

- naviny.by/rubrics/culture/2013/03/28/ic\_articles\_117\_181268. – Дата доступа: 08.04.2019.
5. Серто, М. Разновидности письма, разновидности истории / М.де Серто [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.ruthenia.ru/logos/number/2001\\_4/02.htm#\\_ftn6](http://www.ruthenia.ru/logos/number/2001_4/02.htm#_ftn6). – Дата доступа: 31.01.2017.
  6. Braidotti, R. *Metamorphoses: Towards a Feminist Theory of Becoming* / R. Braidotti. – Cambridge: Polity Press, 2002. – S. 118.
  7. Gunther, K.: *The Grammar Of Visual Design* / Kress Gunther, Van Leeuwen Theo, Reading Images. – London, New York: Routledge, 2006. – S. 56.

## **НЕКОТОРЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ДИЗАЙНА И ИСКУССТВА**

### **SOME CONTEMPORARY ISSUES OF DESIGN AND ART INTERACTION**

В.О. ПУПКО, Н.Ю. ФРОЛОВА  
V.O. PUPKO, N.Y. FROLOVA

Белорусский государственный университет  
Минск, Республика Беларусь  
Belarusian State University  
Minsk, Republic of Belarus  
*e-mail: victoria.pupko@mail.ru, frolovanu@bsu.by*

---

В статье раскрываются проблемы взаимодействия искусства и дизайна. Показаны особенности дизайна как проектной деятельности, рассмотрены основные его черты: отказ от декоративности в пользу функциональности, ориентировка на массового потребителя, рациональность. Изучено место дизайна в современном обществе, подчеркнут его мировоззренческий характер.

*Ключевые слова:* дизайн; искусство; массовое производство; взаимоотношения; арт-дизайн.

The article reveals some contemporary issues of design and art interaction. It deals with project design peculiarities and its main features: rejection of decorative elements in favor of functionality, focus on the mass consumer, rationality. The article studies design position in modern society and emphasizes its worldview character.

*Keywords:* design; art; mass production; relationships; art-design.

---

Дизайн – одно из высших проявлений творчества. Тем не менее теория дизайна и в наши дни является неизведанной территорией. Основная проблема – в самом определении дизайна. Искусство создания предметов, отвечающих нуждам человека, полезных и красивых одновременно, существует на протяжении множества лет, но его никогда не называли дизайном.

В наше время существует множество вариантов трактования термина «дизайн». В современной практике он понимается как проектная деятельность, а именно проектирование вещей, предметных объектов, которые включают в себя как художественное, так и преимущественно практическое функциональное назначение. Поэтому под дизайном следует понимать продукты и службы проектирования, всю сферу деятельности, включающую вышеназванные понятия, теорию и исследования.

Дизайн и искусство долгое время находились в положении «дистанции», но тем ни менее влияли друг на друга: «Граница, отделяющая дизайн от искусства, всегда была подвижной и условной, во всяком случае более проницаемой, чем кажется многим, решительно разводящим в разные стороны пользу и красоту, практичность и духовность, материальную предметность и художественную образность» [2, с. 336].

Поиском решения для снятия противоречия между дизайном и искусством впервые занялось английское художественное движение конца XIX века *«Искусства и ремесла»*. Возникновение такого движения стало реакцией на промышленную революцию, когда повседневную жизнь европейцев наполнили выполненные по одному трафарету, обезличенные предметы. *Уильям Моррис* и другие прерафаэлиты, идеализируя средневековые, разделяли веру мыслителя *Джона Рёскина* в превосходство товаров ручного изготовления перед изделиями фабричного производства. По их убеждению, массовое производство приводит к деградации как создателя, так и потребителя товаров. Сторонники движения *«Искусства и ремесла»* в продолжение средневековых ремесленных традиций образовывали гильдии и общества, каждое с собственным стилем, специализацией и лидерами. Там они обсуждали свои идеи и делились опытом. Сам Моррис разделял идеалы социализма, веря в то, что искусство и дизайн могут изменить общественный уклад и улучшить качество жизни их создателей и потребителей.

Начало XX века стало отправной точкой действительной массовости производства и потребления. Эти процессы происходят как в Америке, так и в Европе. Период мировых войн немного изменил порядок, но конец 40-х годов двадцатого века продемонстрировал мощь и возможности массового производства во всем мире. Первые такие производства

возникают в Америке, именно тогда дизайн превращается из профессии высоких интеллектуалов в профессию взаимодействия различных дисциплин, с помощью которых можно достигнуть максимального эффекта на аудиторию. Язык дизайна стал более демократичным, потому что был переориентирован с тонких ценителей изысканной красоты на простых потребителей. Америка изменила понятие дизайна: от реакции на наступающий век машин до профессии, которая обслуживает интересы общества массового производства.

Искусство начала XX века находится в состоянии противоборства с массовой культурой. Модернизм предлагает несколько выходов из проблемы: «Либо супердизайн среды, как его умел делать отец стиля модерн У. Моррис: искусство таким способом моделирует массовую культуру и подчиняет себе рынок, который уже в период эклектики мог потреблять как «рэди-мейды» целые художественные феномены. Либо путь к ничто, изобретение неискусства, то есть революционных видов репрезентации, и прежде всего абстракционизма, который устраняет фигуративную живопись в стремлении вывести художественную форму за положенные ей и зрению физические пределы» [1, с. 11]. Кризис репрезентации как кризис самопознания культуры модернизма с этого времени вносит качественные изменения как в художественные практики, так и во взаимоотношения дизайна с этими практиками.

Начиная с 90-х годов XX века в искусстве происходят все более разительные перемены и поиски: формы, оттенки и композиции становятся всё более вычурными, а процесс создания уподобляется некоему фарсу. Именно тогда дизайн перестает считаться одним из видов искусства и коммуникации. На рынок вышли дизайнеры и их стали ценить как профессионалов, которые способны создавать уникальные вещи и создавать образы. В это время появляется много новых направлений и разновидностей дизайна.

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

Сегодня искусство умеет быть массовым и интерактивным, дизайн же шаг за шагом отвоевывает зоны своего влияния. Современные дизайнеры перенимают у художников образы, методы, сюжеты и стратегии. Поэтому многие этические и эстетические задачи являются разработками обоих лагерей. Однако дизайн имеет больше стратегических преимуществ, ведь он мобилен, легко ассимилирует информацию и быстро преобразует ее в

образы и коды. Современный дизайн не только дарит эстетическое удовольствие, но и трансформирует наши взгляды.

Надо отметить, что искусство и дизайн обладают рядом общих современных характеристик. Во-первых, сегодня существуют музеи как изобразительного искусства, так и дизайна. Крупные музеи имеют коллекции дизайна наравне с коллекциями декоративно-прикладного искусства.

Во-вторых, искусство уже давно имеет коммерческую стоимость, как и предметы дизайна. Кроме того, существует и коллекционирование предметов дизайна. За последние десятилетия коллекционный дизайн обрел внимание музейщиков, его предметы продаются на аукционах, чем современное искусство уже обладало. С каждым годом проводится всё больше арт-ярмарок по всему миру. Чего, наверно, не хватает дизайну по сравнению с современным искусством, так это теоретиков и развитого дискурса, который позволил бы отслеживать и оценивать новые смыслы, которые происходят из новых предметов.

В-третьих, дизайн и искусство обладают такой общей чертой, как тиражирование. Есть дизайнеры, которые целенаправленно не занимаются малым тиражом, но, в то же время, есть те, кто и вовсе избегает серийного творчества. Однако большинство профессионалов охотно выполняют как частные заказы, так и заказы для массового потребления.

Возникновение арт-дизайна еще более сблизило искусство и дизайн. Термин «*арт-дизайн*» возник в 80-е гг. XX в. в Италии и связан с двумя дизайнерскими студиями: «*Алхимия*» (А. Мендини, А. Гуэррьеро) и «*Мемфис*» (Э. Комтассе), которые попытались осмыслить дизайн через отказ от рациональности в пользу выразительности. Арт-дизайн относится к новым современным видам дизайнерского творчества, а также становится новой проектной специализацией, целесообразность и специфика которой подчинены индивидуализации проектного творчества.

«Экспансия» арт-дизайна происходит благодаря специфическому подходу к созданию образа проектируемого объекта, который выходит в область искусства. При этом он (объект) сохраняет часть своей функциональности.

«В то время как классический дизайн прошлого становится мейнстримом, в современном авангардистском дизайне уверенно сформировался высокодоходный сектор, получивший название «дизайн-арт». Занимая такую позицию, как от-кутюр в мире моды, дизайн-арт был чрезвычайно элитарным явлением, но одновременно и областью, где группа одаренных дизайнеров и архитекторов, таких как Рон Арад, Марк Ньютон, Росс Лавгроув, Заха Хадид и братья Кампана, могли пользоваться полной свободой творчества» [3, с. 491].

Арт-дизайн весьма «плотно» интегрируется в искусство, что не только «самоидентифицирует» свое присутствие в нем, но и часто становится неразличим с ним. Такой вариант можно увидеть при сравнении объектов арт-дизайна и концептуального искусства. Внешне они могут быть идентичны, однако, несут разную образную и смысловую нагрузку. Также стоит отметить то, что цели у дизайнера и художника разные. Дизайнер выстраивает свой образ на основе идеи объекта, в то время как художник реализует идею образа «через объект».

Сегодня арт-дизайн обращен к индивидуальному творчеству и стремится к взаимодействию с искусством, поэтому его можно назвать специфическим видом дизайнерского творчества, который находится на границе между искусством и дизайном. Именно это является одним из важнейших результатов, вследствие индивидуализации предметного творчества. Арт-дизайн не только конкурирует в выставочных пространствах с произведениями декоративно-прикладного искусства, таких как графика, скульптура, живопись, но и приобретает специфические черты. Представляет собой систему, открытую и динамичную. Одним из основных признаков современной культуры является артизация повседневности, а кто как не дизайн способен создать артистичное и образное пространство жизнедеятельности человека.

В заключение надо отметить, что отношения искусства и дизайна все еще находятся в положении неприязненности. Мы видим сегодня довольно разномасштабное и разноплановое соотношение дизайна с другими художественными практиками. Появление арт-дизайна существенно сблизило дизайн-практику с другими ее вилами. В настоящее время арт-дизайн может выражаться как в простом объекте, так и в сложных пространственных структурах, которые, в свою очередь, включают мультимедийные, аудиовизуальные и другие способы воздействия на потребителя. Особенность арт-дизайна заключается в преимущественной организации художественного впечатления, получаемого от образа воспринимаемого объекта или действия.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Андреева, Е. Ю. Постмодернизм: искусство второй половины XX — начала XXI века / Е.Ю. Андреева. — СПб. Азбука-классика, 2007. — 488с.
2. Аронов, В. Р. Дизайн в культуре XX века. 1945-1990 / В. Р. Аронов. — М.: Д. Аронов, 2013. — 405 с.
3. Филл, Ш. История дизайна / Шарлотта и Питер Билл; пер. С англ. С. Бавина. — М.: Издательство КоЛибри, «Азбука-Аттикус», 2014. — 512 с.