

Арт-дизайн как художественное явление

В 60-х годах прошлого века в западной культуре произошла смена парадигм, которая обусловила переход к постмодернизму. Слом традиционной системы художественного проектирования ярко обнаружился в итальянском дизайне ближе к 70-м годам. Он явился результатом глобальных изменений в системе мировоззренческих и духовных ценностей современного общества. Наступила эра постмодернизма. Строгая иерархия модернистского мироустройства сменилась демократическим равноправием. Постмодернизм заявил о себе через плюрализм мнений и вкусов, невиданное расширение границ дизайнерского творчества, он поставил во главу угла автора, самого дизайнера, с его правом на своеобразие, индивидуальность, правом на активное экспериментирование в области формообразования.

В постмодернизме арт-дизайн становится одной из определяющих концепций формообразования. Это связано, прежде всего, с тем, что изменялись потребности общества. Если для общества потребления было характерно, чтобы массовое производство снабжало население привлекательными изделиями стандартизированного характера, то в постиндустриальном обществе изменяется философия общества, и на первый план выходит «субъективный фактор», индивид претендует на выражение собственной уникальности. Это связано с тем, что в целом изменяются критерии потребления. Такое значение «субъективного фактора» было воспринято итальянскими дизайнерами, и новые постиндустриальные тенденции были переложены на язык предметного проектирования, использованы в дизайне [2].

Таким образом, во второй половине XX века в Италии появляется такое явление как арт-дизайн. В современной практике арт-дизайн занимает большое место, однако, как показал анализ литературы по теме, в теории искусствоведения арт-дизайну уделяется недостаточное внимание.

Термин «арт-дизайн» возник, по-видимому, с появлением миланской группы «Алхимия» (1976г.), создателями которой были итальянские дизайнеры А. Мендини, А. Гуэррьеро, Э. Соттсасс, занимавшиеся не только такими серьезными программами, как стиль фирмы «Оливетти», но и созданием выставок, интерьеров, а также мебелью, светильниками. Их цель заключалась в популяризации идеи о превращении товаров повседневного обихода в объекты эстетической нагрузки, а также в развитии экспериментаторского подхода в

дизайне. Итальянские дизайнеры обсуждали возможность перенесения в дизайн творческих принципов «высоких» искусств, возрождение так долго отвергавшегося декора. В результате итальянский арт-дизайн стал синонимом арт-дизайна, развивающегося в русле постмодернизма в 70 - 80-е годы XX века.

Отличительными чертами нового направления стали: неожиданные комбинации цвета и света; нарушение пропорций; смешение стилей в одном объекте; обращение к экзотическим стилям, ранее в дизайне не применявшимся. Здесь же использование нестандартных образов и материалов; высокое качество композиции; художественная детализировка формы, качества поверхности, общего колорита; преобладание принципа *hand made* (сделано вручную) при создании объекта дизайна; ирония, китч, влияющие на функциональные свойства объекта; штучность, уникальность объектов.

В феномене арт-дизайна самым парадоксальным, на наш взгляд, является взаимодействие дизайна и искусства. Мировая практика свидетельствует об активном включении объектов арт-дизайна в художественное пространство: они демонстрируются на мировых ярмарках современного искусства, становятся предметом коллекционирования и аукционных торгов, появляются музеи дизайна, где выставлены дизайнерские объекты как произведения искусства. Эта тема поддержана в исследованиях отечественных искусствоведов. Так, по мнению О. Вошук «воплощение средствами дизайна задачи искусства – такова суть бинома арт-дизайна. Важно отметить, что два основных «ингредиента» арт-дизайна – дизайн и искусство – не механически совмещаются в арт-дизайн-объекте, а взаимодействуют концептуально» [3]. Таким образом, арт-объекты существуют на стыке дизайна и искусства, совмещая в себе два этих явления. Они формируются под влиянием изобразительного искусства, однако не теряют своего утилитарного назначения как объекты дизайна, то есть несут в себе концепт дизайна и концепт изобразительного искусства, которые удивительным образом гармонично дополняют друг друга. В этом состоит уникальность такого, безусловно, художественного явления как арт-дизайн.

Исследователи считают, что важным предшественником арт-дизайна был дадаизм и его лидер М. Дюшан. Именно он еще в начале прошлого века предложил альянс искусства с серийными «обыденными» предметами не-искусства. В рамках дадаизма рядовая бытовая вещь в насмешку, в жанре прямого эпатажа, впервые была введена в арсенал художественных объектов. Это необычайно смелый для того времени художественный жест стал первым знаковым событием, предвосхитившим не только постмодернизм, но и арт-

дизайн. Следующей ступенью в становлении арт-дизайна стало популярное течение в декоративном искусстве 20-30-х годов, получившее название Ар Деко и возникшее в результате синтеза множества различных стилей и течений начала XX века, включая конструктивизм, кубизм, Баухауз, модерн и футуризм. Ар Деко унаследовал и утвердил главный принцип эстетики модерна - «искусство ради искусства», который применительно к нему можно было бы трактовать как «декор ради декора». Кроме того, в некоторой мере арт-дизайн продолжил традиции поп-арта 50-х годов, не признававшего границ между высокой и низкой культурой, продолживший начатый еще дадаистами процесс эстетизации вещного мира. Самые банальные предметы использовались ими как объекты в произведениях или в качестве составляющих их. Так, привычный повседневный предмет они превращают в символ, фетиш, обожествленный образ для поклонения. В результате такого «переосмысления» предметы массового потребления стали считаться художественными. Этому способствовали и определенное окружение, и специально созданная пространственная среда. Теоретики поп-арта считали, что «... в определенном контексте каждый предмет теряет свое первоначальное значение и становится произведением искусства» [1]. Возникающая в результате этого новая дизайнерская форма представляет собой гипертрофированный, значительно увеличенный в размерах образ реально существующего предмета, а сама эта форма выполняет функцию, не связанную с первоначальной вещью. Таким образом, мастера арт-дизайна стали активно применять в своем творчестве художественный метод поп-арта.

Таким образом, арт-дизайн представляется как некое новое осмысление пространства (среды). Он связан с созданием уникальных произведений, с проектированием образно-пластической, художественной формы вещи. Поэтому это направление дизайна сближается с декоративно-художественным творчеством, с современным искусством. Именно в арт-дизайне вещь поднимается с утилитарного до художественного уровня, разрушая обыденный привычно-повседневный образ (вешалка или кресло становится неким произведением искусства). Арт-дизайн – результат зарождения постмодернистской проектной культуры, который характеризуется многообразием художественных позиций, смешением стилей и художественных методов, индивидуальным творческим подходом и активным экспериментированием в области художественного формообразования.

Арт-дизайн преобразует привычные стандарты дизайн-проектирования, соединяя в себе приемы авангардного изобразительного искусства и

промышленного дизайна. В результате создаются функциональные объекты, обладающие реальной художественно-культурной ценностью.

Библиографический список

1. *Борев, Ю.Б.* Эстетика [Текст]: в 2-х т. / Ю.Б. Борев. - Смоленск: Русич, 1997. – Т 2. – С. 397.
2. *Лаврентьев, А. Н.* История дизайна [Текст] / А.Н.Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – С. 260-261.
3. *Вошук, О.* Постмодернистская интерпретация арт-дизайна / О. Вошук. – (<http://www.artmechanics.com/articles.php?lng=ru&pg=34&ecran=1&st=1>)

К.С. Костерина

Арт-дизайн: традиция или новация

Одним из характерных признаков современной культуры является ее артизация, которая коснулась, прежде всего, культуры повседневности. Жизненное пространство повседневности подвергается стилизации и украшению: современное жилище, его наполнители, современные магазины, их витрины, заправочные станции, парикмахерские, аптеки, всевозможные киоски, места для парковки машин, пространства прогулок и отдыха, рекламные щиты и другие виды рекламы, их владельцы получают доходы за счет прибавочной эстетической стоимости.

Артизация природной организации человека также рождает своего рода дизайн типа боди-арт — моделирование своего тела, хирургическое изменение внешности, псевдоэстетическую моду на пирсинг. Татуировки предстают как постмодернистские усилия при помощи подобной легкости и гибкости эстетически идентифицировать свою индивидуальность. Трудно пока предположить, какие новации артизации может принести с собой гениальная инженерия. Однако артизация, коснувшаяся в повседневности образа человека, позволяет заключить, что это весьма поверхностная артизация и эстетизация, в которой принцип совершенства не предполагает единства этического и эстетического, характерного для русского самосознания.

Несмотря на свою актуальность, чрезвычайную популярность и даже некоторую «модность», феномен артизации в современной литературе изучен совершенно недостаточно. Особенно интересным представляется исследование феномена артизации в контексте русской культуры, обнаруживающей генетическое родство с европейской культурой и мистически-необъяснимое — с восточной.