

УДК 7.012.185

А. В. Басарина

Екатеринбург, Россия

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ АРТ-ДИЗАЙНА ПРИ СОЗДАНИИ ОРИГИНАЛЬНОЙ КОЛЛЕКЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арт-дизан, принципы формообразования, эксперимент, модная коллекция.

АННОТАЦИЯ: Статья посвящена классификации принципов формообразования арт-дизайна и возможности их применения при проектировании оригинальной коллекции женской одежды. В мире современных технологий, с помощью которых создается массовая продукция, товар становится безликим и не интересным для общества, а потребителю необходимо удовлетворить его эмоциональные потребности, дать проявиться индивидуальности. Для достижения этих целей применяются принципы формообразования арт-дизайна как экспериментальный способ получения новых образов, форм и конструкций.

A. V. Basarina

Yekaterinburg,., Russia

USING THE PRINCIPLES OF DESIGN ART WHEN CREATING THE ORIGINAL COLLECTION

KEYWORDS: art-design, principles of forming, experiment, fashion collection.

ABSTRACT: the article is devoted to the classification of art design and the principles of its forming, the possibilities of their application in the original collection of the women's clothes design. In the world of modern technologies that creates mass production, the commodity becomes impersonal and not interesting for the society, so a consumer must satisfy his emotional needs, give manifest of his individuality. To accomplish these ends it is possible to apply the principles of the art design forming as an experimental method of generating new images, forms and constructions.

Товары, схожие по качеству и дизайну, ежегодно сходят с конвейеров, теряют свою индивидуальность, становясь безликими и не интересными для общества. В XXI веке наиболее важным критерием при выборе товара становится приобретение новых эмоций, стремление скорее к самовыражению, нежели функциональному удовлетворению. Этому требованию отвечает концептуальный дизайн с его невиданными образами, формой, конструкцией.

Термин «арт-дизайн» возник с появлением миланской группы «Алхимия» (1976 г.), родоначальником которой стал Этторе Соттсас. Формирование молодых дизайнеров в бунтарские группы началось с его выставки в Милане в 1966 году. Такие группы, как Archizoom, Superstudio,

UFO, Global Tools, Memphis своими проектами оспаривали нравы «хорошего дизайна». С подачи арт-критика Германо Селанта, такой дизайн стали называть «радикальным» [8. С. 48]. Принцип их работы можно определить как дизайн «от противного»: если «хороший дизайн» был функциональным и рациональным, ориентированным на потребителя, то работы радикальных дизайнеров были иррациональны и не приспособлены к жизни. «Мы хотим принести в дом все, что раньше оставалось снаружи: нарочитую банальность, сознательную вульгарность, урбанистические элементы и порок», – писали Андреа Бранци, Массимо Морозци и Паоло Доганелло [8. С. 72]. Радикальные дизайнеры делали намеренную безвкусицу, провоци-

руя сомнения и призывая к изменению среды обитания. Объекты их проектирования подтолкнули к поискам уникальных проектных решений, отвечающих новым типам восприятия пространства, света, цвета, материала и порожденных научно-технической революцией и течениями постмодернизма. Постепенно арт-дизайн перешел во все сферы культуры и стал пониматься, как вид дизайна с явным приоритетом эстетического начала, направленный на организацию художественного впечатления, получаемого от воспринимаемого объекта [5. С. 13]. Это «проектирование эмоций», цели которого сближаются с задачами изобразительного искусства, удаляясь от задач предметного художественного творчества. Чаще всего объекты арт-дизайна – это демонстрационные, выставочные экспонаты, но представляющие собой не произведения изобразительного или декоративного искусства, а декоративные образы знакомых вещей: одежды, головных уборов, посуды, мебели, светильников и пр. Они мало рассчитаны на практическое использование, поскольку их утилитарные функции скрыты или вообще «сняты» автором [3. С. 26]. Объекты арт-дизайна по-настоящему оригинальны, выразительны, красивы, чаще всего они преследуют цель эпатажа зрителей, ниспровержения общезначимых ценностей и критериев красоты предметного мира ради самоутверждения художников, привлечения внимания журналистов и новых клиентов.

Постепенно арт-объект адаптируется в современной жизни. Отвечая социальным, функциональным и эстетическим требованиям, объект перевоплощается в реальный предмет, приспособленный к повседневному и массовому потреблению. Преобразованная идея остается уникальной, с новой формой, конструкцией и технологической обработкой. Чтобы добиться таких результатов, дизайнер в проектировании коллекции может ориентироваться на ряд принципов, сформированных на основе анализа формообразующих процессов в дизайне. На основе рассмотрения совре-

менных исследований в области формообразования нами было выделено четыре основных принципа арт-дизайна.

Принцип нелинейности. Наиболее продуктивным проектированием в дизайне является рассмотрение вопроса формообразования с позиции синергетики. Термин «нелинейность» означает определенный вид математических уравнений, которые могут иметь несколько качественно различных решений. В мировоззренческом плане понятие нелинейности отражает идею многовариантности, изменчивости и буйства форм. В дизайне это предполагает возможность неожиданных изменений направления образования форм.

В промышленном дизайне принцип нелинейности реализован, например, в работе А. Мендини (Alessandro Mendini) под названием «ABC collection». Среди дизайнеров одежды можно назвать дуэт голландских дизайнеров Виктор & Ролф (Viktor & Rolf), женская коллекция 2010 года которых была основана на нелинейности и иллюзии трехмерности за счет геометрических форм моделей. Исси Мияке (Issey Miyake), один из самых изобретательных японских дизайнеров-художников создает одежду и арт-композиции [6. С. 53], вдохновившись древним искусством оригами. Он запустил новую концептуальную линию под названием 132 5, модели которой были созданы традиционным способом складывания фигур в данном случае – из плоского куска ткани.

А. Мендини. «ABC collection»

Виктор & Ролф.
Платье из коллекции 2010 г.

Нелинейный принцип формообразования дизайнерам интересен тем, что он расширяет границы сознания в создании новых форм, пропорций, конструкции, разрушая стереотипы и привлекая новых клиентов, готовых к эксперименту.

Принцип фрактальности. Принцип фрактальности интересен дизайнеру прежде всего с эстетической точки зрения, позволяющий создать необычный декор либо конструкцию. Понятие фрактальности также впервые обозначено в синергетике. Фракталы – геометрические структуры, обладающие свойством самоподобия, масштабной инвариантности. Это означает, что малый фрагмент структуры подобен другому, более крупному, или структуре в целом [5. С. 43].

Принцип фрактальности в своих работах использует японский дизайнер Такеши Миякава (Takeshi Miyakawa). Например, тумбочка Fractal 23 содержит 23 ящика самых разных размеров и пропорций, которые как-то ухитряются уживаться между собой внутри кубического корпуса, заполняя почти всё доступное им пространство. Дуэт Виктор & Ролф (Viktor & Rolf) в коллекции весна-лето 2011 года предлагали модели, созданные на основе классической мужской рубашки, повторенной множество раз. Игра с воротниками, манжетами и кроем перевернули всё с ног на голову. Голландский дизайнер одежды Ирис Ван Херпен (Iris Van Herpen), опираясь на принципах подобия, повторяя один и тот же элемент много раз, создал интересную фактуру и форму. Для того, чтобы создать такие модели, дизайнер изначально прорисовывал их в программе

Photoshop, после чего архитектор создал на их основе 3D-модели, а мастер отлил «в полимере».

Виктор & Ролф. Платье из коллекции «Весна-лето». 2011 г.

Ирис Ван Херпен.
Платье из коллекции «Весна-2012»

3. *Перенос нетрадиционных пластических свойств материала на объект.* Впервые изменение состояния и свойств предмета начали использовать в сюрреализме, «уничтожая» структурные особенности предмета, превращая состояние твердого в текучее, жидкого – в твердое. Постепенно этот прием начали заимствовать другие направления искусства и в том числе арт-дизайн. Один из самых ярких представителей арт-дизайна Гаэтано Пеше (Gaetano Poesce), бунтарь эпохи 1960-х. Итальянский архитектор и дизайнер мебели, чье творчество отличается смелыми технологическими экспериментами и своей особой эмоцией. Он впервые изготовил

ШАГ В НАУКУ. РАБОТЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

серию мебели из нетрадиционного материала – полиуретана без жесткой конструкции, под названием «Up».

Гаэтано Пеше. Кресло. Serie Up 2000

При использовании этого приема в дизайне одежды дизайнеры применяют, либо имитируют, такие материалы, как пластик, металл, дерево. Например, в коллекции «Осень-зима» 2007 года английский дизайнер Гарет Пью (Gareth Pugh) создал модели оригинальной формы и фактуры из прямоугольных пластиковых пластин. Дизайнер Ирис Ван Херпен (Iris Van Herpen) в моделях коллекции 2012 года реализовала образ космической и, в то же время женственной леди, выполнив платье из пластика, резины и других технологичных материалов. В своей коллекции британский дизайнер Кристофер Кейн (Christopher Kane) декорировал модели вставками из окрашенной жидкости, запаянной в резину.

Гарет Пью. Платье из коллекции «Осень-зима». 2007 г.

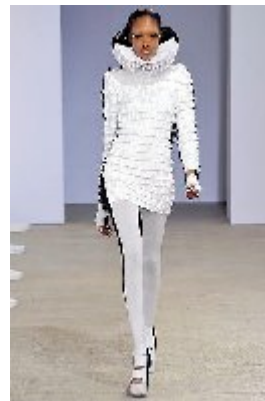
Ирис Ван Херпен.
Платье из коллекции «Весна-лето». 2012 г.

Достижения в области высоких технологий, всеобщая компьютеризация производства позволяет дизайнерам воплощать свои идеи, применяя недоступные ранее материалы в своей коллекции, воссоздавая объемную фактуру, чтобы удовлетворить тактильные потребности потребителя.

4. *«Перенос ситуации» при проектировании арт-дизайна.* Принцип реализуется через «погружение» объекта в конкретную ситуацию, например, фантастического будущего, через своеобразную театрализацию. На показе осень-зима 2007 Виктор & Рольф (Viktor & Rolf) решили акцентировать внимание на моделях, прикрепив огромные прожекторы прямо к одежде. Коллекция «живых» платьев Хуссейна Чалаяна (Hussein Chalayan) на показе в 2006 года перенесла зрителей в будущее или прошлое. Платья моделей произвольно меняли форму – самостоятельно перемещали лоскуты ткани, из складок показывались сверкающие кристаллы. За считанные минуты модель, облаченная в наряд начала XXI века, прямо на подиуме «переносилась» в далекий 1895 год. В коллекции «Весна-лето» 2009 года Гарет Пью (Gareth Pugh) продемонстрировал футуристическую коллекцию, используя некоторые детали и фактуру из средневековья.

Хуссейн Чалаян. «Живые» платья

Гарет Пью. Платье из коллекции «Весна-лето». 2009 г.

Поиски и эксперименты выдающихся творцов арт-дизайна позволяют говорить не столько о дизайне, сколько об особом направлении в художественном творчестве, стремящемся преодолеть издержки функционального и коммерческого дизайна

ЛИТЕРАТУРА

1. Быстрова Т.Ю. Вещь, форма, стиль: Введение в философию дизайна. – Екатеринбург, 2001.
2. Дизайн: очерки теории системного проектирования / Н. П. Валькова, Ю.А. Грабовенко, Е. Н. Лазарев, В. И. Михайленко. – Л.: ЛГУ, 1983.
3. Каган М. С. Морфология искусства.– Л.: Искусство, 1972.
4. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем. – М.: Наука, 1994.
5. Медведев В.Ю. Сущность дизайна: учеб. пособие. – СПб.: СПГУТД, 2004.
6. Немкова Е. В. Иссэй Миякэ: новая концепция одежды // Мир дизайна. 1998. №4. С. 56–59.
7. Смирнов Б.А. Кризис? Чего? // Декоративное искусство СССР. 1969. №12. С. 27–29 .
8. Шатин Ю. В. Этторе Соттсасс // Техническая эстетика. 1989. №9. С. 25–29.
9. Яловенко А. А. Гаэтано Пеше. Между искусством и архитектурой // Частная архитектура. 1999. №2. С. 46–51.