

РАЗДЕЛ IV. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 745 : 747

Галкина М.В., Михайлов Н.В.

Московский государственный областной университет

ДИЗАЙН И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ПРОСТРАНСТВА

M. Galkina

N. Mikhaylov

Moscow State Regional University

DESIGN AND DECORATIVE-APPLIED ARTS IN THE CONTEXT OF MODERN SPACE

Аннотация. Статья направлена на изучение принципов и условий интеграции декоративно-прикладного искусства и дизайна в современном художественно-образовательном пространстве художественно-графических факультетов вузов. Творческие способности человека определяются как существенная часть интеллекта современного человека, задача их адекватного использования ставится как одна из важнейших. Оцениваются перспективы изучения декоративно-прикладного искусства как элемента современного дизайна и формообразования. В статье обозначается вопрос, является ли эстетика декоративно-прикладного искусства необходимым элементом художественно-творческого инструментария современного дизайнера.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, дизайн, интеграция, художественно-образовательное пространство, перспективы развития.

Abstract: The article is aimed at the study of the principles and conditions of the integration of decorative-applied arts and design in the contemporary artistic-educational space of university artistic-graphic faculties. The creative abilities of a person are defined as an essential part of the intellect, the task of their adequate use being one of the most important ones. The author estimates the prospects of the study of decorative and applied arts as an element of modern design and shape-forming. The article raises the problem of the decorative-applied arts aesthetics as an essential element of a modern designer's creative tools.

Key words: decorative-applied arts, design, integration, artistic and educational space, prospects of development.

Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. И человек требует не шаблонных, привычных произведений и изделий, а подвижности и гибкости мышления дизайнеров, быстрой их ориентации и адаптации к новым желаниям современного общества потребления, творческого подхода к решению больших и малых проблем. Если учесть тот факт, что доля работы дизайнеров почти во всех профессиях постоянно

растет, а всё большая часть исполнительской деятельности перекладывается на машины, то становится очевидным, что творческие способности человека следует признать самой существенной частью его интеллекта, и задачу их адекватного использования – одной из важнейших задач в образовании современных студентов. Под *художественно-творческой деятельностью* понимается деятельность по созданию новых и оригинальных продуктов, имеющих общественное значение. Вопрос о развитии творческих способностей студентов в теории и практике обучения стоит особенно актуально, так как исследования последнего времени выявили у учащихся художественно-графических факультетов значительно большие, чем предполагалось ранее, возможности усваивать и применять знания как в привычной, так и в нестандартной ситуации.

«Анализ роли и места декоративно-прикладного искусства в стратегическом ресурсе декоративного искусства в системе художественно-эстетического образования позволил определить педагогические условия его использования в системе художественно-эстетического образования: изменение эстетико-нравственной культуры как следствие процессов, происходящих в мире; актуализацию ранее несвойственных декоративно-прикладному и народному искусству функций в современном обществе» [1, с. 19]. Декоративно-прикладное искусство находится во взаимосвязи и взаимодействии с другими видами творчества, в первую очередь, с техническим и художественным. Результатом взаимодействия технического и художественного творчества являются промышленные образцы, художественно-конструкторские решения внешнего вида изделий, образцов интерьера, оформление проектных работ, что принято называть дизайном. Яркий пример подобного сотрудничества можно проследить не только на примере модерна как стиля, оказавшего наибольшее влияние, как считают, на формирование дизайна в XX в. Произведения модерна до сих пор в некоторых отраслях дизайна обоснованно лидируют по степени

выразительности форм и совершенства композиции и цвета.

Говоря о дизайне, мы прежде всего имеем в виду создание моды. мода, как один из важнейших аспектов современного мира, постоянное стремление человека к новизне, к изменению всех форм проявления культуры, заставляла людей искать новые формы и конструкции. Правда, раньше художников, причастных к созданию костюма, посуды, средств производства и утилитарных товаров, не называли дизайнерами. Это были мастера по кружеву, вышивке; ремесленники-гончары и литейщики; портные и ювелиры и т. д., что является неотъемлемой частью декоративно-прикладного творчества. В перспективном развитии дизайна мы подразумеваем соответствующее перспективное развитие декоративно-прикладного искусства: «...стиль может быть ультрамодным или созданным несколько сотен лет назад – главное, чтобы он был интересен аудитории» [4, с. 60].

Хочется рассмотреть два особо важных вопроса, которые все чаще поднимаются во взаимосвязи декоративно-прикладного искусства и дизайна:

1. *Опирается ли в своем развитии дизайн на декоративно-прикладное искусство?*
2. *Есть ли перспективы интеграции современного дизайна и декоративно-прикладного искусства?*
3. *При каких условиях педагогический потенциал декоративно-прикладного искусства в дизайне будет выступать как эффективное средство воспитания студентов художественно-графических факультетов вузов?*

На сегодняшний день все еще существуют проблемы внедрения в художественно-творческую деятельность студентов большего объема занятий по творческому освоению декоративно-прикладного искусства с интеграцией в дизайн. В некоторых случаях это бывает вызвано недостаточной материально-технической базой, нехваткой или полным отсутствием соответствующе подготовленных специалистов. Так, например, очень часто преподавание декоративного искусства сосредоточено на изучении технологии, ко-

пировании, создании изделий только художественного свойства, оторванных от контекста современной жизни. Творчество ради творчества, без возможности поиска применения изделий декоративного искусства как элементов ландшафта, интерьера; внедрения аксессуаров, наполненных эстетикой декоративного искусства, в повседневный обиход.

Созидающая новые материальные и духовные ценности, обладающая общественной значимостью, профессия дизайнера является основой в контакте человека и искусства. Данный критерий применим к оценке труда выдающихся ученых, художников, которые создают общественно значимые продукты. В любой художественно-творческой деятельности, где имеет место проявление активности, самостоятельности мысли, инициативы, оригинальности суждений, творческое воображение корректирует и создает перспективы развития и наполняемости жизни человека предметами и изделиями, повышающими не только качество жизни, но и мотивирующими на определенный вектор деятельности. Деятельность современного дизайнера базируется на научной основе широкого спектра наук, включает наряду с традиционными и распространенными новые эффективные и перспективные технологии. Анализ исследований, посвященный проблеме развития творческих способностей и воплощения творческих идей современных дизайнеров, позволяет сделать вывод о необходимости неразрывности понятий дизайна и декоративно-прикладного искусства.

Во многих случаях анализ проблем современного формообразования приводит к однозначному выводу: современные изделия дизайнеров высокотехнологичны, произведены сугубо промышленным способом, предназначены для универсальной аудитории и поэтому не могут быть рационально интегрированы с декоративным (чаще всего национальным) и декоративно-прикладным искусством. Конечно, возвращение в эпоху грубой эклектики не может быть вариантом синтеза декоративного искусства и дизайна. «Если посмотреть на вопросы

культуры в широком смысле слова, то мы здесь тоже наблюдаем очень большую опасность потери культурной идентичности следующими поколениями. Поэтому главная задача современности – сохранить нашу высокую культуру, которая складывалась тысячелетиями. Пусть она дифференцируется, взаимообогащается контактом, диалогом культур и массовой культурой, которая все больше коммерциализируется, но сохранит свои великие основы» [2, с. 11-42]. Перенос принципов и понятий декоративного искусства в сферу деятельности дизайнера иногда просто невозможен по специфике решаемых им задач, но в то же время дизайнеры неоднократно предъявляют свои возрастающие требования к художникам декоративно-прикладного искусства в частности и декоративному искусству вообще.

Академик С.П. Ломов в своей монографии, посвященной проблемам современного художественно-образовательного пространства, четко указывает, что «особенностью сегодняшнего этапа развития России является то, что происходящие в стране социально-экономические преобразования совпали во времени с общемировыми тенденциями перехода от индустриального к информационному обществу» [3, с. 95]. В этом контексте можно сформулировать вопрос: а является ли декоративно-прикладное искусство сугубо национальным, если опыт и вариативность декоративного искусства в равной мере используются и в процессе создания изделий декоративно-прикладного искусства и в процессе конструкторско-художественного творчества дизайнеров? Ведь одна из характерных способностей, которая делает человека человеком, это стремление хорошо выглядеть, хорошо одеваться, стремиться наполнить свою жизнь современными аспектами художественного творчества. В то же время сегодня крупнейшие центры моды, дизайнерские и рекламные агентства уделяют большое внимание разработке не унифицированных, «безликих», изделий и товаров, а объектов, направленных на следование потребностям, если не индивидуумов (что привело бы

к излишней элитарности продукции), то, по крайней мере, рассчитанных для определенных групп потребителей.

Современные тенденции в дизайне появляются, в первую очередь, рационально определяя формирование личности человека, его эмоционально-нравственной культуры. Продукция, предлагаемая дизайнерами, в большинстве своем имеет под собой глубокую региональную основу. Мы не рассматриваем случаи позиционирования товаров только для определенных национальных или социальных групп, наоборот, взаимопроникновение национального и мирового декоративного искусства подчас предлагает решение таких фундаментальных проблем современного мультикультурного общества, как проблема самоидентификации искусства в широко информационном обществе.

На примере многих современных дизайнеров можно сказать, что основой их твор-

чества является глубокое проникновение и интеграция в декоративное искусство. Даже такие, на первый взгляд, высокотехнологичные сферы деятельности дизайнеров, как Web-дизайн и рекламные технологии, часто прямо показывают свою ориентацию на декоративное, этнически направленное искусство как на наиболее близкую любому потребителю составляющую современного жизненного пространства.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Галкина М.В. Стратегический ресурс декоративного искусства в реализации целей художественно-эстетического образования: Автореф. дисс. ...докт. пед. наук., 2011. – 38 с.
2. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года // Вестник образования, 2002.– № 6. – С.11-42.
3. Ломов С.П. Дидактика современного образования. – М., 2010. – 105 с.
4. Ткачев О. Visual бренд. – М., 2009. – 226 с.