

ОСОБЕННОСТИ ДИЗАЙНА СКУЛЬПТОРА ИСАМУ НОГУЧИ

Брень А. Ю., Виитман В. Р.

Научный руководитель: Виитман В. Р.
Томский политехнический университет»

Россия, 634050, г. Томск, проспект Ленина, дом 30
arina.bren.99@mail.ru

Введение

Общие особенности творчества Исаму Ногучи – одна из наиболее интересных и значимых фигур в искусстве 20 века. Это художник, успевший проявить себя в самых разных направлениях и видах изобразительного искусства. Его творчество, не смотря на общее сходство с современными ему тенденциями, глубоко оригинально и самобытно. Авторский почерк Исаму Ногучи – это объединение западного, модернистского культурного феномена с элементами традиционного искусства Китая и Японии. Сам Исаму называл себя скульптором. И действительно, все его художественные решения, будь то мебельный или ландшафтный дизайн, проектирование детских площадок или разработка мемориальных комплексов - все это неотделимо от замысловатых скульптурных образов. В данном докладе я бы хотела рассмотреть творчество Исаму Ногучи с точки зрения промышленного дизайна, но для этого конечно, требуется обзорно обратиться ко всей его деятельности.

Биография

Детство. Смесь американской и японской традиции в творчестве Ногучи во многом была обусловлена прохождением художника. Его мать - американская писательница и репетитор английского языка Leonie Gilmour, отец - знаменитый японский поэт Yone Noguchi. Родители оказали большое влияние на развитие творческих способностей своего ребенка. От отца, к примеру, Ногучи досталось образное и даже несколько поэтичное мышление. Однако в семье не все было гладко. Исаму Ногучи родился в 1904 году в Лос-Анджелесе, тогда как уже в 1906, после его с матерью переезда в Токио, его родители расстались. Детство Ногучи провел в постоянных разъездах по Японии вместе с матерью, иногда вместе с отцом. Они нигде не задерживались надолго, и Ногучи привык к кочевой жизни, в этих путешествиях он еще мальчиком, набирался ярких впечатлений, наблюдая красоты прекрасной страны.

Учеба. Первые шаги в своем ремесле будущий дизайнер сделал, будучи подмастерьем у столяра, строившего дом его матери (1913). Именно мать заметила в сыне явную склонность к творчеству и посоветовала ему заняться садовым дизайном. В 1916 году она посылает сына в колледж в Америке. В 1922 г. он попадает на летнюю практику к скульптору Гутзону Борглуму. В 1924 — его мать переезжает в Нью-Йорк, и поощряет Исаму пойти в вечерний класс скульптуры в художественной школе им. Леонардо да Винчи. Руководитель школы Onorio Ruotolo восторгается работами Исаму и устраивает его первую выставку, после 3-х месяцев обучения. В 1925-26 — Исаму Ногучи выставляет академические фигурные скульптуры в салонах Национальной Академии Дизайна и Пенсильванской Академии Прекрасного Искусства. В 1927 году благодаря счастливой

случайности Ногучи попал в число учеников парижского скульптора Константина Бранкузи,

Рис.1. 1925 г. «Русалка»

который как скульптор оказал на него наиболее значительное влияние.

Становление творчества. В 1928 Исаму Ногучи начинает самостоятельно работать в

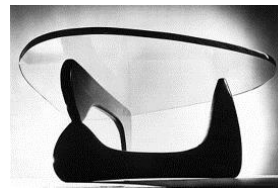

Рис.4. Coffe table

Париже, создавая абстрактные скульптуры и абстрактные рисунки гуашью. В связи с тем, что в этом же году он получает грант Guggenheim Fellowships, выдававшийся тем, «кто демонстрировал исключительную способность в образовании или исключительные творческие способности в искусствах» Исаму Ногучи возвращается к Нью-Йорк. В 1930-ые годы он много путешествует по Америке и Японии, впитывая в себя культуры этих стран. В эти годы он также устраивает большое количество выставок своих работ: выставка парижских абстракций(1929), выставка портретной

Рис.2. «Красный Куб»

скульптуры в Нью-Йорке(1930), выставка керамической скульптуры в Токио(1931), выставляет социальные и политические работы(1935). В 1930-ые годы он также получает свои первые крупные и значимые заказы: в 1936 году делает серию дизайнов для балетов Марты Грэхем, в 1938 создает дизайн фонтана Chassis для

компании Ford Motor, а также создает барельеф «Новости» для здания «Ассошиэйтед пресс».

Зрелые работы. 1940-ые года, пожалуй, можно назвать временем перехода творчества Ногучи на зрелый этап. Он становится, действительно, признанным мастером и к нему все чаще обращаются с заказами, значимость которых также растет. Конечно, его творчество не стоит на месте, получая разнообразные заказы, мастер все больше раскрывается как художник и философ. На зрелом этапе творчества его произведения все больше упрощаются внешне, но все больше усложняются внутренне. Отметим наиболее значимые из них. Ландшафт и архитектура: помощь в разработке Мемориального парка мира в Хиросиме (1951), работа над садовым дизайном для штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже(1956), сады для штаба IBM(1964); фонтаны: девять фонтанов для Экспо 70(1970), фонтан тумана(1975); скульптуры: «Черное Солнце»(1966), Красный Куб для Бродвея, Нью-Йорк(1968).

Работы в области промышленного дизайна. Работы Исаму Ногучи в области промышленного дизайна скорее можно назвать произведениями искусства или скульптурными шедеврами, нежели предметами быта. Во всех его дизайнерских работах модернистские яркие и броские формы сочетаются с минимализмом и духовностью, присущим японской культуре. Открытия Ногучи в промышленном дизайне являются действительно ценной находкой и служат примером для современных дизайнеров. Ведь в своих проектах он решил самые важные задачи дизайн: создал эстетически прекрасные, гармоничные и максимально дружелюбные к людям предметы. Обратимся к знаковым дизайнерским работам Ногучи.

Радионяня. Первой ласточкой дизайнерской работы Ногучи, выпущенной серийно, стала разработанная им супер-оригинальная идея радионяни. Радионяня представляла собой

Рис.3. Радионяня

конструкцию, состоящую из абстрактного изображения головы медсестры, в которую был вмонтирован динамик для родителей, и уха со встроенным в него микрофоном, записывающим звуки, доносящиеся из детской.

Coffe table. Этот журнальный столик, созданный Ногучи в 1944 году, является действительно легендарным произведением автора. Его дизайн и конструкция опередили развитие мебельного дизайна на десятилетия вперед. В наше время компания Vitra переиздает его в рамках лимитированной серии.

Dinning table. Дизайн данного обеденного стола также принес Ногучи мировую известность, он стал иконой мебельного дизайна XX века. Необычная скульптурная форма превратила Dining Table в объект, органично вписывающийся в любой интерьер. Его конструкция поистине гармонична:

воздушная база из стальных прутьев крепится на устойчивом чугунном основании. Бесконечность и загадочность Востока, непредсказуемость Запада, простота и элегантность - всё это нашло отражение в работе Ногучи.

Freeform sofa. Это также одно из культовых произведений мастера, в нем ярко отражается почерк Исаму Ногучи – слияние модернистских, традиционных и природных, элементов. В этой модели проявляется склонность Ногучи к скульптурным линиям, напоминающим форму речной гальки.

Светильники ручной работы «Akari». В 1951 году Исаму Ногучи создал дизайн двух первых

Рис.5. Akari

светильников Akari, ставших основой целой серии невесомых светящихся скульптур. В одном из путешествий по Японии, он посетил общину Гифу, известную своими бумажными зонтиками и фонариками. Под влиянием увиденного, дизайнер нарисовал эскизы первых моделей светильника Akari. Чтобы охарактеризовать свою работу, Исаму Ногучи выбрал слово «akari», которое с японского можно перевести как «свет» или «легкий». Дизайнер любил повторять, что свет Akari напоминает ему солнечные лучи. С 1952 года и по сей день светильники Akari производятся по традиционной технологии исключительно на заводе Ozeki в Японии. Исаму Ногучи разработывал коллекцию Akari много лет: всего им было создано более ста подвесных, настольных и напольных светильников диаметром от 24 до 290 см.

Вывод

Универсальность дизайна Ногучи сложилась на стыке трех ментальностей и культур. Сочетание американской культурной эклектики, японской и китайской эстетики, в которые он был погружен с детства – это тот универсальный симбиоз, который присущ дизайну в целом. Чувство гармонии с природой позволило создавать ассоциативно сложные по знаковости, абстрагированные образы - квинтэссенцию скульптуры и дизайна

Список использованных источников

1. Скульптор авангардист Исаму Ногучи [Электронный ресурс] http://desgruppe.ru/8B/isamu_noguchi/. – (Дата обращения: 16.11.2017)
2. Американский скульптор авангардист Исаму Ногучи [Электронный ресурс] <http://kavrosblog.ru/amerikanskii-skulptor-avangardist-isamu-noguchi>. – (Дата обращения: 15.11.2017)
3. Знаменитые дизайнеры. Isamu Noguchi. [Электронный ресурс] <http://famous.totalarch.com/noguchi>. – (Дата обращения: 16.11.2017)