РЕМЕСЛО, ИСКУССТВО, ДИЗАЙН: ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ

Амиржанова А. Ш.1, Джусь Е. С.2

 ^{1} ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», г. Омск, e-mail: aina71@bk.ru

 ^{2} ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет», г. Омск, e-mail: len-ka-2121@mail.ru

В представленной статье авторы апробировали проблему взаимосвязи и взаимовлияния ремесла, искусства и дизайна. Что касается ремесла, то оно проделало достаточно долгий путь в своем развитии и на каждом этапе человек постигал новые формы. Вершиной развития ремесла, связано с развитием технологий производства, что привело к изготовлению изделий, имеющий массовый характер. Изделия становятся не просто практичными и утилитарными, но и эстетическими. И в соответствии с этим следует сделать вывод о неразрывной связи ремесла и искусства. Также, по мнению авторов, особое место в становлении и развития дизайна принадлежит соотношению искусства и дизайна. Что касается дизайна, то она разделяет грань между материальной и духовной составляющей деятельности человека и удовлетворяет, в свою очередь, эти же потребности. Таким образом, авторы утверждают, что дизайн есть новая ступень в развитие ремесла и искусства в общей форме. А сам дизайнер может выступать как промежуточное и полностью самостоятельное звено нового продукта. В данной публикации, точку соприкосновения ремесла, искусства и дизайна, авторы представили на примере молодой художницы и перформера из Гонконга Мованы Чен. Ее творчество является неким проводником от древнего ремесла к современному постмодернистскому искусству. В заключении авторы считают, что современный художник решает важные социальные и культурные проблемы, а именно: стремление объединить общества, желание жить в гармонии, общение и обмен культур, а также в своей деятельности отразить взаимосвязь и развитие ремесла, искусства и дизайна.

Ключевые слова: ремесло, мастерство, художественный язык, традиция, новаторство, культурный обмен.

CRAFT, ART, DESIGN: POINT OF POINT AND DEVELOPMENT Amirzhanova A.SH.¹, Jus E.S.²

¹FGBOU VO "Omsk State Technical University", Omsk, e-mail: <u>aina71@bk.ru</u> ²FGBOU VO "Omsk State Pedagogical University", Omsk, e-mail: len-ka-2121@mail.ru

In the present article, the authors tested the problem of interconnection and interaction of crafts, art and design. As for the craft, it has come a long way in its development, and at each stage a person has comprehended new forms. The pinnacle of the development of handicrafts, associated with the development of production technologies, which led to the manufacture of products, having a massive character. Products become not just practical and utilitarian, but also aesthetic. And in accordance with this it should be concluded that the craft and art are inextricably linked. Also, according to the authors, a special place in the formation and development of design belongs to the relationship between art and design. As for design, it divides the line between the material and spiritual component of human activity and, in turn, satisfies these same needs. Thus, the authors argue that design is a new stage in the development of crafts and art in a general form. And the designer himself can act as an intermediate and completely independent link in a new product. In this publication, the point of contact of crafts, art and design, the authors presented on the example of a young artist and performer from Hong Kong Movanny Chan. Her work is a kind of conductor from the ancient craft to modern postmodern art. In conclusion, the authors believe that the contemporary artist solves important social and cultural problems, namely, the desire to unite societies, the desire to live in harmony, communication and exchange of cultures, as well as reflect the interrelation and development of handicrafts, art and design in their activities.

Key words: craft, skill, artistic language, tradition, innovation, cultural exchange.

Появление ремесла обусловлено возникновением потребностей у человека в содержании быта. Это послужило предпосылкой для создания первых орудий труда. В процессе совершенствования своих умений и навыков, человек мог производить высококачественные изделия при помощи простейших ручных трудовых орудий. Ремесло

преодолело достаточно долгий путь в своем развитии, на каждом этапе принимая иные формы. В условиях домашнего хозяйства ремесло существовало в примитивной форме, что позволяло изготавливать предметы и изделия необходимые в обиходе. На новом этапе развития изделия исполнялись на заказ, и ремесло приобрело вид кустарной промышленности. В связи с небольшим количеством производящего коллектива и низкого уровня разделения труда сам мастер целиком выполнял работу над изделием. В дальнейшем, с течением времени и с развитием технологий производства, ремесло вышло на уровень рынка. Ремесленники стали объединяться и создавать производства. Это привело к возникновению нового социального слоя среди населения, и изготавливаемые изделия приобрели массовый характер.

Характеристика любого ремесленного предмета начинается с описания происхождения исходного материала, из которого оно выполнено. В соответствии с этим, знание ремесленника о технологическом процессе изготовления предмета выступает как познание сути самого предмета. Создание и украшение своих изделий связаны в сознании ремесленника с мыслью о том, что форма изделия приходит свыше. Это служит доказательством того, что ремесленник верно воспроизвел ее. Познания ремесленников в основе своей носит эмпирический характер — это труд поколений, независимый от конкретного человека. В деятельности ремесленника личное представление и технологический процесс существовали неразделимо. В соответствии с этим следует сделать вывод о неразрывной связи ремесла и искусства [1, с. 183].

Развитие и становление искусства так же, как и ремесла происходило в соответствии с особенностями культуры, региона расположения, религиозных предпочтений и иногда в зависимости от политических взглядов.

Искусство, есть как ни что иное, как способ познания и отражения действительности посредствам художественной деятельности. Есть необходимость признать тот факт, что искусство – это умение, мастерство. Искусство проявляется как высшая степень мастерства.

Сохраняя символы эпохи и идеологии, художественный язык и сакральный смысл, искусство выступает проводником в течение времени. Предметы искусства наделены идеальными характеристиками, но при этом обладают полным отсутствием утилитарных функций. Что касается современного искусства, то оно повышает функциональную и физическую ценность [2, с. 112].

Ремесло обладает техническими и технологическими характеристиками в большинстве. Но наряду с этим, искусство и ремесло неотделимы, даже в своих предельных состояниях. Другими словами, искусство можно охарактеризовать как мастерство, то есть превосходное владение ремеслом.

Традиции и новации в искусстве нельзя рассматривать отлично друг от друга. Это синтез представляет собой единую систему двух противоположностей, проявление одних и тех же явлений. Само искусство следует рассматривать как средство просвещения и образования людей. То или иное изображение в искусстве есть в известной степени его открытие, правильное понимание [3, с. 17].

Что касается связи искусства и дизайна, то в первую очередь, это можно проследить уже в творческой биографии известных художников — дизайнеров: Норман Бел Геддес — его принято считать пионером американского дизайна, но начинал он свой творческий путь как театральный художник; Раймонд Лоун — до того, как он стал создавать интересные дизайнерские проекты, был художником в модных журналах; а Джио Понти — был универсальным человеком, т.е. выступал как архитектор, живописец, театральный декоратор, график и дизайнер.

Во-вторых, дизайн «произошел» от искусства, но сам он не искусство. Искусство было опосредовано связано с характером производительных сил. В качестве примера можно привести деятельность первого поколения пионеров советского дизайна – К. Малевича, В. Татлина, А. Родченко, братьей Стенбергов и др. Получив образование еще до революции, «приняв революцию», свой творческий путь они продолжили в искусстве левого течения. Одновременно, все они пробовали свои силы в производственном искусстве, выполняя, таким образом, соцзаказ. Т.е. исполняя живописные произведения, они создавали цветодекорации для фасадов зданий, агитационный фарфор, агитационные передвижные устройства, прозодежду, агитплакаты, разрабатывали интерьеры рабочих клубов и т.д. (Рис. 1-4).

Рис. 1. С. Чехонин. Агитационное блюдо «Кто не работает, тот не ест», 1925 г.

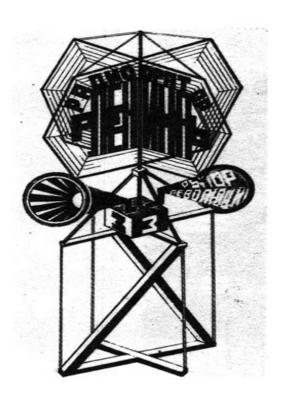

Рис.2. Г. Клуцис. Проект агитационной установки. Радиооратор, 1922 г.

Рис. 3. В. Степанова. Женская спортивная одежда, 1927 г.

Рис.4. А. Родченко. Интерьер рабочего клуба, 1924 г.

Все создаваемые ими проекты должны были круто изменить предметнопространственную среду и саму жизнь теперь уже советского человека. Иначе говоря, художники одновременно создавали высокое искусство и открывали новую, никому не известную область художественно-проектной деятельности, как дизайн [4, с. 196–197].

В современном искусстве существует как противопоставление, так и объединение традиций и новаторства. А также смешение традиций и инноваций характерно для различных направлений искусства. Для решения социальных, технических, производственных и художественных задач современного мира призван дизайн. В основу понятия «дизайн» входят два ключевых слова: технологичность и эстетика. По своей природе дизайн имеет двойственный характер. Главное значение в дизайне уделяется назначению создаваемой вещи. На втором месте дизайн решает задачи художественного характера – это украшение или орнаментирование.

Современный дизайн представляет собой синтез материальной и нематериальной составляющих. Материальную основу дизайна представляет ремесло во всех его проявлениях (гончарное дело, ткачество, прядение, зодчество). Нематериальная основа — это искусство, его эстетика и красота. Художественный метод в проектировании объектов дизайна является его неотъемлемой частью.

По средствам создания современных объектов искусства, дизайнер решает не только практические проблемы современного общества, но и эмоциональную составляющую в восприятии данного объекта. В стремлении выразить эмоциональную часть объекта, дизайнеру необходимо сочетать эстетические и выразительные решения для своей работы. Этот немаловажный факт свидетельствует о том, что объекты искусства и опыт мастеров служат ценными источниками вдохновения, к которым следует отнестись трепетно.

Дизайн является новой ступенью развития ремесла и искусства в общей форме. Сам дизайнер выступает как промежуточное и полностью самостоятельное звено между технологией и искусством. Дизайн — это соответствие технологиям и создание иного нового продукта [5, c. 87].

Рассмотрим точки соприкосновения ремесла, искусства и дизайна на примере художника и перформера из Гонконга Мованы Чен. Творчество Мованы Чен является вызовом традиционным методам проектирования объектов искусства, средством общения художника и зрителя с последующим вовлечением в процесс. Таким образом, зритель становится активным участником в происходящем действии. В экспозициях выставки, художник затрагивает социальные проблемы современного общества. В экспозициях можно проследить проблему потребления товаров массового производства и ее решение через вторичное использование. Следуя этим путем, художник показывает на своем примере решение экологических проблем.

Мована Чен является проводником от древнего ремесла к современному постмодернистскому искусству. Объекты, изготовляемые художником, представляют собой диффузию традиционной технологии и нетрадиционного материала в современном дизайне. Художник экспонирует объекты из трикотажа. Полотна выполнены по традиционной технологии чулочного вязания спицами. Вязание полотен выполняется ручным способом из нетрадиционного материала — бумажных книжных страниц. Это альтернативный способ чтения и создания объектов искусства через диалог по средствам визуализации (Рис. 5).

Рис. 5. Мована Чен. Образец вязаного трикотажа из бумаги, 2004 г.

Мована Чен начала проект вязания в 2004 году. Идея заключается в реконструкции используемого материала. Ее ранние работы скульптурны и деконструктивны. Скульптура Мованы Чен представляет собой контейнер для тела в свою очередь выступающий носителем искусства. Концепция проекта - взаимодействие и бездействие, представляет недосягаемый и индивидуальный мир. Данный опыт помогает решать проблемы коммуникации через изучение связи между одеждой и средствами массовой информации (Рис.6).

Рис. 6. Мована Чен. Скульптурный проект, 2004 г.

Произведения искусства выражают мечты о будущем и надежды человека. Данный вид искусства выступает как средство коммуникации и способ культурного обмена. В основе творчества Мованы Чен - попытка исследовать различные методы и экспериментировать с ними. Один из главных ее проектов – это «Путешествие по вашей книжной полке». В одном полотне автор объединяет воспоминания о подаренных и прочтенных книгах со всего мира. Данный проект не имеет ограничений в пространстве, времени, месте проведения и формате общения. Через встречи с друзьями и незнакомыми людьми художник выстраивает отношения, узнает о культуре, изучая наследие. Таким образом, она осуществляет обмен культурами тенденциями и опытом при помощи технологии вязания. При помощи своих проектов, Мована Чен создает новый способ прочтения и позволяет зрителям пересмотреть существующие коммуникационные барьеры между людьми [6].

Путешествие по книжной полке представляет собой трикотажный мир, нескончаемый рассказ, который пересекает время, места, людей, культуры и истории.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что современный художник решает важные социальные и культурные проблемы, а именно: стремление объединить общества, желание жить в гармонии, общение и обмен культур, а также в своей деятельности отразить взаимосвязь и развитие ремесла, искусства и дизайна. Творчество Мованы Чен является тому доказательством и с полным правом можно сказать, что данный вид искусства актуален, так как сочетает в себе способы и методы решения социальных и экологических проблем мира по средствам современного искусства, которое в свою очередь сочетает опыт ремесел и эстетику искусств.

Список литературы

- 1. Харитонович Д. Э. Эстетические аспекты ремесленной деятельности // Культура и искусство западноевропейского средневековья: материалы научно-практической конференции (Москва, 11 октября 1980 г.). Москва, 1981. С. 180 –186.
- 2. Коробова Γ ., Корсикова Π . И. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино : учебное пособие / Γ . Коробова, Π . Корсикова, Π . Штомпель и др. СПб . : Лань, 2015. 456 с.
- 3. Амиржанова А. Ш. История искусств. Основные закономерности развития искусства Древнего мира и эпохи средневековья : учебное пособие / А. Ш. Амиржанова ; Минобрнауки России, ОмГТУ. Омск :ОмГТУ, 2017. 192 с.
  - 4. Глазычев В. Л. Дизайн как он есть / Изд. 2-е доп. М.: Европа, 2011. 320 с.
- 5. Голубятникова И. В. Дизайн: история, современность, перспективы. М.: Мир энциклопедий Аванта+; Астрель, 2011. 224 с.
- 6. Мована Чен. Творчество [Электронный ресурс]. Режим доступа. URL: http://www.movanachen.com (дата обращения 12.10.2018)