

1.4. Происхождение и пути арт-дизайна

Ремесло и декоративно-прикладное искусство как высшая степень его реализации, как раздел пластических искусств, произведения которого были неповторимы, составляли органическую часть предметной среды человека, эстетически насыщая и преобразая ее, существовали с древнейших времен. Сейчас все меньше слышны эти понятия. Все собою затмил, подменил дизайн. Этот термин применяют и в далеких от собственно дизайнерских областях: дизайн финансовой системы страны, дизайн экономической ситуации... То же происходит и с приставкой «арт»: арт-студия, арт-лаборатория, арт-директор, арт-родник, арт-объект, нейл-арт (дизайн ногтей), арт-дизайн...

То, что раньше называли по-русски, и всем было понятно, о чем речь, сейчас называют звучно, стильно, модно, с иностранным отзвуком. Особенно умиляет звучание таких специальностей как: мерчандайзер - тот, кто товар в магазине (супер-, мини-, мегамарте) раскладывает, клининг-менеджер (главная уборщица), офис-менеджер (секретарша), маркетолог (товаровед) и т.д. Стремление европеизироваться и американизироваться с помощью англоязычного сленга можно считать необходимым проявлением глобализации, хотя за державу вообще-то обидно.

Что же за такое новое и модное явление и сам термин «арт-дизайн», которые заполнили собой всё, да и новые ли они? Проектировать окружающую человека среду, исходя из закономерностей ее самоорганизации, а не следуя субъективным поискам идеального, просто нового, или самовыражения, опираясь на знание реальных прагматических потребностей общества, функциональных особенностей жизненных процессов, технологии производства и физических качеств материалов, законов композиции и художественного восприятия – эта платформа всегда декларировалась и реализовывалась мастерами дизайна с момента его «официального» появления, с 1907 года. На помощь ремесленному декоративно-прикладному искусству, формировавшему в течение тысячелетий предметный мир среды обитания человека, пришло массовое производство всего комплекса окружающих нас вещей [4]. Становление дизайна, как особого вида проектного творчества, было вызвано не только переводом изготовления предметного мира на промышленные рельсы. Появились технические средства практически безукоризненного тиражирования любых произведений человеческих рук, сразу лишившие когда-то уникальные картины, скульптуры, ювелирные украшения великих мастеров прошлого ореола таинственной неповторимости — важен стал не носитель образа, а сам акт творения.

Главный смысл слова «дизайн», означающего проектное создание (прогнозирование, продумывание) условий для появления высококачественных, радующих глаз вещей, образующих среду человеческого обитания, — превращение, преобразование нужного и полезного в прекрасное. В определении, приня-

том международным союзом дизайнеров в 1969 г., дизайн обозначен как творческая деятельность, цель которой — определение формы и смысла предметов, производимых промышленностью, оптимизация функциональных процессов жизнедеятельности человека в среде, улучшение ее эстетических качеств.

В России (СССР) дизайн долгое время считался чем-то буржуазным и чуждым. В большом академическом издании «Популярная художественная энциклопедия», изданном в 1986 г., понятия арт-дизайн еще нет, да и о дизайне говорится с осторожной скептической сдержанностью. Например, «дизайн связывает потребительские и эстетические качества предметов», признается его роль в решении таких социальных проблем, как функционирование производства и потребления. «Вопреки утверждениям многочисленных буржуазных теоретиков дизайн не является сам по себе социальной силой, способной кардинально реформировать современное общество. В условиях капиталистического «общества потребления» дизайн становится орудием конкурентной борьбы и часто подменяется стайлингом, т.е. модернизацией продукции, при которой ради коммерчески выгодной привлекательности и в соответствии с господствующей модой изменяется только внешний вид изделия» [3].

Словарь 2000 года признает явление как неизбежную реальность, придавая ему идеологический подтекст. «Арт-дизайн - (от лат. *artis* - искусство и англ. *design* от лат. *designare* - обозначать, определять назначение) - течение авангардного искусства, получившее распространение в 1980-х гг., главным образом в СССР и социалистических странах Восточной Европы. В композициях арт-дизайна соединялись приемы авангардного изобразительного искусства и промышленного дизайна. Эти странные произведения составлялись из бытовых предметов, обломков механизмов, промышленных деталей, фрагментов политических плакатов, фотографий, манекенов, муляжей - в самых нелепых сочетаниях. Они были призваны выявить непривычные, нетрадиционные стороны обычных утилитарных вещей и, тем самым, вскрыть абсурдность, банальность массовой культуры социалистического общества, примитив политической агитации.

Главное выразительное средство - шок, вызов - нехудожественной природы, но оно создавало, парадоксально, своим демонстративным антиэстетизмом некую эстетическую ситуацию (поскольку реальная действительность была еще хуже!). В некоторой мере арт-дизайн был преемником поп-арта 1950-х гг. Но если в поп-арте демонстрацией привычных бытовых 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 жизни общественной жизни» [1].

Дизайн превратился сегодня в один из видов искусства. Это искусство нового этапа развития цивилизации, рыночных отношений, основанных на приоритете потребительских ценностей в обществе. Начавшись как узкая, но самостоятельная часть процесса производства нужных людям вещей, где «полезность» изделия обязательно включала его «красоту», дизайн за 100 лет своего существования перерос в идеологию и технологию целенаправленного преобразования среды, особый тип проектного мышления. Это порождение массового общества, в котором сочетаются массовое потребление, эстетическая выразительность вещи и среды обитания человека. Дизайнер является не просто творцом, совместно с группой людей, внедряющей товар в продажу, он диктует, что именно необходимо человеку сегодня, а что потребуется завтра. Дизайнеры создают привлекательный образ вещей, ставя потребности вторичные (в самореализации и самоутверждении) над первичными (физиологические потребности, потребность в безопасности).

«Art-дизайн - штучные, элитные, эксклюзивные и концептуальные проекты...», - читаем сегодня в сети Интернет. Арт-дизайн - это пограничная область между искусством и дизайном, возвращение из современного дизайна к истокам под новым именем. Если промышленный, графический, ландшафтный, дизайн интерьерера имеют четко понимаемую специализацию, то арт-дизайн находится еще в состоянии самоопределения. Это удовлетворение эстетических запросов, а еще добавим, амбиций, утверждение своего социального статуса. Это стремление к неповторимой индивидуальности, отказ от типового тиражирования, характерного для других областей дизайна. Художественные, эмоционально-образные достоинства, новизна и нестандартность произведения доминируют по сравнению с функциональностью, технологичностью [2]. Это может быть графическое произведение, малая форма, светильник, мебель, сценарий действия, выставка, инсталляция, интерьер, архитектурная среда. Сфера интересов арт-дизайна не ограничена.

Произведения искусства и продукты дизайна (в т.ч. арт-дизайна) представляют собой художественно-выразительную, организованно упорядоченную форму. Причем средства, имеющиеся в арсенале художников и дизайнеров, одни и те же. Изобразительные средства: пятно, линия, цвет, фактура, текстура, рельеф, пластика, материал, свет. Композиционные средства гармонизации: ритм-метр, контраст-нюанс, пропорции, подобие, масштабность, симметрия-асимметрия, соподчиненность главных и второстепенных элементов. Принципы формообразования: тектоничность, структурность, динамичность, органичность, образность. Но если искусство испытывает на себе влияние общества и развивается вместе с ним исторически, дизайнеры помогают шагнуть вперед, увидеть будущее. Арт-дизайнеры, не обремененные функциональными, экономическими, технологическими, эргономическими требованиями, являются пионерами и первооткрывателями новых форм, способов организации среды. Ху-

дожники традиционны в выборе художественных материалов, арт-дизайнеры и в этом свободны и непредсказуемы.

Система принципов творческой деятельности включает три установки субъекта (художника, дизайнера) в отношении объекта (произведения): гносеологическую, аксиологическую, созидательную. Четвертым принципом художественной деятельности является знаково-коммуникационная (семиотическая) установка субъекта, направленная на другой субъект (зрителя, потребителя). Художественно-проектный образ дизайнерского объекта воплощается в реальную чувственно-воспринимаемую форму, не только выполняющую заданные ей утилитарные функции, но и воспитывающую потребителя.

Психологи определяют потребность как состояние осязаемой базовой неудовлетворенности, связанной с условиями существования. Сейчас мы можем наблюдать некоторое пресыщение. Современное общество не может жить без дизайна, он стал частью жизни, необходимым аксессуаром. По его развитию судят об успешности общества, он является визитной карточкой страны, он оказывает огромное влияние на технический прогресс, коммерческий успех. Стремление иметь какую-нибудь «дизайнерскую» вещь, уникальный предмет, которого ни у кого нет, – элемент светской жизни. Возникает опасность, что мир станет наполняться бессмысленными предметами, что ценность человека, личности подменяется его материальным окружением. Но огромная положительная роль и другая сторона этого же явления – стремление к неповторимости и индивидуальности личности.

Для профессионалов важно понимание арт-дизайна как сферы, синтезирующей широкий круг профессиональных и общегуманитарных знаний, требующей от специалиста высокого уровня художественной подготовки, развитого проектного сознания, креативного мышления и тонкой художественной интуиции, психологических и социологических знаний. Дизайнер способен сформулировать концептуальную сущность проекта, его философское содержание, создавать дизайн-продукты программного характера со сложным, комплексным содержанием, способен заглянуть в будущее.

М.В. Панкина

Библиографический список

1. **Власов В.Г.** Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства [Текст]: в 8 т. – СПб : Лита, 2000. – Т.1. – 864 с.
2. **Дизайн.** Иллюстрированный словарь-справочник [Текст] / Г.Б.Минервин, В.Т. Шимко, А.В.Ефимов [и др.]. – М : Архитектура-С, 2004. – 288 с.
3. **Популярная художественная энциклопедия** [Текст]: в 2 т. /гл. ред. В.М. Полевой. – М. : Советская энциклопедия, 1986. – 879 с.
4. **Шимко В.Т.** Основы дизайна и средовое проектирование [Текст] : учеб. пособие. – М. : Архитектура-С, 2005. – 160 с.