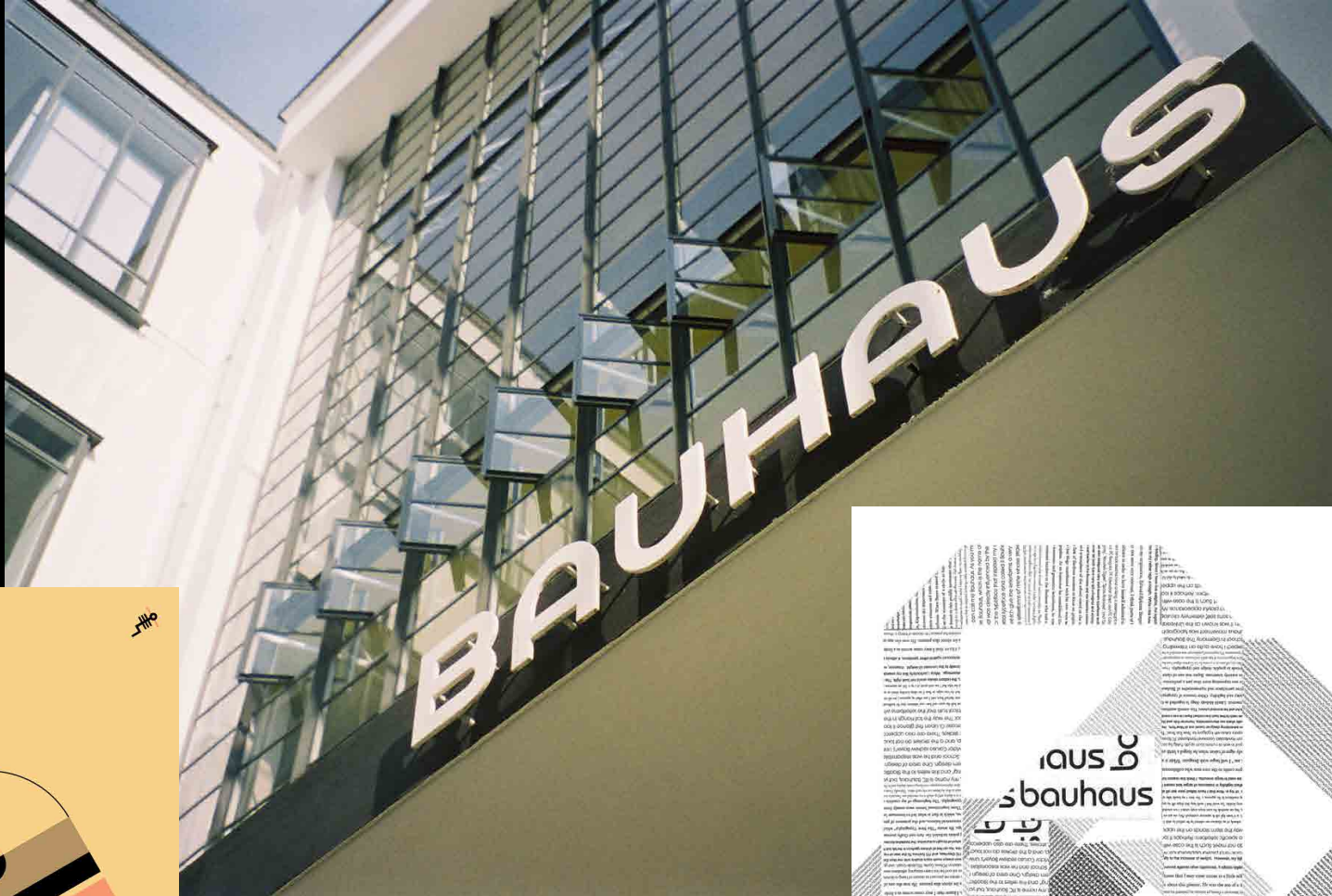
Paul Klee

Gupta Stolzl
Υφαντό

Bauhaus
Γραμματοσειρά
Αφίσα

De Stijl

1917-1931 Ολλανδία

Piet Mondrian
1872-1944
Ζωγράφος

Theo van Doesburg
Ζωγράφος, σχεδιαστής, συγγραφέας και τεχνοκριτικός

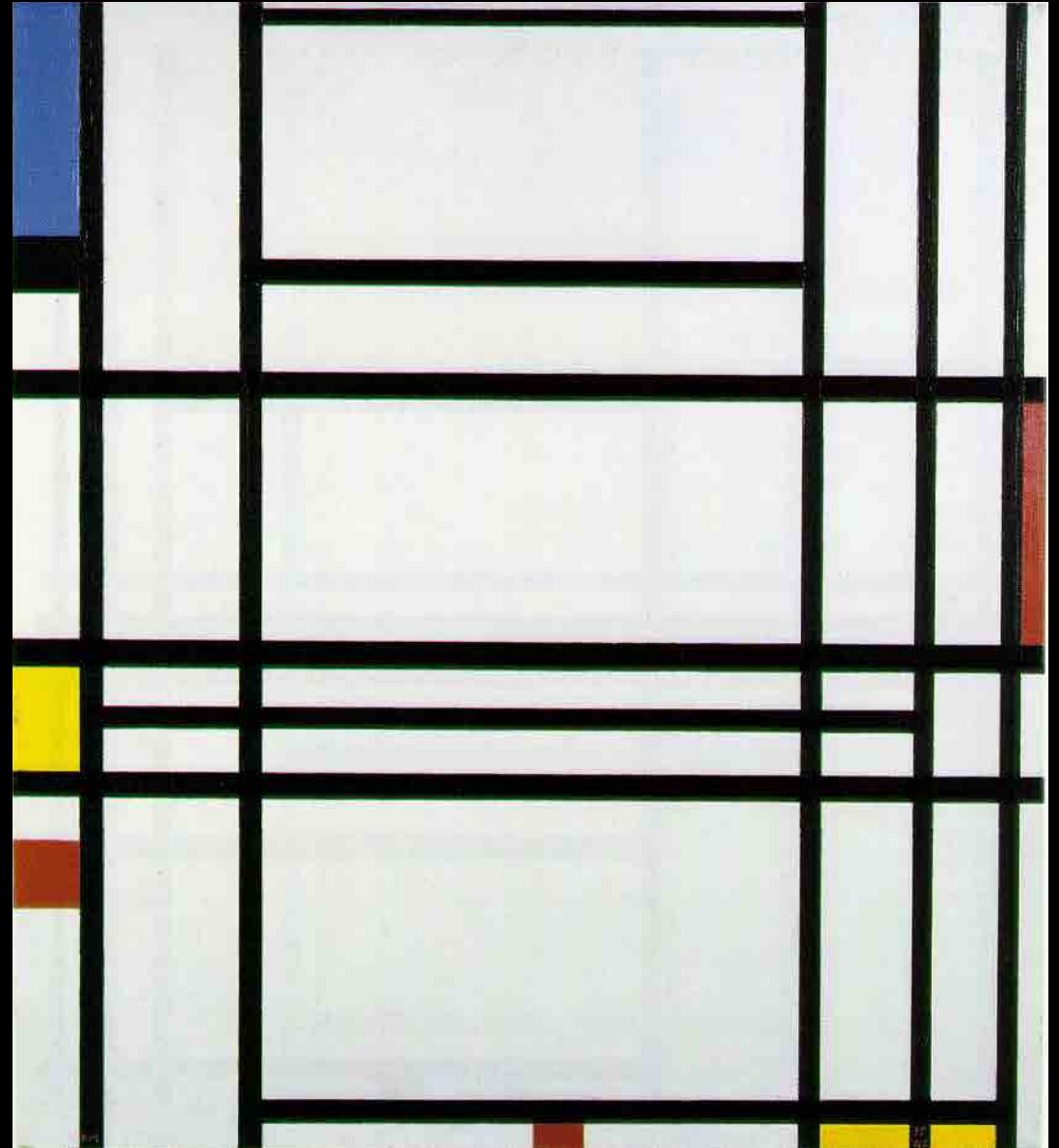
Gerrit Rietveld
και
Robert van 't Hoff
Αρχιτέκτονες

ήθελαν να εκφράσουν ένα νέο ουτοπικό ιδεώδες πραγματικής και πνευματικής αρμονίας

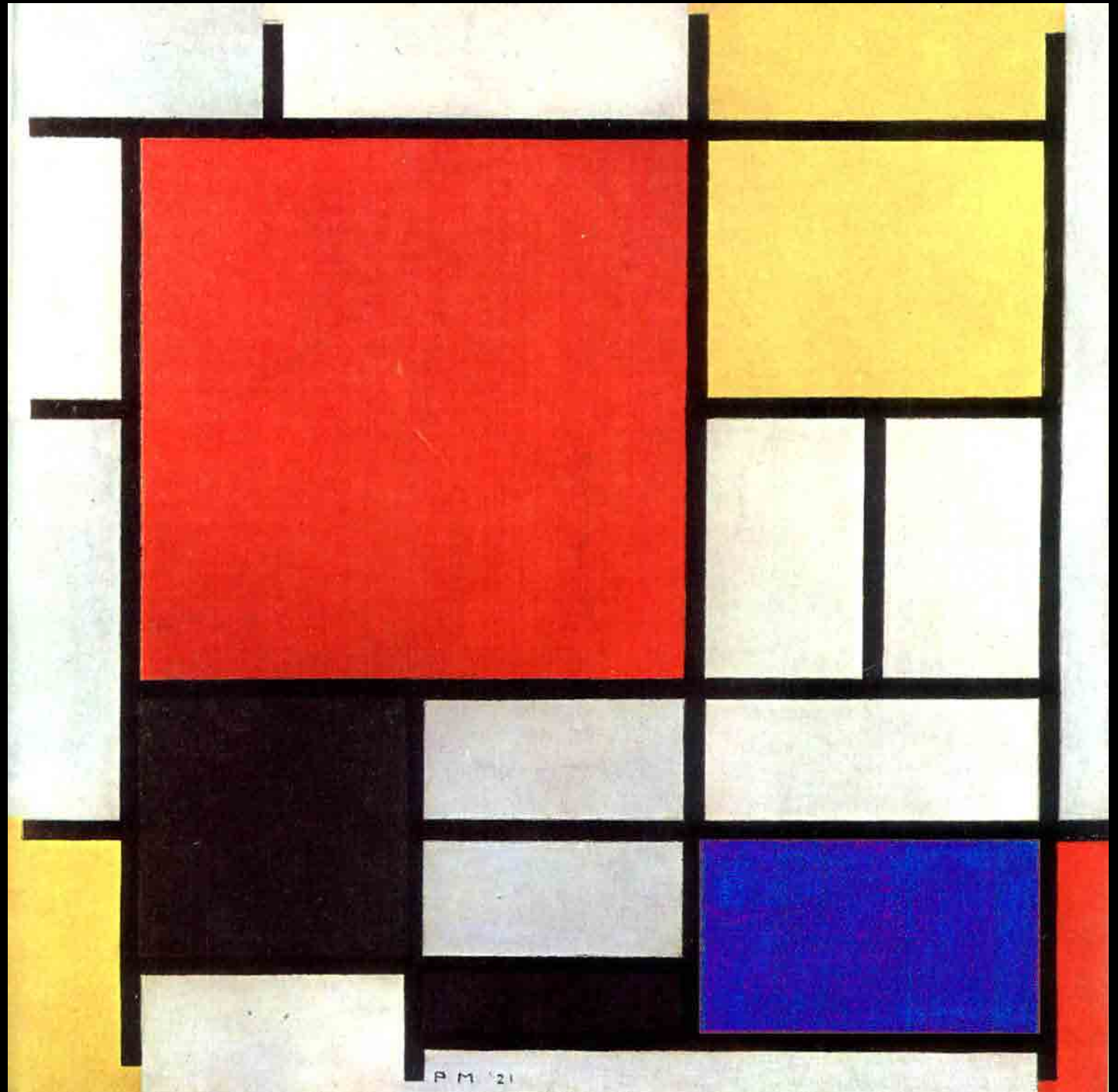
Ήταν υπέρ της καθαρότητας μέσα από την αφαίρεση

Τα σχήματα και τα χρώματα απλοποιούνται για να γίνουν πανανθρώπινα - Νεοπλαστικισμός

Ο Mondrian έγραψε "...επιτρέπονται μόνο κάθετες και οριζόντιες, μόνο βασικά χρώματα και ουδέτερα, μόνο τετράγωνα και ορθογώνια..."

De Stijl
Piet Mondrian

De Stijl

Μία από τις πρώτες χρήσεις τυπογραφικών στοιχείων στην αρχιτεκτονική είναι η πρόσοψη του καφέ «De Unie». Το κτίριο αυτό ολοκληρώθηκε το 1925 και έχει την εμφάνιση ενός πίνακα του Mondrian.

Απ' έξω το κτίριο μοιάζει πολύ με το εξώφυλλο του περιοδικού «De Stijl».

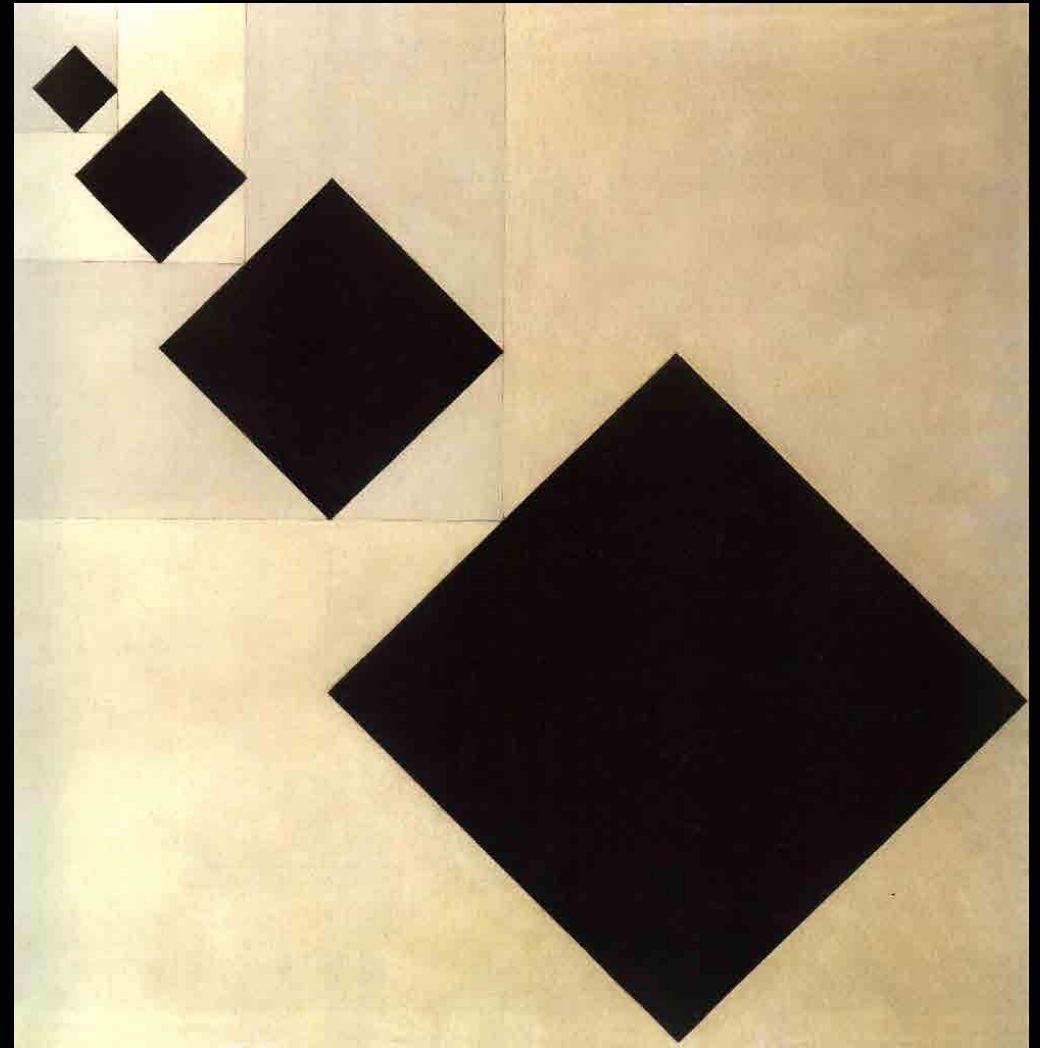
Μέλη από διάφορους κλάδους, όπως αρχιτέκτονες, γραφίστες και εσωτερικοί σχεδιαστές, είχαν ισχυρή επιρροή ο ένας στον άλλο.

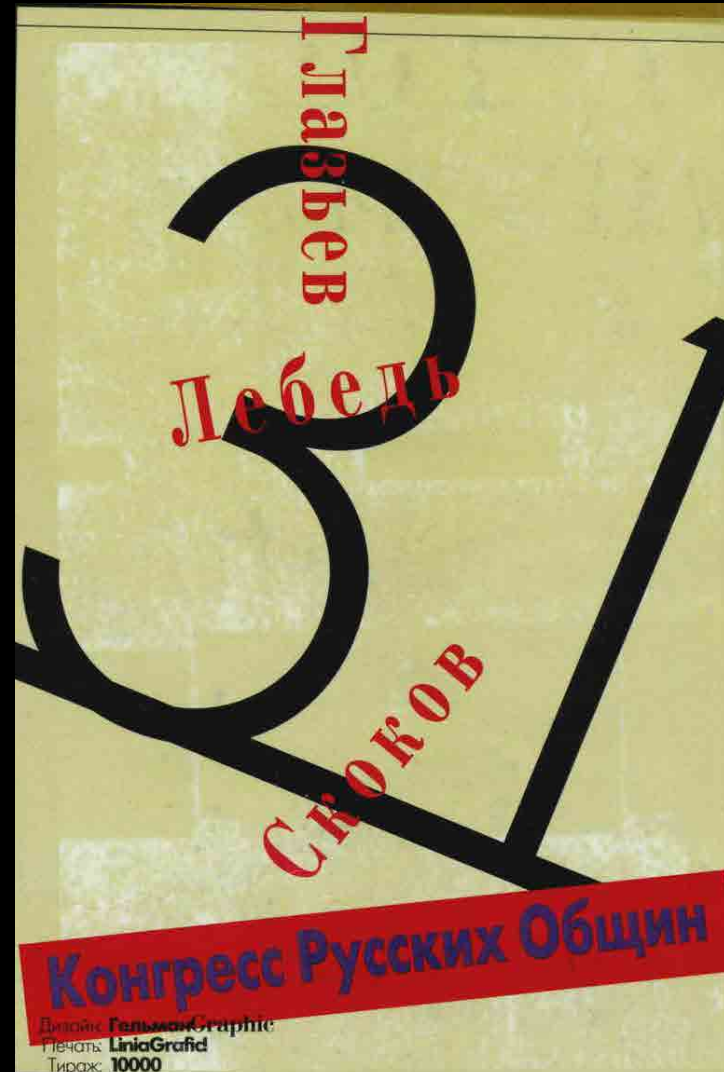
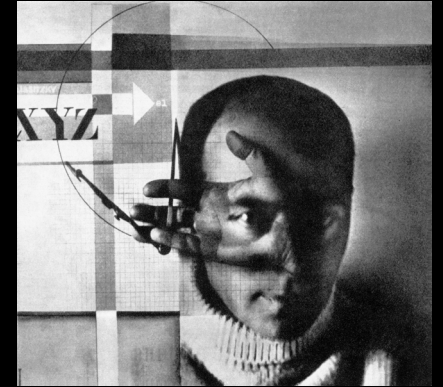
Gerrit Rietveld

Κονστρουκτιβισμός
1920s Ρωσσία

Κονστρουκτιβισμός 1920s Ρωσία

Κονστρουκτιβισμός

Κονστρουκτιβισμός

Κοστρουκτιβισμός

Σύγχρονο Design

Hérmes

Σύγχρονο Design

Emilio Pucci

Σύγχρονο Design

Sanna Annuka
Φινλανδία

Επιρροές από την φύση και την παράδοση

Σύγχρονο Design

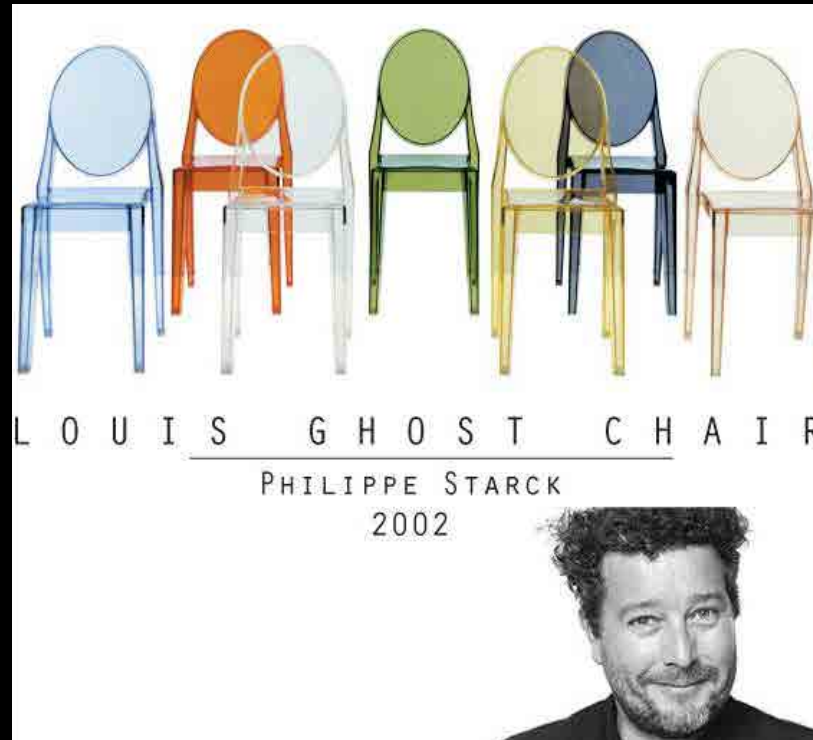
Philippe Starck

1949 - σήμερα

Γάλλος σχεδιαστής γνωστός από την αρχή της καριέρας του στη δεκαετία του '80 για τον σχεδιασμό προϊόντων και εσωτερικού χώρου, βιομηχανικό και αρχιτεκτονικό σχέδιο, σχεδιασμό επίπλων.

Συχνά ο σχεδιασμός του κρύβει πολιτικό - οικολογικό σχόλιο ή σαρδονικές αναφορές στην ιστορία της Τέχνης.

Καρέκλα Louis Ghost

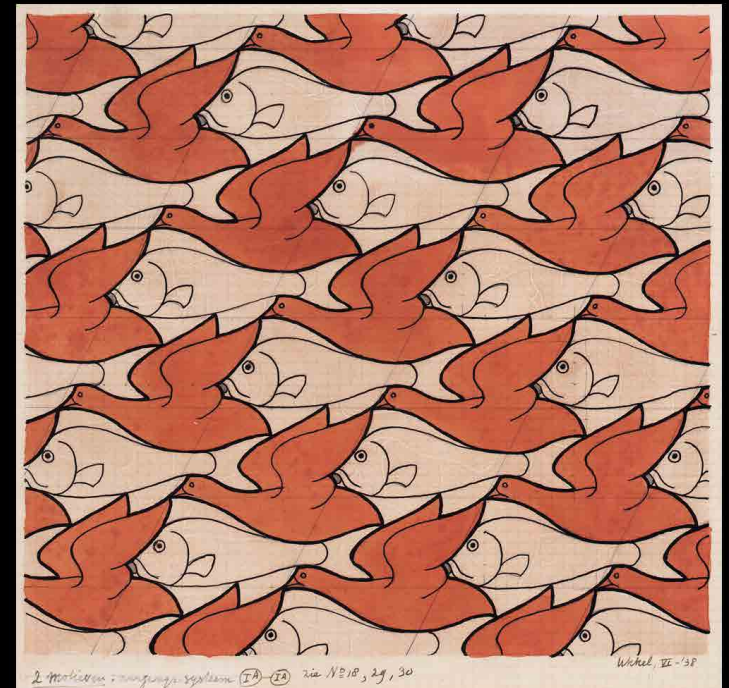
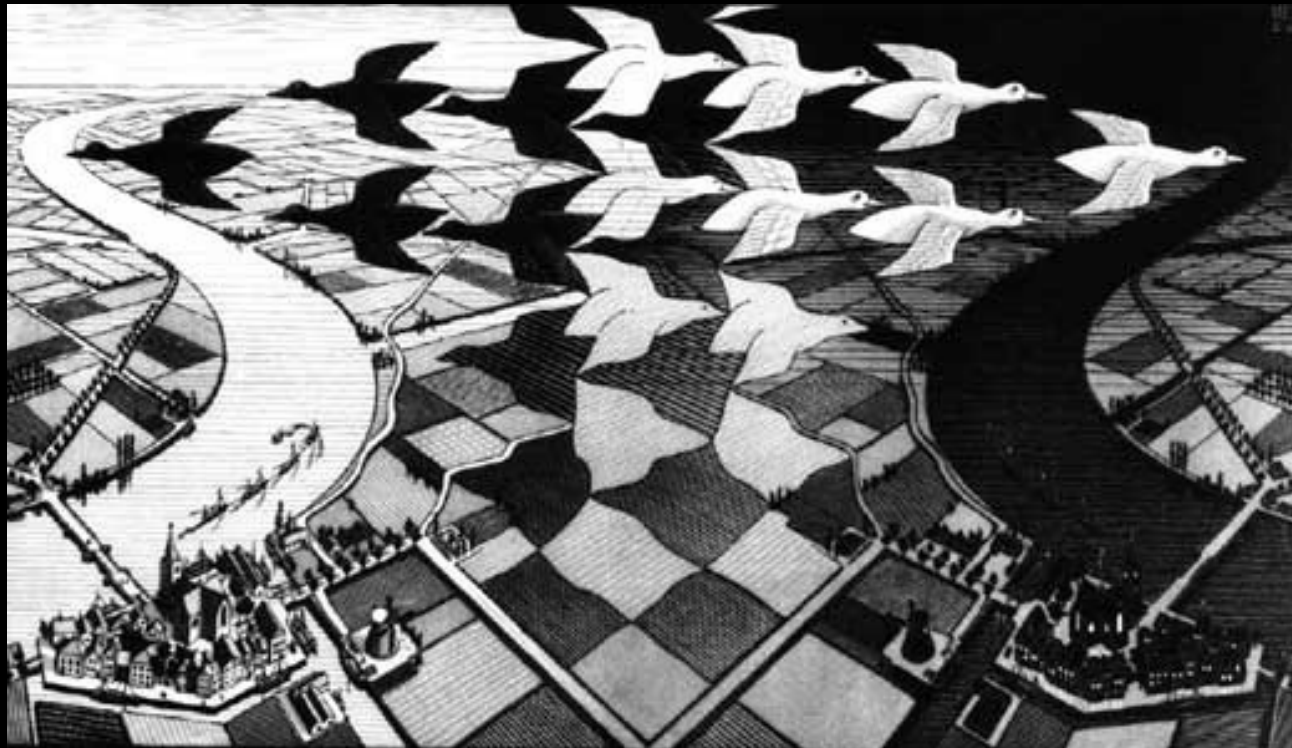
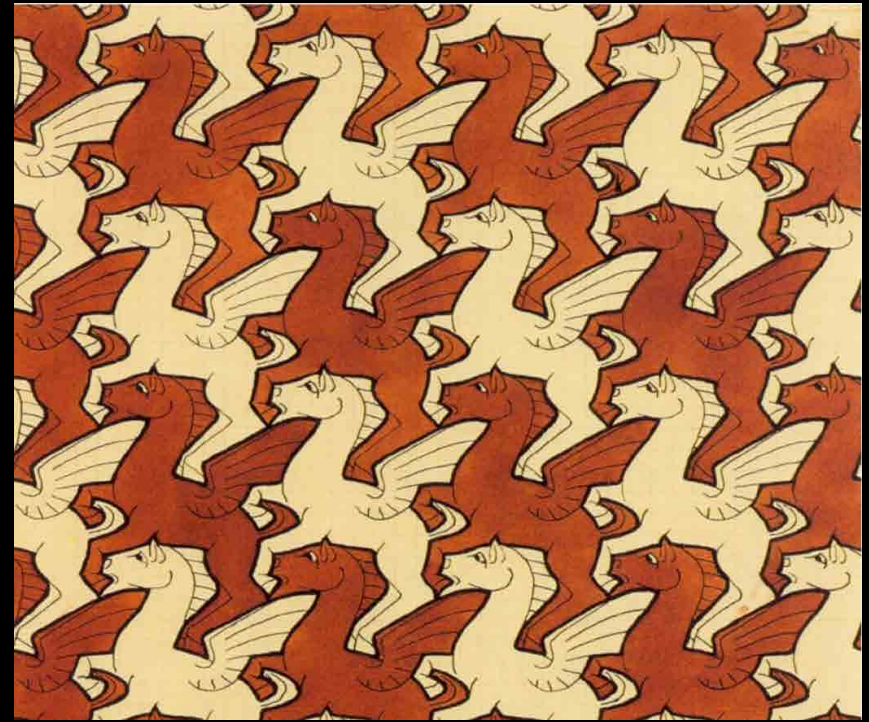
Καρέκλα Mademoiselle, ύφασμα Missoni

Πορτατίφ Bourgie

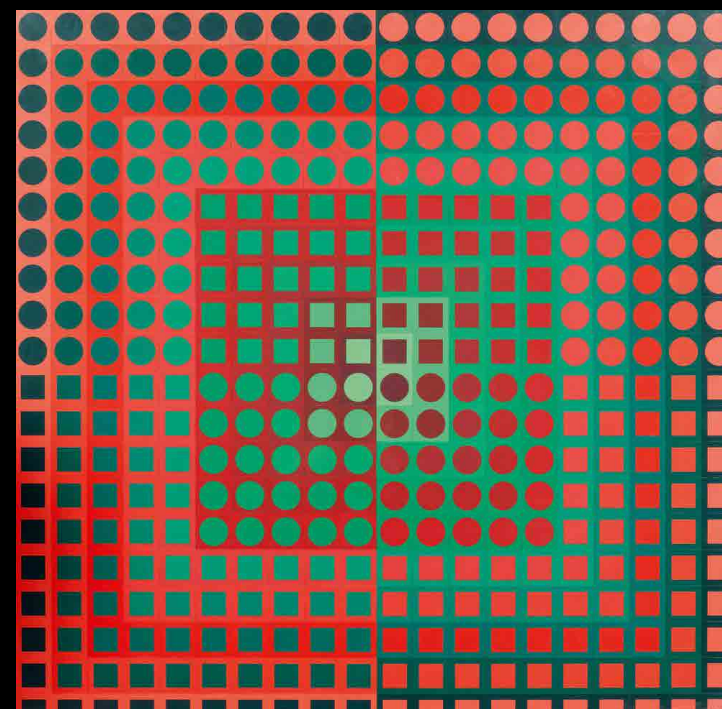
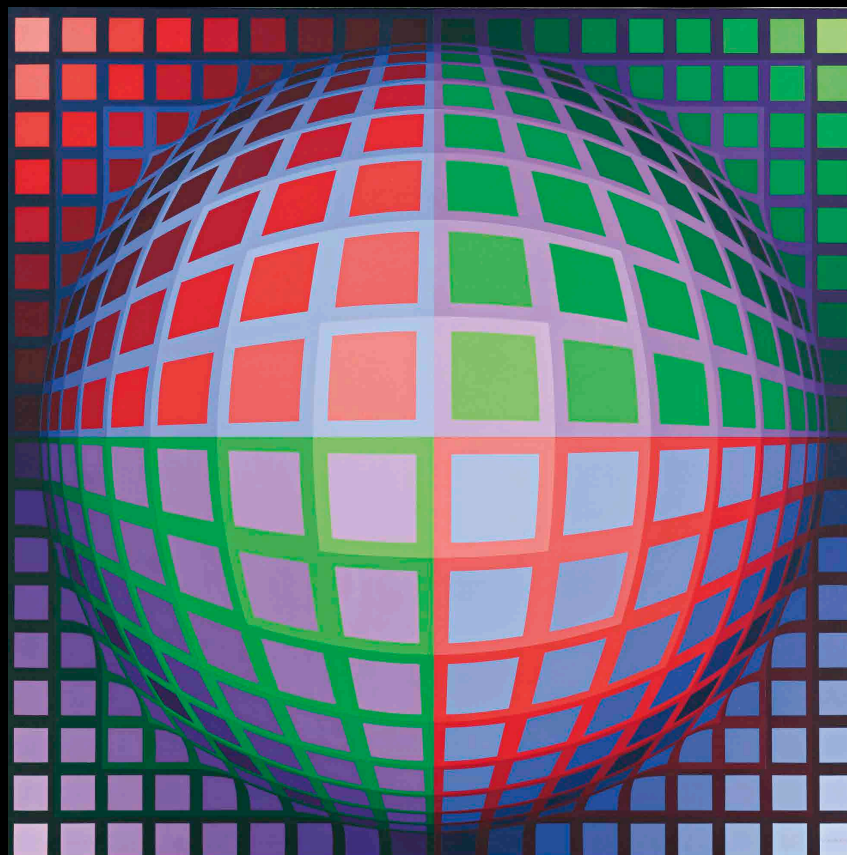
Εικαστικοί

M.C. Escher

Εικαστικοί

Victor Vasarely

Εικαστικοί

Wayne Thiebaud

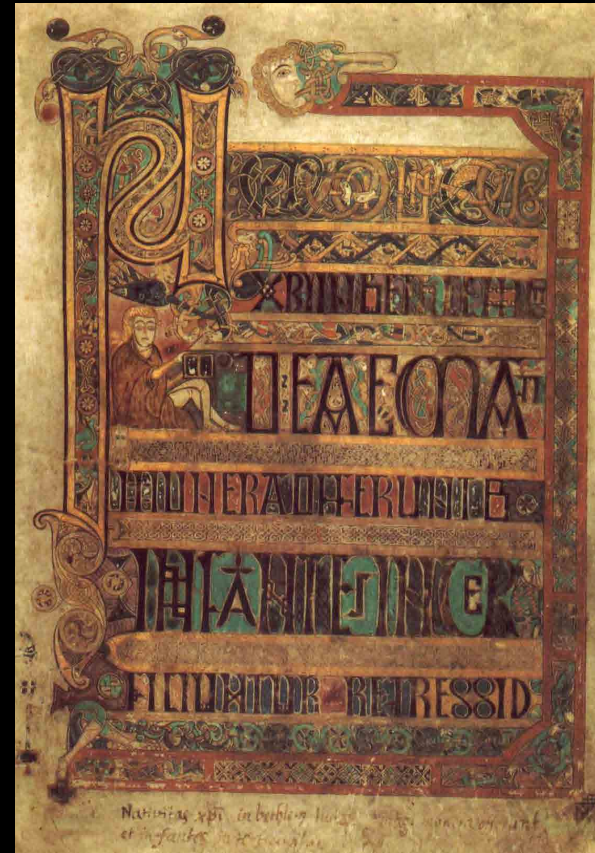
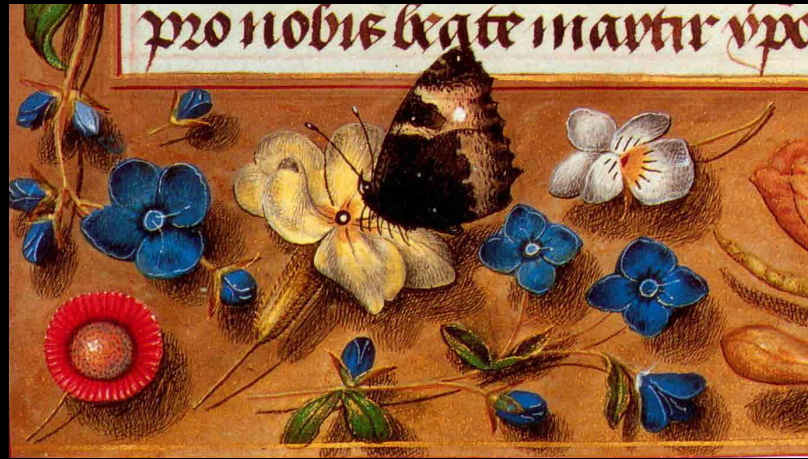
Εικαστικοί

Janet Fish

Παράδοση και Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά

Μεσαιωνικά Χειρόγραφα

Παράδοση και Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά

Βυζαντινά Μοτίβα

