

приходишь к предмету рекламы. Это реклама со смыслом, а не просто навязывание товара.

Л.А. Махота

Современный мир

«Есть люди, которые ухватывают край руки Божьей в искусстве и через искусство, они понимают и осуществляют искусство как особый способ видеть и изображать Божественную сущность мира и человека».

И.А.Ильин

Современный мир с его стремлением к красоте представляется, как мощный поток культурных традиций, где синтез культур является основной чертой. Современный мир – мир проектной культуры. Задачи проектной культуры выполняет дизайнер.

Дизайнер специалист, работающий в сфере дизайна, создающий особый мир, в который духовно богатый человек всматривается и прислушивается. Предметная среда, созданная дизайнером обладает чертами высокой эстетики. Костюм – часть предметной среды, его высокие потребительские свойства наряду с эстетическими качествами должны отражать главную идею дизайнера. Область деятельности человека-дизайнера в современном мире велика.

Дизайнер (это название с англоязычной традицией) во французской и итальянской традиции соответствует понятию стилист (именно так вес чаще называют модельера).

Красота, польза, экология

Дизайн возник в сфере промышленности в связи с развитием производства в XIX и XX вв. как особая творческая деятельность, в процессе

которой преодолевается разрыв между красотой и пользой. В современном мире очень важной становится и экология.

Искусство и техника, границы между ними стираются, и современный мир представляется миром новых проектных задач во всех областях человеческой деятельности. Неудержимо стремление человечества в космос, звездное небо – небо нового поколения человечества, открыта тайна клетки ДНК, человек на пути прогресса делает открытия техники мирового значения. Наряду с развитием науки, техники важной чертой является глубокий интерес к традиционной, национальной культуре всех народов земли. Дизайнер – художник – стилист решает, где грань соединения красоты и пользы. Он создает высокие потребительские качества изделий предметной среды, к которым относится и костюм.

Стилизация национального костюма – характерная черта японских модельеров И. Мияке, Кензо, И Ямамото, российских дизайнеров В.Зайцева, В. Юдашкина и многих других стилистов.

Современный мир сложен и ярок, как калейдоскоп. В нем заключено многое, и каждый поворот событий складывает новую картину мира. Общество стремится к росту экономики, эстетике, самые разные слои общества имеют право на жизнь, роль корпораций и фирм становится необычайно важной, полярность распределения доходов и меценатство, все это черты современного мира. Эстетика – наука о красоте, экология, экология культуры – наука об окружающей нас среде, природе и культуре. В словаре терминов определение эстетика звучит так: (от греческого – чувствующий, чувственный) – философская наука, которая под углом зрения сущности и проявления прекрасного изучает два взаимосвязанных круга явлений: сферу художественной деятельности людей – область особого ценностного отношения человека к действительности. Эстетические оценки и наблюдения в лоне философских суждений проявились уже в глубокой древности (в частности – в античности). Эстетика как «наука о чувственном знании» (Баумгартен), о поиске «законов прекрасного» выделилась в 18 веке. Ее

границы, круг исследуемых проблем со временем менялись и уточнялись. Эстетика сегодня это учение о прекрасном и трактовка ее как философия искусства, сфера исследования совершенного.

«К важнейшим направлениям эстетического анализа относятся: выявление функционального своеобразия художественной деятельности и ее места в культуре; разработка специфических понятий и категорий (прекрасное и безобразное, трагическое и комическое, возвышенное и низменное и др.), классификация и рассмотрение художественного творчества в соответствии с формально-функциональными (виды, роды, жанры искусства) и структурно-содержательными (типы, методы, направления стили) принципами изучения восприятия искусства». «Как наука эстетика в последнее время все более тяготеет к дискурсивным подходам, к вовлечению в круг традиционных методик новых форм анализа (системного, структуралистского, синергетического и т.д.) Эстетика выполняет роль теоретико-методологической основы по отношению к частным искусствоведческим наукам (теория изобразительного искусства театроведению, киноведению, литературоведению и т.д.). В современном мире наука эстетика непосредственно связана и с экологией культуры.

Экология культуры (от греческого – дом, жилище, местообитания) понятие, возникшее в последние годы в русле экологии человека (социальной экологии). В экологии культуры наметилось несколько направлений:

1) «Идея равновесной взаимобезопасной связи человека и природы в непосредственном эстетическом и художественно-практическом преломлении – в развитии принципов современного градостроительства, архитектуры художественного проектирования предметно-пространственного окружения, предусматривающих бережное, охранительное отношение к природной среде».

2) Сохранение исторического, духовного и материально-художественного наследия, той культурной среды которая не менее природной «необходима человеку для его социальной и нравственной жизни, для духовной оседлости (Лихачев Д.С.)

3) Общая тематика, общий подход к развитию современного искусства, опирающийся на идеи единства и гармонии человека, природы, культуры; движение к этому единству не столько за счет «очеловечивания» природы, сколько благодаря приближению, возвращению человека к природе. Природа все больше требует решения экологических проектов. Основа жизни на Земле – чистота окружающей среды. И это также задача дизайнера.

Интегрирующий характер творческого таланта дизайнера выразил в своем определении итальянский дизайнер Этторе Соттсасс: «Дизайнер – это художник, ремесленник, философ». Философом дизайнер должен быть потому, что создавая проект изделий для человека, в соответствии с его потребительскими вкусами, проектируя вещи и предметную среду в целом, он проектирует самого человека, его облик, эмоции стиль жизни.

Непосредственно дизайнер проектирует вещь, а опосредованно человека и общество. Действительная цель дизайнера – проектирование человека, его облика, его образа жизни, его духовности. Причем духовное развитие человека зачастую можно поставить первое место.

Современный мир – мир контрастов. Стремление к обновленному миру нового поколения, мира детей, беженцев, беспощадного террора отдельных групп людей общества в целом, народов идущих и находящих путь к чистоте и радости бытия. Мир и войны – картина современного мира, в то же время тенденция развития мира в сторону сотворчества, содружества все сильнее, новизна и очарование современного мира в его научных открытиях. Уже близко то время, когда новому человеку будет подвластно почти все. В этом свете особенно важно духовное развитие дизайнера – человека преобразующего мир.

Искрящийся потоками света, игрой лазерных лучей, нарядный праздничный мир сцены телевидения, развлекательных программ, игры, тонких душевных порывов и глубоких откровений, фальши и слез детей. Все это современный мир. Он отстаивает свои позиции с оружием в руках. Проектная задача – должна стать его «оружием». Защита и цель – красота. «Красота спасет мир». – Ф.М. Достоевский.

В области проектирования одежды дизайнерам И.Мияке и И.Ямамото принадлежит идея завершения замысла костюма. «Вы можете носить это так, как хочется вам». И. Миякне «Я стараюсь не просто делать одежду, а распространять хорошее настроение». Игровые элементы костюма предусмотрены дизайнерами в процессе создания одежды. Это выражается в свободе, творчестве и фантазии при создании и ношении одежды. Д. Версаче говорил: «В своей одежде я проектирую фантазию, счастье, культуру, своей одеждой я улучшаю жизнь».

Игровые элементы в костюме могут быть заложены в трансформирующихся формах, пристегивающихся элементах, в смешанных дополнениях и аксессуарах. Игра с цветом, рисунками, аксессуарами. Дизайнеры предлагают бесконечное число образов, каждый из которых можно примерить на себя. Человек меняет одежду, человек меняет образ, имидж.

Цивилизация будущего – цивилизация экологическая. Одним из главных направлений в дизайне является неотехнологический дизайн – света, цвета, запаха, звука. Одежда завораживает цветом, обволакивает запахом, увлекает в световую фантазию. Эксперимент в этой области проводят дизайнеры А.Мещани, Д. Сантадоре и У. Рудгери.

Важнейшим направлением экологического движения является экология культуры. Определение экология культуры рассмотрено выше. Понятие экология «экология культуры» ввел Д.С. Лихачев, одним из первых обративший внимание общества на важность сохранения и поддержания культуры, традиции для выживания человечества. Экология культуры предлагает сосуществование, диалог многообразие научных языков, сохранение региональных и национальных традиций.

Среди задач регионального значения создания одежды соответствующей климатическим и природным условиям региона. Можно привести пример проектирования одежды для Крайнего Севера, Сибири.

Экологически ориентированный дизайнер обращается к традиционной материальной и духовной культуре региона, стремясь создать образ человека, который соответствует данной этнокультурной традиции.

Интерес к национальной культуре возник с 1970-х годов XXв. В коллекциях модельеров стало цениться проявление национального духа. К. Лакруа в 1987 использовал образ «прекрасной арлезианки». В этой коллекции было выражено мировосприятие южанина с его любовью к ярким пышным формам, активному декору. Восток, страна экзотики. Почему так велик интерес к традиционной восточной культуре? Именно на Востоке человек воспринимается как часть природы, гармонично существующая с другими ее частями. Экзотика, пышность, изысканность характерные черты восточных традиций. Особенности использования национальных традиций в современной одежде связаны с эстетикой постмодернизма. В частности с методами цитат. Когда «цитатой» может стать деталь национального костюма. Смешивая элементы костюмов разных народов, дизайнер находит тот главный вариант, новую эстетику, часто несвязанную с источником. Именно так создают свои модели Дж. Гальяно, Жан Поль Готье.

Одной из особенностей и важнейших составляющих современного дизайна является метод использования конструкций народного костюма. Простота и емкость кроя народной одежды выгодно подчеркивают одежду современного мира. Примеры применения сарию сарочка, пончо и т.д. были как в глубокой древности, так и в современном дизайне одежды.

Тип женской красоты на подиуме и в жизни как европейский, так и азиатский, все типы красоты человека имеют право на существование. Каждый народ, каждый человек получает признание его неповторимости, обогащающей человечество. Наука современного мира находит родственных людей по типу ДНК, зачастую родственными людьми могут оказаться люди с разным цветом кожи. Земляки, братья и сестры продукт создания банка данных ДНК осуществляемый в Англии, доказывает это со всей очевидностью.

Современный мир наполнен страданием детей, мир природных катаклизмов, когда волной цунами смываются острова и прибрежные города юго-восточной Азии, затопливаются города – Нью Орлеан – Америка – с одной стороны, с другой желание всем миром помогать и вновь отстраивать разрушенное природой.

Экология природы – изучение процессов изменяющих ее, новые технологические производства, не разрушающие природу – экологичные – еще одна проектная задача для современного творческого человека XXI века.

Такой разный современный мир. Мир стремящийся разрушить все то зло, что мешает на пути к созданию демократии, мир, стремящийся к добру, к совершенству, к красоте, Современный мир, это бесчисленное множество сочетаний орнаментов калейдоскопа событий, где каждый поворот руки Божьей складывает новую картину мира.

Картина мира, составленная из неожиданных сочетаний заставляет восхищаться, ужасаться, плакать и смеяться, ненавидеть и любить. Она не оставляет равнодушным человека, его стремление к идеалу, к Богу.

Человечеству необходимо понять – все мы едины в стремлении к жизни и всем должно быть свое место в большом многообразном современном мире, основанном на желании любви и счастья.

Современный мир – мир обновления. Парижская неделя Haute Couture прошла под знаком прощания дизайнером Ив Сен Лораном, который принял решение покинуть кутюр. В творчестве этого мастера, солнечного и элегантного народные традиции, классика являются главными. Ему присущ юмор и колыбельная, вечерний блеск тканей и граффити, космос и глубокий взгляд в душу. Пластика и декор тканей, чистота стиля, игра фактур и строгое черное с белым, белое и розовое в свободном по крою брючном костюме – все подвластно этому мастеру.

Кристиан Лакруа, в творчестве этого дизайнера национальные традиции европейских народов, возвращение к очаровательным шляпкам богато

декорированным, много пышных оборок, игра цвета и фактур. Образ женщины-цветка изысканного и нежного.

Прозрачные, кружевные ткани, мерцающие и блестящие, легкие и мягкие подчеркивающие красоту любой женщины.

Современному миру людей, творческих личностей, ученых, дизайнеров, художников, инженеров нужно научиться жить в мире, взаимопониманию и терпению, возможно тогда новый мир, как распускающийся цветок будет жить вечно, рождаясь и обновляясь в новых поколениях.

В.А. Мотчаный

Дизайн салонов красоты: слагаемые успеха

Вы знаете, какое определение в числе первых называют клиенты, говоря о своем любимом салоне? ...Недорогой? Современный? Может быть удобно расположен? Нет. Говоря о любимом салоне красоты, абсолютное большинство с придыханием произносят: «Уютный!» Пожалуй, одного этого факта уже достаточно, чтобы определить, какую значимую роль в работе салона играет его дизайн.

Советский бетонно-стеклянный «храм красоты», где апофеоз прически - стрижка с шестимесячной химзавивкой и пергидролевыми прядями, а типичный подход к клиенту заключается во фразе «Следующий!», для многих из нас остался в сознании неизгладимой картиной.

Удивительно, как все поменялось на наших глазах. Сегодня подход к «красивому бизнесу», да и бизнесу вообще, в корне изменился. Люди получили беспрепятственную возможность бывать в Европе, где столкнулись с понятиями сервиса и качества не на словах, а на деле. И сейчас, открывая свое предприятие, русский человек, переняв все хорошее на Западе, интерпретирует