

Toegepaste kunst | onderzoek

Wat is toegepaste kunst?

Toegepaste kunst verwijst naar kunstwerken die zijn gemaakt met het doel om functioneel te zijn, naast hun esthetische kwaliteiten. Toegepaste kunst is gericht op het vervaardigen van objecten die gebruikt kunnen worden in het dagelijks leven, zoals meubels, textiel, keramiek, sieraden en gebruiksvoorwerpen. Het wordt vaak gezien als een praktische benadering van kunst, waarbij kunstenaars hun vaardigheden gebruiken om mooie en nuttige objecten te creëren.

Kunstenaars die zich bezighouden met toegepaste kunst:

Friso Kramer

Een pionier in modernistisch ontwerp binnen Nederland, Friso Kramer, speelde een invloedrijke rol bij het vormgeven van de Nederlandse designscene na de Tweede Wereldoorlog.

Zijn minimalistische maar functionele meubelontwerpen bleken zeer succesvol te zijn bij producenten zoals Ahrend, De Cirkel en Pastoe. Kramer creaties waren niet alleen praktisch, maar straalden ook elegantie uit door hun eenvoudige constructiemethoden. Zijn Revolt-stoel is een voorbeeld dat nog steeds wordt geproduceerd sinds de introductie in 1953. De kenmerkende eigenschappen van de stoel zijn onder meer het gladde gebogen stalen frame in combinatie met een gevormde zitting en rugleuning die ultiem comfort bieden met flexibiliteit.

Gebaseerd op de principes van Europese modernistische bewegingen; worden Kramer creaties nauw geassocieerd met functionalistische esthetiek die wordt geprefereerd door aanhangers van Bauhaus-ontwerp. Geprezen om hun elegantie in vorm in combinatie met langdurige functionaliteit, spelen deze stukken een cruciale rol bij het vormgeven van hedendaagse Nederlandse modernistische designbewegingen.

Naast het revolutioneren van meubelproductie, gebruikte Kramer zijn innovatieve geest voor bredere toepassingen zoals straatmeubilair of treincompartimenten, naast het uitvinden van geavanceerde typemachines die kantoorproductiviteit enorm verbeterden. Voor meer dan zestig jaar domineerde hij de levendige Nederlandse Design Gemeenschap en vestigde zichzelf als een iconische figuur die universeel erkend werd voor baanbrekende bijdragen aan modernistisch ontwerp.

William Morris

William Morris was een invloedrijke Britse ontwerper, schrijver en activist uit de negentiende eeuw, die wordt beschouwd als een pionier in de Arts and Crafts-beweging. Zijn werken waren gericht op het herstellen van de waardering van vakmanschap en ambachtelijke technieken, die volgens hem door de opkomst van de industrialisatie verloren waren gegaan.

Morris streefde naar eenvoudige, maar elegante ontwerpen die waren geïnspireerd door de natuurlijke wereld. Zijn meubelstukken en stoffen waren gemaakt met traditionele technieken en materialen zoals hout, koper en zijde. Door zijn gebruik van ornamenten en patronen wilde Morris kunst dichterbij het dagelijks leven van de gewone mensen brengen en de scheiding tussen kunst en ambacht ongedaan maken.

Zijn ontwerpen werden al snel populair en Morris richtte zijn eigen ontwerp- en productiebedrijf, Morris, Marshall, Faulkner & Co. op, later bekend als Morris & Co. Het bedrijf produceerde een breed scala aan

toegepaste kunstwerken zoals behang, keramiek, glaswerk en meubels. Morris zag deze voorwerpen niet alleen als functionele objecten, maar als kunstwerken die moesten worden geproduceerd met zorg en aandacht voor detail.

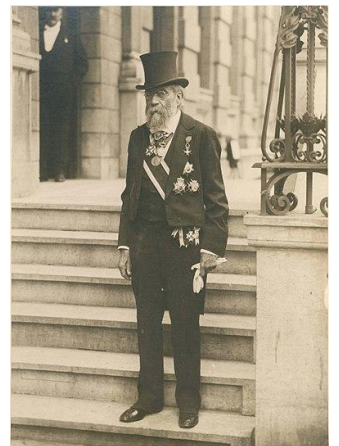
Net als Kramer en andere modernistische ontwerpers streefde Morris naar het creëren van mooie en functionele ontwerpen. Morris had echter een meer decoratieve en ambachtelijke benadering, terwijl Rietveld en andere modernistische ontwerpers zich richtten op minimalistische en functionele esthetiek.

Toch blijft Morris een belangrijke figuur in de geschiedenis van het design, omdat hij de nadruk legde op de schoonheid en waarde van vakmanschap, en de esthetische waarden van de Arts and Crafts-beweging hebben een blijvende invloed gehad op de ontwerpgeschiedenis. Zijn ontwerpen blijven tot op de dag van vandaag inspirerend en worden nog steeds geproduceerd en gewaardeerd door liefhebbers van de toegepaste kunst.

Pierre Cuypers:

Pierre Cuypers was niet alleen een architect, maar ook een belangrijke figuur in de Nederlandse toegepaste kunst. Hij was actief in verschillende disciplines, waaronder glas-in-lood, keramiek, meubelontwerp en textiel. Zijn werk in de toegepaste kunst is doordrenkt van dezelfde neogotische stijl als zijn architectonische ontwerpen en wordt gekenmerkt door rijke decoratie en aandacht voor vakmanschap.

Het leuke is dat Cuypers geboren is in Roermond en dit heeft ongetwijfeld invloed gehad op zijn werk in de toegepaste kunst. Limburg had een rijke traditie in keramiek en glas-in-lood, en deze ambachten waren belangrijk voor de economie van de regio. Cuypers' interesse in deze ambachten kan worden gezien in zijn ontwerpen voor keramiek en glas-in-loodramen, die vaak geïnspireerd waren op middeleeuwse motieven en technieken.

Een van Cuypers' meest opmerkelijke bijdragen aan de toegepaste kunst is de oprichting van het atelier Cuypers-Stoltzenberg, dat zich toelegde op de productie van keramiek. Het atelier produceerde een breed scala aan objecten, waaronder tegels, vazen en beelden, en had een grote invloed op de ontwikkeling van de Nederlandse keramiek in de late 19e en vroege 20e eeuw.

Cuypers' werk in de toegepaste kunst is nog steeds te bewonderen in verschillende Nederlandse steden, waar zijn glas-in-loodramen en keramiek nog steeds te zien zijn in kerken, openbare gebouwen en particuliere huizen. Zijn bijdragen aan de Nederlandse toegepaste kunst en zijn belangrijke rol in de ontwikkeling van de Nederlandse neogotische stijl hebben bijgedragen aan de rijke culturele erfenis van Nederland.

10 toegepaste kunsten:

Hieronder heb ik een lijst gemaakt van 10 verschillende toegepaste kunsten, die ik om een bepaalde reden bijzonder vindt.

1. Eames Lounge Chair

De Eames Lounge Chair is een iconisch meubelstuk dat bekend staat om zijn tijdloze ontwerp en comfort. Het combineert luxe materialen zoals leer en hout met een ergonomische vormgeving. Het is een perfecte mix van functionaliteit en esthetiek.

2. iPhone

De iPhone heeft de manier waarop we communiceren en informatie consumeren veranderd. Het combineert strak design, intuïtieve gebruikersinterface en geavanceerde technologieën in één apparaat. Het heeft de standaard gezet voor moderne smartphones.

3. Leica M-camera

De Leica M-camera's zijn geliefd onder fotografen vanwege hun uitstekende optische prestaties en mechanische precisie. Ze hebben een tijdloos ontwerp en worden beschouwd als een symbool van vakmanschap en kwaliteit in de fotografie.

4. Tiffany-lampen

Tiffany-lampen zijn bekend om hun kleurrijke glas-in-loodontwerpen en artistieke schoonheid. Elk stuk is met de hand gemaakt en heeft unieke details. Ze geven een warm en sfeervol licht, waardoor ze zowel functioneel als decoratief zijn.

5. Alessi Waterkoker

De Alessi Waterkoker, ontworpen door Michael Graves, combineert functionaliteit met humoristische esthetiek. Het heeft een speels ontwerp met een vogelvormige fluit en een contrasterende kleurrijke handgreep. Het maakt dagelijkse routines leuker en interessanter.

6. Bauhaus-stoel van Marcel Breuer

De Bauhaus-stoel, ontworpen door Marcel Breuer, is een voorbeeld van modernistisch design. Het gebruikt strakke lijnen en geometrische vormen in combinatie met verfijnde materialen zoals verchroomd staal en leer. Het is een tijdloze klassieker die functionaliteit en minimalistische esthetiek belichaamt.

7. Wedgwood-servies

Wedgwood-servies staat bekend om zijn elegantie en vakmanschap. Het is gemaakt van fijn porselein met gedetailleerde reliëfpatronen en verfijnde afwerkingen. Elk stuk straalt tijdloze schoonheid uit en voegt een vleugje luxe toe aan elke tafel.

8. Louis Vuitton-koffer

Louis Vuitton-koffers zijn al meer dan een eeuw een symbool van stijl en luxe. Ze worden met de hand gemaakt van hoogwaardige materialen en zijn ontworpen om duurzaam en functioneel te zijn. Het iconische monogrampatroon maakt ze direct herkenbaar en geliefd bij reizigers over de hele wereld.

9. Murano-glaswerk

Murano-glaswerk, afkomstig uit het Italiaanse eiland Murano, staat bekend om zijn kleurrijke en delicate ontwerpen. Het vakmanschap achter elk stuk is indrukwekkend, met complexe blaastechnieken en prachtige details. Het resultaat is uniek en adembenemend glaswerk dat kunst en functionaliteit combineert.

10. Arita-porselein

Arita-porselein, geproduceerd in het Japanse stadje Arita, staat bekend om zijn verfijnde schoonheid en delicate decoraties. Het porselein is gemaakt van lokale klei en wordt al eeuwenlang met de hand beschilderd. Elk stuk is een meesterwerk dat vakmanschap en traditionele Japanse esthetiek belichaamt.