

Искусство и дизайн. Современные тенденции

Искусство и дизайн. Насколько близки эти понятия в современном мире? Это единое целое или все-таки разные вещи? Каждый считает по-своему, не пришли к единому мнению и профессионалы. Мы попытаемся разобраться в истинном значении этих понятий.

Искусство – это одна из форм общественного сознания, в основе которой лежит художественно-образное отображение действительности [1, С.5]. В искусстве человек проявляет свои творческие способности. Языком искусства творец говорит с людьми, выражает свои мысли, помогает увидеть прекрасное в нашем мире, может запечатлеть и сохранить для потомков мгновение, образ, может научить и даже выразить протест, высмеять. Историческое развитие изобразительного искусства привело к формированию отдельных его видов: архитектуры, скульптуры, живописи, графики и декоративно-прикладное искусства. Каждый вид искусства имеет свой язык и выразительные средства.

Дизайн (от английского “design”) означает чертеж, проект, замысел, а в широком смысле - проектирование, процесс создания новых предметов и предметной среды. Дизайн выделился из изобразительного искусства в начале XX века. Массовое индустриальное производство, разделение труда, необходимость в условиях конкуренции особое внимание уделять потребительским качествам товара, его эстетическим достоинствам способствовали появлению новой профессии – дизайнера, занимающегося проектированием предметной среды человека. Изобразительно-выразительные средства дизайна являются общими для пластических искусств: точка, линия, фактура, текстура, цвет, форма, объем, пропорции, масса и пространство. Эти элементы комбинируются и объединяются на основе принципов композиции: симметрии, асимметрии, равновесия, ритма, масштаба, тектоники и движения.

Гармония и контраст как универсальные средства искусства являются системообразующими и в дизайне.

Однако, дизайн – это не просто создание эскиза, проекта на бумаге. Дизайн-проектирование, характеризуясь определенной спецификой, подчиняется общим законам и методикам традиционных видов проектирования: архитектурно-строительного, технологического, машиностроительного и др. Каждый объект проектирования рассматривается не только с точки зрения пользы и красоты, но и во всем многообразии его качеств и связей в процессе функционирования. Особенно важно учитывать зависимость формы предмета от используемых материалов, конструкции и технологии производства. Комплексный, системный подход – отличительная особенность дизайн-проектирования.

Придавая определенные функциональные и эстетические свойства, особенности предметной среде человека, дизайнер оказывает влияние и на будущего потребителя, который будет пользоваться этими вещами, жить в этой среде. Он «проектирует» поведение, образ жизни, вкус человека. Отсюда следует важная воспитательная функция дизайнера, его социально-культурная и социально-политическая роль в жизни общества.

Произведение искусства выполняется в зависимости от художественного замысла автора, его фантазии и желания. Художник свободен в творческом поиске, он не ограничен какими-либо рамками. Отражая окружающий нас мир, художник не зависит от общественного мнения, он может быть и не признан обществом и временем, но счастлив в своем творчестве. Любой же дизайн-продукт разрабатывается в соответствии с пятью принципами: функциональностью, эргономичностью, конструктивностью, экономичностью и эстетической выразительностью. Дизайнер, работая над своим объектом, всегда следует определенным тенденциям в моде и, самое главное, ориентируется на заказчика, для которого он проектирует. Если художник общается с современниками и потомками через свои произведения, то дизайнер работает с конкретным заказчиком в тесном контакте. Дизайн - это

сотворчество профессионала и заказчика, как при проектировании индивидуального жизненного пространства так и общественного. Влияние заказчика на формирование и окончательное воплощение образа и замысла огромно (кто платит деньги, тот заказывает музыку). Язык форм дизайна (как и любого другого вида искусства) уникален, но прост и понятен всем. Однако при этом каждый вкладывает свои ощущения, переживания и представления в эти формы. У одних круг ассоциируется с солнцем, у других - с воздушным шаром, у третьих - с Колизеем. Дизайнер должен как чуткий дирижер собрать в единое гармоничное целое разные элементы, как профессиональный психолог – помочь человеку понять и выразить свои взгляды, вкусы и пожелания, как искусный оратор – обосновать, объяснить, защитить идею проекта.

Различия в деятельности художника и дизайнера очевидны, но все же любая функциональная вещь может стать арт-объектом, то есть объектом искусства, если сделал ее дизайнер-профессионал, способный совместить функциональность и артистизм (движение в противоположных направлениях). Например, дизайнер Рон Арад использует нетрадиционные материалы, гипертрофированные формы, но при этом все функционально. Конкуренция, стремление к коммерческому успеху приводят к тому, что новинки выставок «высокой моды» дизайна мебели, аксессуаров, автомобилей очень быстро осваиваются производителями, становятся доступны потребителям. Мы согласны с мнением японского дизайнера Янг Кионг Эр: «Я думаю, что дизайн и искусство состоят в близком родстве, вдохновляют, помогают друг другу. А когда они соединяются, возникает что-то совсем новое» [2, С.367].

Сегодня чистое искусство по большей части слишком серьезно и элитарно, оно становится атрибутом роскоши и богатства. У людей много проблем, забот, им просто некогда следить за новинками искусства. Разве что школьники посетят «традиционный набор» музеев своего города, поселка и культурных столиц под руководством учителей или родителей. Но всем нужно то, что помогает жить лучше (т.е. предметы потребления), все являются потребителями дизайн-среды, визуальной среды. Многие художники,

архитекторы, дизайнеры понимают это и стремятся реализовать себя в разных видах проектного творчества, тем более что предметно-пространственная среда – это сложный комплексный, синтезирующий в себе различное наполнение организм. В современном мире изобразительное искусство, дизайн, архитектура соединяются в целое, взаимодействуют между собой, взаимодополняя друг друга. Объективно существует их синтез. Происходит интеграция целей, методов и секретов мастерства у разных ветвей проектного творчества.

Библиографический список

1. Дмитриева Н.А. *Краткая история искусств.* - М.: Искусство, 2001.
2. Федянин Н.А. *Третий рыцарь//Salon, 2007.№5(116).С.367*

М.В. Панкина

Ю.С. Куприенко

Искусство и дизайн в современном обществе

До сих пор ведутся дискуссии о самом содержании дизайна, его целях и возможностях. Так, известный итальянский архитектор и дизайнер Д. Понти считает, что цель дизайна – создание мира прекрасных форм, вещей, которые раскрывали бы истинный характер нашей цивилизации. Иного мнения придерживается другой теоретик дизайна Т. Мальдонадо. Он утверждает, что предмет потребления не может выполнять функции художественного произведения, а судьбы искусства не могут совпадать с судьбами промышленных изделий.

За рубежом широко распространено мнение, что главная задача дизайна – создание вещей, которые легко было бы продавать. Таким образом, дизайн