

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК 745/749
ББК 85.127+85.12

П. С. Гуляев,

*Московский государственный институт культуры,
ул. Библиотечная, д. 7, 141406, Центральный федеральный округ,
Московская обл., г. Химки, Россия*

И. Г. Гуляева,

*ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования»,
Головинское шоссе, д. 8, корп. 2, 125212 г. Москва, Россия*

**ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО И ДИЗАЙН
В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРЫ**

Аннотация: Основная задача данной статьи заключается в исследовании связей изобразительного декоративного искусства и дизайна, а также в выявлении тенденций этого взаимодействия. Определяются границы дизайна, который как синтез многих видов искусств создаёт новую форму художественного развития, сохраняет своё автономное содержание, и имеет свою собственную проблемную область. Отмечается, что для изобразительного декоративного искусства характерно создание единичных экземпляров, в то время как для дизайна важно серийное производство. Изобразительное декоративное искусство нацелено на духовные ценности, дизайн — на связь между производством и потреблением, на внедрение художественных открытий в жизнь, в производство, в массовую практику. Выделяются четыре точки зрения соотношения изобразительного декоративного искусства и дизайна в рамках культуры. Определяются ведущие тенденции дизайна, как формы изобразительного искусства, способного в итоге «поглотить» декоративно-прикладное искусство в рамках современного мира. Дизайн как синтез многих видов искусств создаёт новую форму художественного развития. В определённом направлении он влияет на внешнюю форму современного изобразительного искусства.

Ключевые слова: изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство, дизайн, синтез искусств, культура, декоративное искусство.

Дата поступления статьи: 21.04.2016

Информация об авторах:

Павел Степанович Гуляев — кандидат философских наук, доцент кафедры декоративно-прикладного творчества, Московский государственный институт культуры. E-mail: gulyaevu@mail.ru

Ирина Геннадьевна Гуляева — кандидат философских наук, преподаватель кафедры истории и философии образования и науки, ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования». E-mail: Art-buz@mail.ru

Освоение человеком окружающего мира непосредственно связано с расширением его культурного предметно-пространственного окружения. По большому счёту, именно культура явилась той колыбелью человечества, из которой вышли многие существующие ныне социальные феномены, в том числе изобразительное декоративное искусство и дизайн. В то же время постоянно наблюдался и обратный процесс — процесс обогащения и развития культуры за счёт материальных и духовных достижений выделившихся социальных феноменов. Эта реально существующая диалектика оправдывает название данной статьи, расставляя акценты в историческом генезисе перечисленных явлений.

Изобразительное декоративное искусство в культуре занимает особое место. Это происходит благодаря не только единству содержания и формы изобразительного и прикладного искусства, но и его символичности, выражающей идею не однозначно, а многомысленно. Подтверждение этой мысли проявляется в достаточно частых попытках отождествления культуры с искусством и наоборот. Понятие «искусство» в настоящее время трактуется двояко: в широком смысле как высший уровень мастерства в любой форме жизнедеятельности; и в интересующем нас узком смысле как специфическая художественно-образная форма воспроизводства действительности. Возникающая как итог творческих усилий художника, произведения изобразительного искусства в своём наличном бытии обретают надличностный характер. Восприятие произведения изобразительного искусства не только свидетельствует об индивидуальном, художественно-образном своеобразии творца, но и характеризует коллективные формы переживания, свойственные его эпохе.

Дизайн как феномен обозначался различными понятиями: «техническая эстетика», «проектная деятельность», «промышленное искусство», «декоративно-прикладное искусство» и др. В конце 50-х гг. XX в., когда во многих странах мира отчётливо проявилась возможность массового производства промышленных товаров, для обозначения данного явления окончательно утвердилось понятие «дизайн», «промышленный дизайн». Дословный перевод латинского слова «desianare» означал «определять, обозначать». Впервые слово «disegno» — «рисунк, чертёж, проект» — вошёл в тексты по истории и теории архитектуры XV в. Альберти. Впоследствии этот термин перекочевал в англоязычную литературу («desin») и значил «проецировать, конструировать». В Оксфордском словаре (1588) понятие «дизайн» определялось как «задуманный человеком план или схема чего-то, что будет реализовано, первый набросок будущего произведения искусства». К середине 80-х гг. XX в. сформировалась и соответствующая дисциплина [4, с. 32–38]. Однако и по сей день очевидно, что явление, обозначаемое понятием «дизайн», многогранно, многозначно и нуждается в семантических уточнениях.

Относительно взаимосвязи дизайна и изобразительного декоративного искусства существуют разные точки зрения. Первая точка зрения: дизайн — форма искусства, способная в конечном счёте «поглотить» декоративно-прикладное искусство. Аргументация следующая. Во-первых, прикладное искусство в глубоком кризисе, и ему на смену идёт искусство современное, в котором духовные искания не востребованы, упор делается на вещи и способ обращения с ними: изображения неухоженных улиц, граффити. Во-вторых, современное искусство нацелено на получение материальной прибыли — это основной критерий художественности и мастерства. Духовная значимость заменена экономической стоимостью. Художник торгует своей известностью для рекламы автомобилей, морских круизов и прочих атрибутов общества потребления.

ния. В-третьих, дизайн идеально вписывается в систему «производство – потребление», это бизнес, хорошо ориентированный на получение прибыли. Нет разницы между упаковкой хот-дога, пластиковой тарелкой и признанными произведениями классических мастеров. Любой предмет может получить статус произведения искусства, если хорошо продаётся. В-четвёртых, дизайн как синтез многих видов искусств создаёт новую форму художественного развития. Он, в силу массового тиражирования (удешевления предметов искусства) и масс-медиа (облегчения доставки, агрессивной рекламы), становится сутью массовой культуры. «Дизайн есть высшая форма искусства, независимая, сверхпрофессиональная, свободная от узкоспециального профессионализма, приравнивающая объекты дизайна к продуктам абстрактного искусства в графике и пластике» [2, с. 89].

Вторая точка зрения: «дизайн» — одна и далеко не самая значимая (любительская) форма современного искусства. Аргументация данной позиции проявляется в следующих тезисах. 1) История дизайна (оформительства) насчитывает тысячелетия [3, с. 89–120]. Этими навыками в большей или меньшей степени владеет каждый. 2) Представления о пользе и красоте создаваемого объекта всегда непостоянны и изменчивы. Декоративно-прикладное искусство и дизайн основаны на творческом начале, однако степень погружённости и мастерства разные. Художник всегда может стать дизайнером, но далеко не всякий дизайнер способен быть художником, поэтому получаемые результаты не сопоставимы по своей значимости [5, с. 87–90].

Третья точка зрения на соотношение изобразительного декоративного искусства и дизайна: «дизайн» вышел из прикладного искусства, но развиваются они параллельно друг другу. Общие черты прикладного искусства и дизайна очевидны: это — свобода творчества, создание ценностных артефактов и др. Влияние науки, техники, применение нового оборудования и технологий коренным образом изменили стоящие перед ними задачи. Изобразительное искусство по-прежнему ориентировано на личностное отражение художником процессов, имеющих особое значение для религиозного, нравственного, эстетического самопознания человека; в то время как дизайн предназначен для массового создания артефактов, усовершенствования среды обитания, преследует утилитарные цели. Кроме того, в отличие от прикладного искусства, дизайн всё в большей степени испытывает зависимость от науки, техники, технологий. Суть такой позиции: «дизайн не искусство, искусство не дизайн». У них разные цели, задачи, результаты [4, с. 45–47].

Четвёртая точка зрения: дизайн и декоративное искусство взаимосвязаны, но относительно автономны. Дизайн «подпитывается» идеями изобразительного декоративного искусства, популяризирует «шедевры» художественной культуры, пропагандирует её достижения, способствует информационному сопровождению. Изобразительное искусство же, в свою очередь, опирается на дизайнерские наработки при оформлении художественных произведений как в процессе их создания, так и в процессе встраивания их в предметную среду. Современное изобразительное искусство невозможно без дизайна, а дизайн вне искусства. Эта точка зрения представляется наиболее точной и корректной.

Относительная автономность дизайна проявляется в следующем:

а) Изобразительное декоративное искусство нацелено на духовные ценности, дизайн — на связь между производством и потреблением на внедрение художественных открытий в жизнь, в производство, в массовую практику [1, с. 89–92].

б) Изобразительное искусство предпочитает создавать художественные образы, дизайн же проектирует будущие объекты предметной среды.

в) Дизайн не стремится создавать высокохудожественные произведения, хотя результат работы дизайнера и может оказаться таковым.

г) Для изобразительного декоративно-прикладного искусства характерно создание единичных экземпляров, для дизайна же важно серийное производство [1, с. 40–43].

д) В искусстве художник стремится выразить в своём личностном видении духовные ценности эпохи, дизайнер же ориентирован на запросы будущего потребителя и их оформление в промышленном производстве [1, с. 65].

В результате данного анализа можно сделать ряд выводов. Во-первых, изобразительное декоративное искусство и дизайн взаимосвязаны, но при этом относительно автономны. Дизайн имеет свою собственную проблемную область, собственные задачи и идеологию.

Во-вторых, с достаточной степенью условности можно утверждать, что изобразительное декоративно-прикладное искусство есть промежуточное, но необходимое звено, обеспечивающее взаимодействие дизайна и культуры. В определённом направлении дизайн влияет на внешнюю форму современного изобразительного искусства. Он сосредоточен преимущественно на форме и отвечает за оформление предмета искусства. Культура представляет собой содержательную квинтэссенцию действительности, раскрывается через содержание системы материальных и духовных ценностей. Дизайн (форма) и культура (содержание) в своей взаимосвязи находят гармонию в произведениях искусства.

В-третьих, роль дизайна в современном мире неуклонно возрастает, и подобная тенденция будет набирать силу. Речь идёт о дизайнерах, дизайнерских агентствах, графическом дизайне, дизайне среды, веб-дизайне, арт-дизайне, фото-дизайне и т.д. Косвенным подтверждением этого положения является то, что понятие «дизайн» в настоящее время прочно вошло не только в область культуры и современного изобразительного искусства, но и в нашу повседневную жизнь.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Ирвин Д. С. Понятие «дизайн» и «искусство» // Мнение. 2001. № 4. С. 40–43.
- 2 Кантор К. М. Правда о дизайне. М.: АНИР, 1996. 228 с.
- 3 Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория. М.: Омега-Л, 2009. 224 с.
- 4 Коньшева Н. М. Художественно-конструкторская деятельность. Основы дизайнообразования. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2002. 230 с.
- 5 Проблемы дизайна: сб. ст. М.: Союз дизайнеров России, 2003. 256 с.

Pavel S. Gulyaev,
Moscow State Institute of Culture,
Bibliotchnaya str., 7, 141406 Central Federal District,
Moscow Region, Khimki, Russia

Irina G. Gulyaeva,
Academy for Advanced Studies
and Professional retraining of workers of education,
Golovinskoye highway, 8, k 2, 125212 Moscow, Russia

FINE AND DECORATIVE ART AND DESIGN IN THE CONTEXT OF CULTURE

Abstract: The main aim of this article is to study the relations of fine and decorative art and design, and also to identify trends of this interaction. The boundaries of design are determined. Being the synthesis of many art forms, it creates the new form of art development, retains its autonomous content, has its own problem area. It is noted that fine decorative art is characterized by creation of a single copy, while serial production is important for design. Fine decorative art focuses on spiritual values, but design concentrates on the connection between production and consumption, implementation of art revelations into life, into manufacture, into mass practice. There are four points of view on relations between fine decorative art and design within the culture. The basic characteristics of fine decorative art and design are defined. The paper reveals the tendency of design as a form of art that is able eventually to «absorb» decorative art in the modern world. In a particular sense, design affects the external form of modern art.

Keywords: fine art, decorative applied art, design, synthesis of arts, culture, decorative art.

Received: April 21, 2016

Information about the authors:

Pavel S. Gulyaev — PhD in Philosophy, Associate Professor of the Decorative and Applied Arts Department, Moscow State Institute of Culture. E-mail: gulyaevu@mail.ru

Irina G. Gulyaeva — PhD in Philosophy, Lecturer, Department of History and Philosophy of Education and Science, Academy for Advanced Studies and Professional retraining of workers of education. E-mail: Art-buz@mail.ru

REFERENCES

- 1 Irvin D. S. Poniatie «dizain» i «iskusstvo» [The concept of «design» and «art»]. *Mnenie* [Opinion], 2001, no 4, pp. 40–43. (In Russ.)
- 2 Kantor K. M. *Pravda o dizaine* [The truth about the design]. Moscow, ANIR Publ., 1996. 228 p. (In Russ.)
- 3 Koveshnikova N. A. *Dizain: istoriia i teoriia* [Design: History and Theory]. Moscow, Omega-L Publ., 2009. 224 p. (In Russ.)
- 4 Konysheva N. M. *Khudozhestvenno-konstruktorskaya deiatel'nost'. Osnovy dizainoobrazovaniia* [Art and design activities. Basics of education in design]. Smolensk, Assotsiatsiia XXI vek Publ., 2002. 230 p. (In Russ.)
- 5 *Problemy dizaina: sb. st.* [Design problems]. Moscow, Soiuz dizainerov Rossii Publ., 2003. 256 p. (In Russ.)