

ДИЗАЙН КАК АКТУАЛЬНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Шитикова И.Б.

Орловский государственный технический университет (ОрелГТУ),

г. Орел, Россия

tib@list.ru

В современном мире проектирование, распространяясь почти на все сферы жизни человеческого общества, становится естественной чертой нашего сознания. Конкретизируя проектирование как деятельность, цель которой «положить начало изменениям в окружающей человека искусственной среде» можно утверждать, что реальная проектность как ценность и содержание многих видов деятельности человека, как особый тип его мышления – есть проектная культура. О ней много размышляют, обозначив ее как «третью (после материальной и духовной) культуру». По существу дизайн, включающий в себя различные виды инженерно-технической деятельности (графическое, знаково-кодовое отображение, проектирование, моделирование и т.п.) и поисково-исследовательской работы, можно трактовать как проектную культуру. В основе специфики дизайна заложен синтез многих видов искусств, охватывающий огромное поле деятельности: от проектирования отдельных вещей до проектирования процессов жизнедеятельности.

Однако, понятия – «искусство», «художественное творчество» – раньше никогда не употреблялись по отношению к проектированию рядовых жилищ, работе ремесленников по созданию одежды, обуви и других необходимых в быту вещей, и только с победой технической революции в XVIII - XIX вв. заговорили об активном вмешательстве художника в процесс производства «бытовых» и промышленных изделий. В 30-х гг. XIX в. начали появляться специальные комитеты по поощрению связи искусства с техникой, промышленностью, одновременно стало входить в употребление понятия: “applied art” (прикладное искусство) и «industrial art» (промышленное искусство).

Синтез искусств – это сочетание разных видов искусства, рассчитанное на многостороннее эстетическое воздействие, и определяется единством идейно-художественного замысла конкретного произведения или целостным взаимодействием отдельных элементов ансамбля (предметно-пространственного комплекса). Идея ансамбля должна зародиться в совместной работе мастеров (профессионалов) разного профиля. Синтез искусств есть прежде всего создание единой целостной композиции, воплощающей художественный образ за счет слияния в нем образов, создаваемых каждым из видов искусства собственными средствами. Причем именно композиция служит признаком возникновения ансамбля. Особенно это важно для предметных и средовых ансамблей в дизайне, где зачастую соседствуют весьма разноречивые по исходным сходствам слагаемые. Синтез искусств связывает отдельные его виды не только композиционно, но и на более высоком уровне взаимодействия – концептуальном и стилеобразующим. Синтез искусств – взаимодействие между собой отдельных видов художественного и проектного творчества – обязательное условие формирования подлинно гуманистической среды обитания человека.

С другой стороны, выделяют современное искусство как явление художественной жизни, характерное не столько временными границами, сколько сущностными особенностями, отличающими современное искусство от искусства традиционного. Современное искусство отличают принципиальная экспериментальность, связанная с неподражаемостью, отсутствие прямых отсылок к реальности. Современное искусство характерно использованием компонентов художественного воздействия, таких как цвет, ритм, фактура и др., непосредственно как повода для создания произведения. Современное искусство отличает концептуальность. Существовая рядом с традиционным искусством, явление современного искусства обнаруживает себя в разных жанрах не только изобразительного, но и декоративно-прикладном искусстве, в музыке, литературе, архитектуре, дизайне.

Таким образом, сегодня дизайн – это не просто предметно-пространственное оснащение нашей жизни. Дизайн – актуальная форма жизни современного искусства, искусство нового этапа развития цивилизации, эры прав человека и рыночных отношений, основанных на приоритете потребительских ценностях в укладе жизни общества.

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ БАУХАУЗА В СОДЕРЖАНИИ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ

Шитикова И.Б.

Орловский государственный технический университет (ОрелГТУ),

г. Орел, Россия

tib@list.ru

Баухауз – крупнейшее явление в мировой художественной культуре, широко известная архитектурно-художественная школа, одна из основоположников современного формообразования в дизайне, пропагандировавшая простоту и рациональность форм, красота и художественная выразительность которых должна вытекать из их практической полезности. Баухауз возник и функционировал в период, когда в ходе взаимодействия различных видов искусства и инженерно-научного творчества происходили сложные процессы формирования нового стиля современной архитектуры и становления нового вида проектно-художественной деятельности – дизайна. Основателем Баухауза в 1919 году в Ваймаре и первым директором школы был молодой талантливый берлинский архитектор Вальтер Гропиус. Его замысел состоял в единении в одной школе изобразительного и прикладного искусства в совокупности с архитектурой. Основой творческого метода Баухауза было слияние формы и функции, а главной задачей Баухауза Гропиус считал объединение различных областей творческой деятельности, использование всех возможностей техники и станкового искусства для создания единой и гармонической среды. Своей конечной целью задача имела гуманизацию и демократизацию общества, воспитание всесторонне развитой личности. Деятельность Баухауза носила определенную социальную направленность. Формообразование индустриально производимых изделий велось в расчете прежде всего на людей с небольшим достатком.

В программу Баухауза входило изучение материалов, форм и зависимостей между ними, мира вещей и строительного искусства, взаимовлияние цвета, света и формы. Особое внимание обращалось на развитие творческих способностей учеников. Обучение было построено по принципу учебно-производственных мастерских; выходившие отсюда так называемые подмастерья направлялись на промышленные предприятия. Работа в мастерских велась под руководством мастера и включала в себя:

- органическое формообразование, вытекающее из ремесленного мастерства;
- подготовку к сдаче экзаменов на звание подмастерья и мастера (последний только для выдающихся учеников) по цеховому образцу, которые принимаются Советом мастеров школы либо специально приглашенными цеховыми мастерами;
- участие обучаемых в личных работах мастеров-преподавателей;
- выполнение обучаемыми самостоятельных договорных заказов.

Проектируя вещи, они внедряли в их производство стандартизацию и рационализацию с целью создать новый тип сотрудничества искусства и промышленности. В процессе обучения закладывались принципы функционализма как нового подхода к проектированию любого объекта. Таким образом, претворялся в жизнь девиз: «искусству научить нельзя, научить можно только ремеслу». Студентов готовили к проектированию для массового производства, и особые требования предъявлялись к знанию производственного процесса. В качестве преподавателей Гропиус приглашал людей одаренных, творчески смелых, одержимых поиском новых путей развития художественной школы.

Баухауз поднимал вопрос о единстве и уникальности произведений искусства, о впечатлении, производимом закругленными и угловатыми поверхностями, о ритме, пропорциях и т.п., т. е. закладывал основы грамматики современного дизайна. Вместе с тем своей практической деятельностью Баухауз подчеркивал, что теория не есть рецепт для создания вещей, она является объективным средством комплексного формообразования – подготавливает почву, на которой множество индивидуальностей может достичь высокого единства в своих творениях.