

АВАНГАРД В ДИЗАЙНЕ

А. Ю. Рынкевич, П. А. Кашевский, доцент
УО «Белорусский государственный университет
имени Максима Танка», Республика Беларусь

Аннотация. В публикации затрагивается тема значения роли авангардного искусства в эволюции современного дизайна. Авангард – яркое и смелое движение в искусстве. Характеризуется нестандартными выразительными средствами и идеями. Направление движения – нарушение норм и традиций, установленных в обществе. Освещается значение авангарда как источник инноваций в области визуальной коммуникации. Анализируются основные аспекты авангардного подхода к дизайну. Освещаются проблемы, возникшие с адаптацией авангарда в современном контексте.

Ключевые слова: авангард, дизайн, форма, цвет, направление.

AVANT-GARDE IN DESIGN

A. Yu. Rynkevich, P. A. Kashevsky, Associate Professor
Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank,
Republic of Belarus

Abstract. The publication touches upon the topic of the importance of the role of avant-garde art in the evolution of modern design. Avant-garde is a bright and bold movement in art. It is characterized by non-standard expressive means and ideas. The direction of the movement is the violation of norms and traditions established in society. The importance of avant-garde as a source of innovation in the field of visual communication is highlighted. The main aspects of the avant-garde approach to design are analyzed. The problems that arose with the adaptation of avant-garde in the modern context are highlighted.

Keywords: avant-garde, design, form, color, direction.

Авангард (от фр. *avant – garde* – «ультрасовременный», «продвинутый») – художественное движение, возникшее в начале XX века, которое кардинально повлияло на искусство, ведь основная идея авангардизма – нарушение установленных норм и ожиданий традиционных форм искусства, а также поиск особенного самовыражения, восприятия мира. Этот термин объединяет несколько художественных направлений, характерных ему, например, фовизм, кубизм, сюрреализм и другие [1, с. 500].

Движение возникло как реакция на социокультурные изменения, происходившие в обществе в начале XX века, такие как индустриализация, научно-технический прогресс, прогресс и кризис традиционных ценностей. Основные черты авангардного искусства – исследование визуальных и вербальных языков,

активное использование различных техник коллажа, монтажа. Авангардисты выступали в защиту идеи автономии искусства, отделяя его от социально-политических функций, т.е. свобода от ограничений и вмешательства общественных институтов, генерация новых видений и перспектив на мир. В связи с этим, работы художников-авангардистов отличаются резкими, нестандартными формами, фактурой, идеей, а также выразительными средствами. Именно форма в композиции придает авангардному искусству неповторимое движение, стиль. В искусстве конструктивизма и супрематизма – наиболее радикальных художественных системах, проектность стала универсальным инструментом моделирования новой вселенной как на философском и эстетическом уровне, так и на прагматическом уровне, ориентированном на переустройство предметной среды. В результате изменений представлений о содержательной стороне и функциональных возможностях произошло расширение пространственных границ искусства. Авангардное искусство затронуло литературу, театр, архитектуру, дизайн. Большое влияние авангард оказал на развитие сферы дизайна, внёс новые идеи и подходы, стимулировал творческую свободу, разрушил стереотипы и нормы в этой области.

Дизайн (от англ. design – проектировать, задумать) – творческая деятельность проектирования эстетических свойств изделий, а также результат этой деятельности. Одновременно сложный и многогранный феномен. В социальной практике неоднороден и вариативен, поскольку охватывает практически весь предметный мир человека [2, с. 68]. Дизайн – ключевой аспект визуализации и представления информации. Включает в себя композицию, цветовые схемы, графику и различные факторы, цель которых, максимально ясно и доступно донести информацию для зрителя.

Рассматривать авангард в качестве основного фактора культурного развития дизайна будет не продуктивным. Если представить авангард не в рамках замкнутого художественного обозначения, а в формате культурного значения эпохи, то такой подход будет допустим, при учёте общей тенденции начала века. В этом смысле художественный авангард можно представить в виде модели, определяющей духовные ориентиры в дизайне первых десятилетий XX века. Это является актуальным не только в отношении авангарда в целом, но и применительно к его отдельным отраслям, поскольку каждое произведение несёт в себе выражение общей духовной ориентации эпохи. С этой целью в научной статье привлекаются к анализу творческое наследие мастеров авангарда.

Дизайн одежды, на рубеже XIX-XX веков под влиянием авангардистского движения, приобрел новый вид и фактуру. Стали использоваться нестандартные материалы, такие как пластик, стекло, металл. Отдельно уделялось внимание эргономике и практичности объекта. Важным аспектом, в изменении традиционных

норм, стал отказ от орнамента и украшения, в пользу активного использования простых и геометрических форм. Для привлечения внимания и наибольшего эмоционального воздействия, применялись яркие и контрастные цветовые палитры, например, белый, красный, черный. Работы отличаются особой динамической композицией. Со слов итальянского скульптора Умберто Боччони, был объявлен принцип производства новой формы: «Полное разрушение завершенных линий и законных статуй. Давайте откроем форму как окно и включим среду, в которой она живет» [1, с. 504].

Авангардизм в дизайне охватывает многие аспекты предметной среды: от рекламы, плакатов, до текстиля, мебели. Наиболее фактурным и нестандартным в этом направлении является проектирование одежды. Например, американский модельер, Р. Оуэнс, (1962 – наши дни) представитель японского деконструктивизма, предлагал обществу шокирующие коллекции, которые отличались нестандартной формой, материалами. Существование подобных разработок является непрактичным, слишком отдалённым от реального производства и употребления. Предметом авангардного дизайна может являться демонстрация уровня творческого мышления дизайнера, его конструкторские способности. Но при этом коммерческая составляющая остается на низком уровне. Предполагается, что коллекция одежды рассматривается исключительно как объект искусства. Однако существование авангардного дизайна не ограничивается презентацией профессионального уровня исполнителя. Без реализации нового видения производство одежды, вероятнее всего, превратилось бы в нескончаемую рекомбинацию знакомых элементов с небольшой степенью декорирования. Например, открытые швы и необработанные срезы в данный момент существуют в качестве декоративного элемента у каждого бренда, однако, в период 70-ых и 80-ых годов предложение японских дизайнеров Й.Ямамото (1943 – наши дни) и Р.Кавакубо (1942 – наши дни) рассматривать незавершенность как особую эстетику, вызвало критику и недоумение [3, с. 22]. Следовательно, одна из задач авангардизма в дизайне – создание новых тенденций, обеспечивающих дальнейшее развитие. Так же формирование общественных идей и концепций, представление нестандартного образа человека в культуре. Важно отметить, что отправная точка творческого поиска не всегда может заключаться в образе, а в проблеме – открытой или неочевидной. Шокирующие дизайнерские решения могут обращать внимание на различные виды общественных проблем. Таким образом в коллекции «Насилие над Шотландией», британский дизайнер А.МакКуин (1969 – 2010) затронул вопрос о политической зависимости Шотландии и британской агрессии, тем самым обозначив свою гражданскую позицию [3, с.24]. Автор использовал большое количество характерных шотландских мотивов, при этом многие платья были в порезах и надрывах, таким образом создавалась иллюзия борьбы. Корсеты

напоминали доспехи, а неординарные силуэты и элементы исторического костюма разрушали рамки «правильного» и социально приемлемого. В связи с использованием ярких авангардных черт (фактурность, цветовая гамма, конструктивность) дизайнер максимально передал эмоцию и важность данной социальной проблемы.

Однако, существует проблема взаимосвязи между авангардным искусством и дизайном. Авангард в предметном дизайне может оказаться в большей степени экспериментальным и непрактичным для массового потребителя, это вызывает проблему баланса между эстетикой и функциональностью. С другой стороны, рост коммерциализации дизайна существует риск стандартизации и потери оригинальности, инновации, что противоречит основным идеям авангардного движения.

Авангард в дизайне – значимая движущая сила для инноваций и трансформаций в области визуальной культуры. Представляет собой не только историческое явление, отражающее духовное восприятие эпохи, но и значимую тему для современных исследований, обогащающую наше понимание взаимосвязи между искусством, дизайном и социокультурными процессами. Ключевые аспекты авангардного движения, такие как стремление к новаторству, эксперименты и разрушение традиционных норм, превознесли большое влияние на моду и предметный дизайн в целом. При этом вопрос о противоречии инновации и практичности, не смогли уменьшить значимость этого движения в мире. Несмотря на вызовы и проблемы, авангард в дизайне является важным источником вдохновения и катализатором изменений в современной культуре.

Библиографические ссылки

1. Литовченко, Е. В. Интерьер XXI века / Е. В. Литовченко. – М., 2003. – С. 500-504.
2. Розенталь, Р. История прикладного искусства нового времени / Р. Розенталь, Х. Ратцка. – М. : Искусство, 1971. – 240 с.
3. Егорова, С. И. Социальное и практическое значение авангардного направления в дизайне костюма / С. И. Егорова. – URL: https://elar.rsvpu.ru/bitstream/123456789/24579/1/evrika_2014_005.pdf. (дата обращения: 26.03.2024).