

1.3. Источники и составляющие арт-дизайна

Развитие специализации арт-дизайн в России имеет свои особенности и специфику. Его дефиниция сегодня необычайно популярна, но не однозначна. Это и бренд, и средство творческого самовыражения личности, и любой авторский объект, не предназначенный для тиражирования. У обывателя в последнее время явно обозначился спрос на средовой арт-дизайн. Во многом этому способствовали популярные передачи ТВ, где декорирование интерьеров обозначалось именно этим термином. Профессия декоратора стала модной. Глянцевые журналы постоянно публикуют иллюстративные представления известных дизайнеров-оформителей. В поисковых системах Интернета содержание понятия «Арт-дизайн» представлено очень разнообразно, но часто также не по существу. Например, им обозначают свою деятельность многочисленные WEB-студии, отличающиеся особой рекламной активностью и терминологической приблизительностью.

В художественной энциклопедии арт-дизайн определен как: декоративно-оформительское искусство (декорирование интерьеров, создание авторских, выставочных и декоративных предметов интерьера, художественные акции); флористический дизайн (составление букетов, цветочное убранство интерьеров); проектирование штучных, эксклюзивных изделий (сувениры, подарки, ювелирные украшения и пр.); декоративный текстиль (батик, гобелен, текстильные украшения интерьеров); современное декоративно-прикладное и народное искусство. Это излишне широкое и неточное толкование, отчасти объясняется буквальным переводом с английского (art): если «арт»-искусство, то значит это – «художественный дизайн».

Отечественное искусствознание, определяя содержание арт-дизайна, традиционно применяет методы исторической фактографии и аналогии. Оно выводит его из течений авангардного искусства, получивших распространение в 1980-х годах в СССР и соцстранах. Здесь границы исчезают. Читаем: «В композициях арт-дизайна соединялись приемы, авангардного изобразительного искусства и промышленного дизайна. Эти произведения составлялись из бытовых предметов, обломков механизмов, промышленных деталей, фрагментов политических плакатов, фотографий, манекенов, муляжей - в самых разнообразных сочетаниях. Они были призваны выявить непривычные, нетрадиционные стороны обычных утилитарных вещей и, тем самым, вскрыть абсурдность, банальность массовой культуры социалистического общества, примитив политической агитации». Цели и главное выразительное средство - шок, вызов, парадоксальность, демонстративный антиэстетизм. Арт-дизайн был назван преемником поп-арта 1950-х годов. «Но если в поп-арте демонстрацией привычных обыденных предметов вызывалось ощущение нелепых, алогичных связей, то в арт-дизайне 1980-х - скорее наоборот, элементарными средствами создавался

сложный идеологический подтекст. Поэтому - арт-дизайн и стал дерзкой (но более безопасной, чем традиционная живопись) формой протеста художника против окружающей его лжи общественной жизни». (Власов В.Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 3-х т. Т.1.- СПб, 2000). Существует и несколько иное искусствоведческое определение арт-дизайна. Он понимается как одна из линий развития современного дизайна, в котором отсутствуют различия между функциональным проектированием и искусством. Произведения арт-дизайна создают субъекты творчества, стремящиеся, прежде всего, к достижению высокого качества композиции, детализировки формы, качества поверхности, колорита. Зачастую, в угоду художественным, эмоционально-образным достоинствам, они начинают оттеснять такие традиционные ценности классического дизайна, как рациональность и технологичность. Полагают, что термин возник с появлением миланской группы «Алхимия» (1976 г.), создателями которой были дизайнеры А. Мендини, А. Гуэррьеро, Э. Соттсасс, занимавшиеся как серьезными программами, например, стиль фирмы «Оливетти», так и созданием выставок, интерьеров, новых форм мебели и оборудования. Объекты их проектирования способствовали поискам новых проектных решений, отвечающих новым типам восприятия материала, цвета, света, линий, пространства и порожденных научно-технической революцией и течениями постмодернизма. Скорее всего, эти версии верно ухватывают его слагаемые: актуальное влияние художественного авангарда и поиски путей преодоления жестких рамок функционализма в парадигмах самого дизайна.

В XX веке художники сформировали новое визуальное мышление, новое видение предметного мира. В живописи, графике, скульптуре они обратились к тому, что недоступно прямому видению и воспроизведению. Авангардное искусство включает разные направления. Одни из них пытались передать внутренний мир человека, его психическое состояние и эмоции, а другие - сконструировать новую реальность, выявить структуру строения вещей, для того чтобы подчеркнуть выразительность и информативность окружающей действительности. Для него характерно «синтетическое» видение, стремление к условности, типизации, поиски универсальных символов, сжатых пластических форм, абстракций.

Рассмотрим более подробно векторы влияния современного искусства на арт-дизайн. Изначально и по настоящее время дизайнеры обращаются к искусству XX века, в котором видят источник новых оригинальных идей, приемов и средств. Именно палитра авангардного искусства как экспериментальной сферы в области разработки новых методов создания художественных объектов, обогащает дизайнеров в творческом плане, повышает их эмоциональный потенциал, формирует креативное мышление. В то же время, поняв специфику арт-дизайна, логику применения его средств, проще освоить и войти в современное искусство. Ведь во многом неприятие современного искусства связа-

но с тем, что люди не воспринимают художественный авангард и искусственную среду как единое целое, как результат культурного развития.

Определения, возникающие в рамках социальной практики дизайна, носят несколько иной характер. Рынок серийных продуктов в постиндустриальных странах уходит в прошлое. В связи с переходом от товаров «по необходимости» к рынку «эмоциональных покупок», в промышленном дизайне все чаще используются опыт и методы арт-дизайна. Его особенностью является то, что усилия дизайнера направлены, в первую очередь на организацию художественных впечатлений, получаемых от образа воспринимаемого объекта. Объекты дизайна лишаются здесь утилитарного значения (или сохраняют его в малой степени) и становятся чаще всего концептуальными, декоративными, выставочными, то есть фактически проектируют эмоции. Авторы делают акцент на новизне и нестандартности художественно-эстетических решений, оригинальности применения композиционных средств и формальных признаков (пластике, цвете, фактуре), на впечатлении от эффектности акта презентации объекта. Американские психологи подтверждают, что при удачных экстраполяциях средств и методов арт-дизайна в различные сферы традиционного дизайна, его коммерческая значимость заметно улучшается, ведь при «эмоциональных покупках» преобладают образные, ассоциативные моменты.

Визуальный язык дизайнерской формы развивается в процессе интеграции художественного и технического начал. Художественное начало в дизайне связано с эстетическим осмыслением конструкции, материала или любых рациональных составляющих проектируемого объекта. Эти составляющие являются определяющими, субстратными в дизайне, но мера их соотношений различна. В определенной степени, видовое разнообразие дизайна связано с неодинаковой степенью включения художественного начала. В частности, это определяется методами проектирования. Выделим три метода: техническое конструирование, художественно-образное моделирование (проектирование), художественное конструирование. Эти методы приблизительно соответствуют инженерному дизайну, арт-дизайну и дизайну традиционному (утилитарно-эстетическому). Объекты дизайнерской деятельности здесь имеют разный уровень соотношения художественно-эстетической и практической ценности. Арт-дизайн, в частности, ориентирован на инновационное проектирование образно-пластической и художественной формы вещи, вызывающих заданную эмоциональную реакцию на их уникальность. В арт-дизайне вещь преобразуется с утилитарного уровня до нового образного смысла прочтения формы. Таким образом, в состав проектного метода арт-дизайна включается художественный метод, который идентичен способу образного мышления.

Говоря о принципах формообразования в дизайне, нельзя ограничиться упомянутыми выше поп-артом и антифункционализмом. В самом дизайне, как и в искусстве, постоянно происходят стилевые изменения, связанные с экспери-

ментальными, художественными исканиями. В искусстве 1960 - 80-х годов это минимализм, который знаменует направление, декларировавшее и реализующее на практике принципы предельной экономии изобразительно-выразительных средств. Концепция свободы пространства получила развитие в средовом дизайне при создании минималистских интерьеров и мебели. Произведения же художников минималистов - это металлические скульптуры-конструкции, пустые ящики, рамы без картин, разнообразные геометрические формы. В цветовых решениях использовались монохромные сочетания. Этот же принцип применялся дизайнерами в организации пространства: матовое и прозрачное стекло, минимум глухих плоскостей, раздвижные перегородки, гладкие и ровные стены, оттенки белого, серого, синего цветов делают интерьер легким, прозрачным, открытым; в мебели - простые, «чистые» геометрические формы.

Поп-арт нам интересен еще и своим ироническим смыслом, пародийными идеями серийных ценностей общества массового потребления, эстетикой мира вещей в их гипертрофированной конкретности и материальности (например, в интерпретации малых архитектурных форм - киоски, навесы, беседки выполнялись в форме конкретных, увеличенных до гигантских размеров сапога, шляпы, торта или хот-догов). Таким образом, художественным смыслом наделялись предметы массового потребления, находящиеся в определенном окружении, в специально созданной пространственной среде. Арт-дизайн ассимилировал и другие течения поп-арта: оп-арт (оптическое искусство); эл-арт (движущееся искусство); окр-арт (окружающее искусство). Оп-арт развил идеи геометрического абстракционизма. Его композиции - это организованные комбинации из кружков, линий, точек и пятен, создающие необычные оптические эффекты, пространственные иллюзии.

В других направлениях авангарда техника коллажа, фотомонтажа может совмещаться со средствами традиционной живописи. Традиционные материалы комбинируются с необычными звуковыми, световыми, оптическими эффектами. Композиции создаются соединением объемных муляжей, скульптур с плоскостными изображениями. Средствами живописи и рельефа пользуются и дизайнеры, создавая эффект превращения объема или пространства в иллюзию (например, проекты О. Хайека). Другие создают ирреальные, иллюзорные пространства за счет использования средств суперграфики, применения зеркальных поверхностей. Для организации таинственного, пульсирующего пространства, создания игры света и тени размещают световые элементы и др. Кроме того, эстетические принципы арт-дизайна могут совпадать с методами рекламы: наглядность, броскость, доходчивость, утилитарность, соединение иллюзорного и реального. С их помощью оказывается нужное воздействие на зрителя, достигается цель «поэтизации продукта». Конечно, хочется добавить, что арт-дизайн – не всегда художественный скандал. Он может быть добрым, гуман-

ным, веселым, проектировать позитивное эмоциональное состояние человека, оптимизировать среду его жизнедеятельности.

Несомненно, что при определении содержания рассматриваемого феномена нельзя игнорировать субстратные качества собственно дизайна. Дизайн - неоднородное явление не только по разнообразию объектов проектного внимания. Он объединяет несколько типов (а значит и методов) профессиональной проектной деятельности - от конкретного конструирования новых элементов формы технических изделий до проектирования имиджа, моды, стиля в самом широком смысле.

Дизайн - комплексный вид творчества, существующий в культуре как метод художественного предвидения, проектирования и эстетической организации предметно-пространственной среды по законам целостности, гармонии и выразительности. В современном обществе сферой деятельности дизайна является не только предметная среда, но и проектная организация форм, пространства, систем, процессов, информации, а также участие в культурных, экономических и политических стратегиях. Дизайн-деятельность вышла за рамки прежних узкопрофессиональных задач и глубоко проникает во все области социального производства. Известно, что дизайн приходит, когда в социотехнической или духовной сфере обнаруживается какое-либо несовершенство, устаревание, хаос, кризис. По этому же принципу определяются и объекты арт-дизайна. Работы арт-дизайнеров отличаются новизной решений, нестандартностью образов, наполнены тонкими ассоциациями, лиризмом, иронией, вынуждают потребителя к интеллектуальной рефлексии, вступать с ними в непростые контакты.

Арт-дизайн сегодня может выполнять роль художественно-проектной интеграции, быть способом создания оригинальных (инновационных) образов (объектов) культуротворческой среды, что означает переход от формирования среды - к проектированию действий в ней происходящих. Это сложные пространственно-временные композиции массовых действий (проекты зрелищных номеров, праздников, корпоративных мероприятий и др.); режиссерско-сценарные проекты политических компаний; синтетические формы акций художественных презентации в различных сочетаниях: предмет – свет, предмет – звук, предмет – движение и т.д. Рассматривая проблему в рамках профессионально-педагогического образования, хотелось бы предварительно обозначить возможные области деятельности и объекты проектного внимания специалистов. Это могут быть: проекты ежегодных медиасобытий, как средство оптимизации корпоративного имиджа; урбанистические медиапроекты («Фестиваль граффити», «Цветовая палитра города» и др.); сфера галерейного дела и арт-бизнеса («Художественная галерея в Интернете»), создание виртуальных коллекций, путешествий, экскурсий, арт-навигаторов; подготовка и проведение аукционов; организация экспертизы и правовой защиты и др.).

В.П.Климов