

Л.Р. Золотарева¹, С.А. Лебедев²¹Карагандинский государственный университет им.Е.А.Букетова²Карагандинский государственный технический университет
(E-mail: zolotareva-larisa@yandex.ru)

Теоретическое и практическое осмысление современного дизайна

В статье рассмотрено содержательное наполнение первого академического учебного пособия «Современный дизайн» в дизайн-образовании Казахстана. Проанализированы актуальные проблемы современного дизайна во взаимосвязи с постмодернистской архитектурой. Материал охватывает период с конца XIX, XX – начала XXI вв. Учебное издание содержит тридцать разделов, каждый из которых написан по логической структуре: теоретический материал, контрольные вопросы, задания для самостоятельной творческой работы студентов, основная и дополнительная литература.

Ключевые слова: дизайн-образование, методы исследования, современный дизайн, современная архитектура, психологическая проблематика архитектурной среды, ключевые фигуры, артефакты современного дизайна.

В связи с открытием в Казахстане в 1990-х гг. новых учебных заведений и факультетов, готовящих дизайнеров, потребность в соответствующих учебных материалах встала очень остро; назрела настоятельная необходимость в создании новых учебников и учебных пособий для вузов Казахстана. Этим обуславливается современность и дизайнерско-образовательная целесообразность учебного пособия «Современный дизайн».

Актуальность учебного пособия несомненна в связи с недостаточностью современных учебных пособий и учебников для вузов Казахстана в сфере дизайн-образования. Его содержание соответствует Государственному общеобязательному стандарту МОН РК.

При наличии общей структуры исторического дискурса у каждого преподавателя-исследователя свое видение. Поэтому и предлагаемое учебное пособие не охватывает все проблемы. Это лишь некоторый итог работы авторов как исследователей-преподавателей двух ведущих вузов Казахстана: Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова — кафедры изобразительного искусства и дизайна и Карагандинского государственного технического университета — архитектурно-строительного факультета, кафедры архитектуры, дизайна и прикладной механики.

Учебное пособие «Современный дизайн» соединяет в себе системность специального учебного курса и качество научного исследования и в какой-то мере отвечает жанру учебника-хрестоматии [1].

Материал охватывает период с конца XIX, XX – начала XXI вв. Соответствует типовой программе по дисциплине «Современный дизайн» для специальности 5В042100 «Дизайн», которая предлагает два модуля теоретического курса лекций по дисциплине [2].

В настоящем учебном пособии авторы синтезируют два модуля, указанные в типовой программе, выделяя наиболее актуальное; вместе с тем вносят свое видение, дополняя содержание пособия самыми насущными и своевременными темами современного дизайна, объединяя их с проблемами постмодернистской архитектуры. Это важно и значимо, так как развитие современного дизайна невозможно без развития современной архитектуры.

Учебное издание содержит введение, тридцать разделов, список рекомендуемой литературы, приложения, иллюстрации.

Основное содержание книги включает разделы:

- Эволюция железных и чугунных конструкций, современные конструкции.
- Появление железобетона и его влияние на архитектуру и дизайн.
- Развитие каркасных зданий и сооружений, современное каркасное домостроение.
- Концептуальная составляющая стиля модерн, национальные школы европейского модерна.
- Американский модерн.
- Региональные течения скандинавского модерна.
- Модерн в России.
- Модерн в Казахстане.

- Основные стили и течения в архитектуре и дизайне XX – начала XXI века. Конструктивизм. Русский авангард. Супрематизм К.Малевича. Архитектоны и планиты. Универсальная творческая деятельность Э.Лисицкого.
- Ар деко.
- Постмодернизм.
- Группа «Мемфис».
- Швейцарская школа. Калифорнийская новая волна. Современный графический дизайн.
- Предметный дизайн. Внимание к свойствам материала.
- Развитие новых возможностей в современной архитектуре.
- Архитектура как зрелище.
- Музеи современного искусства.
- Антиархитектура и зеркальная архитектура. Архитектура зеркальных фасадов.
- Динамическая архитектура.
- Проектная футурология.
- Проектная аркология.
- Минимализм в архитектуре и дизайне.
- Хай-тек в архитектуре и дизайне.
- Деконструктивизм в архитектуре и дизайне.
- Психологическая проблематика архитектурной среды.
- Органический дизайн. Биоморфизм.
- Дизайн и экология. Экодизайн.
- Кинетическое искусство.
- Ключевые фигуры в мире архитектуры и дизайна.

Каждый раздел написан по логической структуре: теоретический материал, контрольные вопросы, задания для самостоятельной творческой работы студентов, основная и дополнительная литература.

Приводим в качестве примера структурное решение раздела.

Тема. Основные стили и течения в архитектуре и дизайне XX – начала XXI века. Конструктивизм. Русский авангард. Супрематизм К.Малевича. Архитектоны и планиты. Универсальная творческая деятельность Э. Лисицкого.

Контрольные вопросы:

1. Конструктивизм.
2. Русский авангард.
3. Страницы творческой биографии К.Малевича.
4. От кубизма и футуризма — к супрематизму.
5. Черный квадрат как «нуль форм». Супрематизм как «новый реализм».
6. Архитектоны и планиты.
7. Малевич и интернациональный стиль в архитектуре.
8. Лазарь Хидекель — художник-супрематист и создатель архитектурного супрематизма.
9. Супрематическая архитектура русского авангарда.
10. Проуны Э. Лисицкого.
11. Русский авангард и современная архитектура. Кампус «Сколково».

Задания для самостоятельной творческой работы:

Задание 1. Реферат с ил.: Русский конструктивизм 1920-х годов и его значимость в аспекте современности; Объединение УНОВИС; Русский авангард 1920 годов.

Задание 2. Слайд-презентации: Лазарь Хидекель — художник-супрематист и создатель архитектурного супрематизма; Супрематизм К.Малевича; Архитектоны, планиты К.Малевича; Эль Лисицкий — мастер выставочного дизайна, фотомонтажа, художник, график.

Задание 3. Исследовательская работа: Дипломный проект Захи Хадид «Тектоник Казимира Малевича» (1977); Идея супрематизма в архитектуре, дизайне, стенографии.

Задание 4. Коллективная слайд-презентация: Кампус «Сколково».

Задание 5. Практическая творческая работа (в любой технике): Эрик ван Эгераат «Русский авангард».

Основная литература

Дополнительная литература

Источники на электронных носителях. Интернет-источники

В закономерной последовательности излагаются проблемы: эволюция железных и чугунных конструкций, современные конструкции; первые железные и чугунные конструкции; купол Шведлера; «Висячие покрытия» В.Г. Шухова; «Геодезический купол» Р.Б. Фуллера; появление железобетона и его влияние на архитектуру и дизайн. Гиперболоидные конструкции В.Г.Шухова впоследствии использовали многие великие архитекторы: Антонио Гауди (Гиперболические детали фасада Саграда Фамилия), Ле Корбюзье, Оскар Нимейер (Гиперполоидный собор в Бразилиа). Гиперболоидные башни Шухова востребованы и в настоящее время: в 1963 г. в порту города Кобе в Японии была построена 108-метровая гиперболоидная башня (Kobe Port Tower); в 1968 г. в Чехии по проекту архитектора Карела Хубачека была возведена гиперболоидная башня «Йештед» высотой 100 метров; в 2003 г. была создана гиперболоидная башня в Цюрихе, авторы башни — архитекторы Даниэль Рот и Александр Ком. Идеи гиперболоидных конструкций башен Шухова известный архитектор Михаил Посохин предложил использовать при проектировании новых небоскрёбов в деловом центре «Москва-Сити». Французский архитектор Огюст Перре одним из первых применил железобетонные каркасные конструкции, индустриальные методы и стандартизацию строительства при реконструкции Гавра (1947 – 1964). Центр города Гавр, почти полностью разрушенный во время Второй мировой войны и восстановленный под руководством О. Перре, в 2005 г. был объявлен объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Рассматривается краткая история развития каркасных зданий и сооружений. Япония известна старинными каркасными «мобилями», которые характерны для японского жилого дома. В Европе каркасное домостроение стало стремительно развиваться в период Средневековья. В XV в. благодаря каркасным технологиям в Германии появились фахверки, которые стали очень популярными в Европе, особенно в северной части (от Британии до Польши). В Новом свете первые каркасные дома появились в XVIII в. Но настоящее признание и популярность они получили спустя почти двести лет: в США в 30-х годах XX в.; в Канаде после окончания Второй мировой войны, когда страну затопил поток эмигрантов, срочно нуждавшихся в дешевом жилье. В XX в. этот стиль переживает новый расцвет благодаря эффекту натуральности и экологичности строительных материалов.

Каркасное домостроение — отличный выбор современного человека, гармоничное сочетание цены и качества.

Ввиду актуальности в современной архитектуре и дизайне анализируются концептуальная составляющая стиля модерн, национальные школы модерна Европы на примере ключевых фигур и приоритетных артефактов. Ар нуво – название универсального стиля в дизайне, возникшего в Европе в конце 1880-х гг. во времена, когда художники, дизайнеры и архитекторы искали нечто новое, на чем можно было основывать свою работу: В.Орта, Ч.Р.Макинтош, Ван де Велде и другие. Альфонс Мариа Муха — один из наиболее известных представителей стиля ар нуво. Им созданы рекламные плакаты для Сары Бернар, дизайн шрифта в стиле ар нуво; по эскизам А.Мухи выполнены украшения Жоржем Фуке. Одним из ярких представителей флорального модерна стал французский архитектор Эктор Гимар, создавший свой особый, так называемый «стиль Гимар», или «стиль метро», в архитектуре. Югендстиль был немецкой и скандинавской разновидностью модерна, доминировавшего в искусстве 1890-х гг. Дизайнеры югендстиля считали использование природных форм способом реформирования в дизайне и социуме. Германская и скандинавская разновидность ар нуво, созданная под влиянием местных традиций, отличалась простотой форм и современностью, использованием природных форм. В контекст исследования вплетается творческая биография Генриха Фогелера — немецкого художника и философа, представителя немецкого югендстиля, автора иллюстраций к сказке братьев Гримм «Иоринда и Иорингель».

В Германии и Австрии была организована группа художников — Сецессион, которая отказалась от традиций академического искусства, стремясь к выработке собственного стиля в творчестве. Самым влиятельным стал венский Сецессион, или Ассоциация австрийских художников, основанный в 1897 г. группой художников и архитекторов, вышедших из состава венской Академии искусств. Несмотря на то, что большинство участников Сецессиона были художниками (Густав Климт, Карл Молл и др.) и архитекторами (Йозеф Мария Ольбрих, Коломан Мозер, Йозеф Франц Мария Хофман), некоторые его члены занимались также керамикой, дизайном мебели и работой по металлу. Созданная с целью сблизить между собой архитектуру и декоративное искусство Ассоциация начала

выпуск плакатов, репродукций, рисунков, стекла, керамики, изделий из металла и текстиля. Сецессионисты выпускали собственный журнал «Священная весна». Й. Ольбрих выстроил памятник модерна — выставочный зал Сецессиона с куполом-шаром из золотых листьев.

Модерн-стайл в Англии представлял Обри Винсент Бёрдслей — известный английский художник-график, иллюстратор, декоратор, музыкант, поэт, «гений миниатюры». О. Бёрдслей исполнил иллюстрации к рассказу Эдгара По «Чёрный кот» (Чёрная накидка), к книге О. Уайльда «Саломея».

Антонио Гауди-и-Корнет — испанский архитектор, чье творчество ознаменовало высший расцвет испанского (каталонского) модернессимо. Гауди создал свой собственный неповторимый стиль, близкий модерну, при этом в его творчестве присутствуют элементы многих различных стилей. В причудливых по формам постройках Гауди смело изогнутые объёмы и конструктивные новшества (параболические арки, наклонные опоры, облегчённые своды) создают эффект фантастических, как бы вылепленных от руки, криволинейных форм (Дом Батльо. Барселона; Саграда Фамилия, или Икупительный храм Святого Семейства, и др.).

Либерти — национальная ветвь модерна в Италии — сложился, получил развитие в Милане и достиг своего расцвета в первое десятилетие XX в. (до 1914 г.). Милан часто называют итальянской столицей либерти, вместе с Туринем и Палермо. В 1906 г. Милан являлся принимающим городом для Всемирной выставки (Экспо-1906), что явилось прекрасной возможностью продемонстрировать прогресс, достигнутый в Италии. Для Всемирной выставки был создан в стиле либерти Миланский аквариум, сохранившийся до настоящего времени. Преобладающими деталями во внешнем облике Аквариума являются гиперболические элементы — лепнина и рельефные изображения.

Американский модерн — название одного из направлений ар деко, существовавшего в 1920–1930 гг. Луис Комфорт Тиффани — художник и дизайнер, представитель американского модерна. Международное признание Тиффани принесли его изысканные изделия из стекла: витражи, абажуры, бижутерия. Изобретенный им способ соединения небольших кусочков стекла с помощью медной фольги, а также новые виды созданных им стекол произвели революцию в художественном стеклоделии. А техника Тиффани стала самой распространенной во всем мире для создания витражей, ламповых абажуров и других произведений декоративно-прикладного искусства из цветного стекла. Американский модерн славился своей приверженностью ко всему новому — от материалов до технологий.

Скандинавский модерн — одно из направлений стиля модерн — возник в 1930-х гг. Для него характерна мебель из светлого дерева, строгие линии, простые скульптурные формы; часто ее украшают яркие цветовые акценты, но в очень умеренном количестве: шведский, датский и финский модерн; «еловый стиль» в Швейцарии. По настоящее время скандинавский модерн остается ведущим стилем домашнего дизайна в Скандинавии и по всему миру.

Специфика модерна в России — восхождение мастеров модерна к историческим прообразам, к духовной традиции и «культурной памяти» нации. Художественно-эстетические признаки модерна: эстетическая трансформация народного искусства, влюбленность в органические формы природы и одновременно стилизация как основополагающее понятие для модерна (на «русские» темы и темы «готики»); тяготение к крупной монументальной форме, стремление к синтетическому началу, к стиранию границ между действительностью и фантазией; воздействие на процесс формообразования в архитектуре системы художественных принципов изобразительного искусства и прикладных искусств. Сверхзадача модерна — синтез искусств с жизнью; «приладиться прямо к жизни и создать для современного человека обстановку» (С. Дягилев). Ф.О. Шехтель, Л.Н. Кекушев — крупнейшие представители зодчества московского модерна. В Петербурге распространился северный модерн, родственный архитектурным традициям скандинавских стран; его отличает подчёркнутая строгость отделки. Наиболее видными представителями северного модерна были Ф.И. Лидваль, А.И. фон Гоген, Н.В. Васильев, П.Ю. Сюзор, Г.В. Барановский.

В рамках модерна получила большое распространение книжная журнальная графика: Обри Бёрдслей в Англии, Томас Теодор Хайне в Германии, Феликс Валлотон в Швейцарии, члены групп «Мир искусства» и «Голубая роза» в России. Авторами афиш и плакатов, ставших значительным явлением в изобразительном искусстве и графическом дизайне, были Анри де Тулуз-Лотрек и Эмиль Грассе во Франции, Альфонс Муха в Чехии. Распространению идей и новаций модерна в области форм и декора способствовали журналы «Мир искусства», «Золотое руно» в России. В декоративно-прикладном искусстве особенно ярко проявились аналогии живого и неживого, реальности и фантазии: керамика Антонио Гауди, стекло Луиса Тиффани и Эмиля Галле, ювелирные украшения Рене

Лалика, металлические решетки Парижского метро Эктора Гимара, изделия фирмы «Фаберже» в России. В конце эволюции модерна декоративная орнаментальность стала уступать место функциональному, конструктивному, «пуристскому» началу — в постройках и дизайне Отто Вагнера, Йозефа Хофмана и Адольфа Лооса в Австрии, Петера Беренса в Германии, Огюста Перре во Франции.

Особенности архитектуры модерна в Казахстане. Первое направление: здания выполнены в духе «модернизированной» классики, т. е. неоклассицизма с отдельными элементами модерна. Одной из ярких работ зодчих конца XIX в. остается жилой дом купца Янгуразова («Дом невесты») в Петропавловске (имена архитекторов неизвестны). Второе направление проявлялось в зданиях в стиле модерн, обращенном к традициям средневекового искусства. Примером могут служить бывший кинотеатр «Эхо» (затем «Октябрь», 1909–1911 гг. в Усть-Каменогорске), дом купца Юзифовича в Петропавловске, 1895 (1909), а также дом купца Зайцева в Павлодаре (1897). Третье направление не имело прецедентов в прошлом; это так называемый «чистый модерн», обновленный: здание Романовского училища (архитектор С.А. Гравильщиков, 1915) принадлежит к числу дореволюционных памятников Петропавловска. Четвертое направление модерна отражает первые попытки создания национального стиля, который прослеживается в зданиях, выполненных в так называемом «кирпичном» стиле, наглядным примером которого служит дом купца Моисеева в Акмоле (архитектор А. Павлович, 1914–1918 гг.) (ныне поликлиника по улице Сакко и Ванцетти, 40). Ряд жилых домов в Петропавловске также построены в «кирпичном» стиле.

Интересное явление — основные стили и течения в архитектуре и дизайне XX – начала XXI в.: конструктивизм и русский авангард. Конструктивизм формируется в тесном взаимодействии творчества архитекторов и дизайнеров с «левыми» течениями в изобразительном искусстве (супрематизм, кубизм, футуризм). Формально-эстетические поиски К.С.Малевича, В.Е.Татлина, Л.М.Лисицкого, А.М.Родченко возникли на стыке живописи, архитектуры и дизайна.

Заха Хадид — первая женщина-архитектор, получившая высшую архитектурную награду — Притцкеровскую премию (2004), представитель деконструктивизма. В 1977 г. она выполнила дипломный проект «Тектоник Малевича». За основу взяла его архитектуру 1923 г. и трансформировала его в 14-этажный отель, расположенный на мосту Хангерфорд на Темзе. Картина Казимира Малевича «Черный квадрат» послужила прообразом архитектурной концепции «Сколково» архитектора из Великобритании Дэвида Аджайе.

Эрик ван Эгераат — голландский архитектор, в России известен благодаря проектам «Город столиц» в Москва-Сити и «Русский авангард» (2001). Жилой комплекс «Русский авангард» архитектор спроектировал по заказу компании «Капитал Групп» в 2003 г.; это пять двадцатиэтажных башен, каждая посвящена великому русскому авангардисту. Одна башня называется «Кандинский», вторая — «Малевич», третья — «Родченко», есть еще «Попова» и «Экстер» (к сожалению, жилой комплекс по сей день остается нереализованным). Эрик ван Эгераат назвал Россию «идеальной средой для архитектора»; стал одним из редких иностранцев, создавших многие свои проекты в России. Он подчеркнуто современен, утверждая, что архитектура должна «отвечать вкусу эпохи».

Образцом универсализма является творческая деятельность Лазаря Марковича Лисицкого (Эля Лисицкого). Работал в нескольких областях искусства, был архитектором, художником, книжным графиком, дизайнером, театральным декоратором, мастером фотомонтажа, оформителем выставок. В каждую из этих областей внес свой вклад, вошел в практику и историю развития искусства первой половины XX в. Его проуны — экспериментальные пространственные композиции из элементарных геометрических форм («проекты утверждения нового»).

Ар деко — стилевое направление, зародившееся во Франции, возникшее в живописи, архитектуре и дизайне в первой половине XX в., буквально переводится как «декоративное искусство». До 1925 г. ар деко был известен также как стиль модерн. Факторы влияния: дягилевские балеты, ацтекские мотивы, египетское искусство, искусство кубистов, конструктивистов, футуристов. Ключевые фигуры: Жак Эмиль Рульман, Рене-Жюль Лалик, А. М. Кассандр (Адольф Жан-Мари Мурон) и другие.

В дизайне интерьеров и мебели господствовали два направления этого стиля, каждый — с собственными эстетическими ценностями: стиль будуара 1920-х гг., в котором роскошные материалы использовались для создания объектов в экзотическом восточном стиле (мебель Жака Эмиля Рульмана); умеренный модернистский стиль в работах Ле Корбюзье и его последователей. В графике и театральном дизайне известные представители ар деко Робер Делоне и Соня Делоне — одни из создателей орфизма. Художники-орфисты стремились выразить динамику движения и музыкальность ритмов с помощью «закономерностей» взаимопроникновения основных цветов спектра

и взаимопересечения криволинейных поверхностей. Живописным языком концентрических «солнечных кругов» этот стиль выражал тонкости цветовых созвучий. Орфизм повлиял на русскую живопись в 1913–1914 гг. через прямые контакты русских художников с самим Робером Делоне. Его влияние можно увидеть в работах Аристарха Лентулова, Александры Экстер, Георгия Якулова и Александра Богомазова.

В США для стиля ар деко были характерны роскошь, полет воображения, эскапизм — стремление уйти от действительности. Классическими примерами архитектуры ар деко считаются Крайслер-билдинг, Эмпайр-стейт-билдинг и Рокфеллер-центр в Нью-Йорке.

Постмодернизм — направление в искусстве. Его зарождение началось в 1960-х гг., а окончательно оформилось в начале 1980-х гг. Постмодернисты критически отнеслись к достижениям модерна. К началу 1960-х гг. все большее число дизайнеров авангарда начинало восставать против элегантной стилистики модерна. В своей книге «Сложности и противоречия в архитектуре» (1966) Роберт Вентури ставит под сомнение акцент на логику, простоту и порядок, свойственные модерну, и утверждает, что многозначность и противоречивость также заслуживают своего места в искусстве. Вышедший в 1972 г. английский перевод «Мифологии» Роланда Барта вызвал интерес к его теории семиотики и подкрепил убежденность дизайнеров в том, что символизм в архитектуре и искусстве привлекает внимание потребителя на психологическом уровне. С этой целью сторонники движения внедряют в свои работы символизм, метафоричность: Ральф Эрскин — шведский архитектор и инженер-проектировщик: дом-короб, дома-террасы, дом-«зеленая стена», одна из достопримечательностей Японии — жилой «дом-лицо» в Киото, построен архитектором Куми Ямашита в 1970–1974 гг. Метафора — характерное свойство в архитектуре постмодернизма, одно из качеств средств выразительности; заимствуя идеи с помощью образов из круга природы, техники, иной архитектуры, усиливает впечатление от архитектуры.

Использование цвета, декоративных элементов, текстур, заимствование из других стилей и эксцентрические элементы, свойственные работам Этторе Соттсасса, группам «Мемфис» и «Студио Алхимия», быстро стали характерными для движения постмодернизма в целом.

В графическом дизайне использование многослойных изображений, коллажей и фотомонтажа впервые применено в рамках кубизма и дадаизма. Дизайнеры признали эстетику модерна не соответствующей условиям жизни постиндустриального общества и начали расширять свой арсенал художественных средств, отказываясь от установленных правил и сочетая между собой мотивы из разных эпох, стилей и культур.

Современный графический дизайн представлен Швейцарской школой и Калифорнийской новой волной. Швейцарская школа оказала значительное влияние на развитие дизайна в Америке 1960–1970-х гг.; тогда же начался триумф этого стиля по всему миру. Это направление, зародившись в Швейцарии и Германии, вскоре вышло за их пределы и стало интернациональным стилем с множеством последователей. Шрифты без засечек, свойственные швейцарской школе, отражали прогрессивный дух эпохи, а выстроенные с математической точностью таблицы и решетки позволяли гармонично структурировать информацию. Ключевые фигуры: Эрнст Келлер, Макс Мидингер, Адриан Фрутигер, Вальтер Хердг и другие. Калифорнийская новая волна — стилевое направление в графическом дизайне постмодернизма, появившееся в конце 1970-х гг. Дизайнеры новой волны черпали вдохновение в живописи, фотографии, кино и рекламе, а также использовали элементы, характерные для швейцарской школы, и «священную решетку» модерна. Ключевые фигуры: Эйприл Грейман, Паула Шер, Ян ван Тоорн. Эйприл Грейман первой стала активно внедрять компьютерные технологии как инструмент дизайна; принесла дизайн «новой волны» в США.

Теоретическое и практическое значение имеет изучение современных направлений дизайна интерьера: минимализм, кантри, французская деревня (Прованс), английская деревня, японский стиль, или сѣин, фен-шуй, шебби-шик, фьюджи, современный бидермейер и др. Аналитический разбор интерьера по составляющим компонентам: пространственная форма, декор, оборудование. Современный стиль интерьера нельзя назвать отдельным течением; это совокупность таких стилей, как хайтек, ар деко, эклектика, минимализм, лофт. Все эти направления по-разному отражают видения людей на быт и комфорт, подчеркивая индивидуальность вкусов, однако общей их чертой являются простота в использовании, легкость восприятия, что и легло в основу создания нового стиля. Лофт, современное стилевое направление в архитектуре, — это новые технологии, новая эстетика, рационализм плюс аскетические тенденции современности. Лофт — направление в архитектуре XX – XXI вв., переоборудованная под жильё, мастерскую или офисное помещение верхняя часть зда-

ния промышленного назначения (фабрики, завода, склада). Направление «лофт» зародилось в 40-х годах XX в. в индустриальных кварталах Нью-Йорка. Именно здесь сосредоточивалась артистическая жизнь Нью-Йорка. Модные художники открывали в лофтах свои галереи и студии. Хрестоматийный пример — «фабрика» Энди Уорхола (1962–1968 гг.), располагавшаяся в Манхэттене на 5-м этаже дома 231 по 47-й улице. Вскоре за оригинальным жильем окончательно закрепился статус элитного. Фабрика Энди Уорхола дала старт тенденции, захлестнувшей всю Америку, а затем и Европу.

Неотъемлемая часть современного интерьера — предметный дизайн, творческая область, задача которой — объединить в единое целое функциональность и эстетику объекта работы. Этим объектом может быть все, что угодно, — светильник, кран, кровать, автомобиль. В предметном дизайне важно найти баланс между внешним видом предмета и тем, как им будет пользоваться человек. Стайлинг — особый тип формально-эстетической модернизации, при которой изменению подвергается исключительно внешний вид изделия, не связанный со сменой функции и не касающийся улучшения его технических или эксплуатационных качеств. Стилизация придает изделию новый, коммерчески выгодный вид. Стайлинг вобрал в себя программу всевозможных изменений формы. Основной тезис книги Раймонда Фернанда Лоуи «Не останавливайся на хорошем» («Never Leave Well Enough Alone») с подзаголовком «Личный опыт промышленного дизайнера от губной помады до локомотива» — уродливое не продается. Суть коммерческого дизайна — в сочетании реальных и выдуманных удобств, понимании психологии покупателя, который с радостью примет новые, еще не испытанные функции и приятные для глаза формы.

Вторую половину курса составляет изучение развития новых возможностей в современной архитектуре. Архитектурная наука, постоянно меняя свои ценностные критерии под влиянием времени, идет по пути создания междисциплинарных комплексных исследований на основе синергетического подхода: архитектурная бионика, архитектурная экология, технологическая архитектура, нелинейная архитектура, дигитальная архитектура, нанотехнологии в архитектуре и строительстве. Мейнстрим нелинейная архитектура состоит из трех относительно самостоятельных творческих концепций (течений): гиперсупрематизм (Заха Хадид); неосупрематизм (Даниэль Либескинд, Бернанд Чуми); сюрреалистическая архитектура–скульптура. Главный принцип концепции «сюрреалистическая архитектура–скульптура» — самодавление художественности над архитектурным началом. Среди разнообразной палитры сюрреалистической архитектуры–скульптуры в качестве ориентира можно остановиться на архитектуре Музея Сальвадора Дали, проект архитектурного бюро ХОК (Сент-Питерсберг, штат Флорида, США). Дигитальная архитектура рассматривается как перспективное направление, приводящее архитектуру в согласие с современной моделью мира как «живого организма», утверждающее новые динамические принципы формообразования и развивающееся в тесном союзе с новейшими технологиями моделирования. Этот термин делает акцент на использование новейших технологий в области цифровой, виртуальной архитектуры. Пионерами нелинейной, дигитальной архитектуры выступили Ф.Гери, П.Эйзенман и более молодые теоретики — Г.Линн, Д.Кипнис, Б.ван Беркель, проводившие исследования в виртуальных лабораториях. Наиболее яркими примерами в первых экспериментальных способах моделирования формы являются здания Музея Гуггенхайма в Бильбао Френка Гери, Аронофф-центра в Цинциннати Питера Эйзенмана, «Дом эмбрион» Грега Линна, Еврейский музей в Берлине Даниэля Либескинда. Сложившаяся ситуация еще раз подтверждает продуктивность ориентации архитектурной науки на создание междисциплинарных комплексных исследований.

Культура современного общества определяет тенденцию развития архитектуры как огромного зрелищного действия. Можно выделить четыре ведущих формообразующих принципа архитектурного зрелища, проявившиеся в современной архитектуре: принцип «деформации», принцип «ухода от стереотипа», принцип «эпатажа», принцип «сценарности» [3]. Специфическим для зрелищной архитектуры является воздействие на зрителя не только через аудио-визуальные средства, но и через тактильные, обонятельные, осязательные и другие каналы восприятия. Зрелищность архитектуры сегодня является одной из самых ярких характерных черт мировых городов и столиц.

Морфология зрелищности наиболее ярко выражена в архитектуре музеев современного искусства. Центр национального искусства и культуры Жоржа Помпиду (иначе Бобур) со своей вызывающе смелой архитектурой стал частью нашей культуры и нашей цивилизации (архитекторы Ренцо Пьяно, Ричард Роджерс). Один из филиалов Музея Соломона Гуггенхайма (архитектор Ф.Л.Райт, Нью-Йорк)

— музей в Бильбао, Испания, спроектированный Ф.Герри. Архитектор Филип Джонсон назвал его «величайшим зданием нашего времени». Перед музеем находятся две огромные скульптуры, одна из которых — это металлический паук, выполненный скульптором Луизой Буржуа; на террасе музея выставлена другая скульптура — тринадцатиметровый цветочный терьер американского художника Джеффа Кунса. В 1993 г. Тадао Андо получил заказ на проектирование двух музеев: Музея современного искусства в Форт-Уэрте в Техасе и Художественного музея префектуры Хёго в Кобе в Японии. Тейт Модерн (Tate Modern) в Лондоне — один из крупнейших в мире музеев современного искусства. В 2000 г. было открыто новое «отделение» галереи, которое называют галерея Тейт Модерн. Сейчас галерею делят на «новую» часть, т.е. Тейт Модерн, и «старую» — саму галерею Тейт. В коллекции Тейт Модерн находятся картины Марка Ротко (1903–1970) — американского художника, ведущего представителя абстрактного экспрессионизма, одного из создателей живописи «цветового поля». Благодаря оригинальной конструкции здания, имеющей форму огромного, висящего в воздухе глаза, музей Оскара Нимейера в Куритибе, Бразилиа, называют «Музеем глаза», или «Всевидящий глаз». Среди других музеев современного искусства необходимо назвать музей Кампа в Праге, МОМА в Нью-Йорке, музей исламского искусства в Дохе (Катар); здание музея спроектировал Йо Минг Пей (1917, Гуанчжоу) — один из самых знаменитых современных архитекторов. Музей исламского искусства в Дохе — главный музей Катара и крупнейший в своем роде в странах Арабского (Персидского) залива.

Термин «антиархитектура», или «иная» архитектура (деархитектура), впервые был использован в архитектуроведческой науке академиком А.В. Иконниковым, где он рассматривает это явление как протест против архитектуры «современного движения», отход от ее принципов формообразования, эстетических и информационных ценностей и обращение к дизайну, рекламе с целью любыми средствами привлечь внимание потребителей. Пестрая картина альтернатив принципам современной архитектуры в 1970-е гг. дополняется направлением, названным зеркальной архитектурой. Основная характерная черта сооружений, попадающих под это определение, — их эфемеризация, т.е. зависимость здания от постоянно меняющегося контекста. В этом случае архитектурные достоинства сооружения как бы аннулируются и сводятся к простому отражению конкретной среды. Это сближает зеркальную архитектуру с «антиархитектурой». Зеркальные здания стали в определенные моменты растворяться в своем окружении; их назвали «здания-призраки»: музей Бойманса-ван Бёнингена в Роттердаме с зеркальным экстерьером и скульптурой в саду на крыше; цветущий вишневый сад отражается в зеркальных фронтонах туристического кафе в Гифу; гигантские зеркала украшают торцы Павильона в Копенгагене. Зеркальная архитектура становится вовлеченной в процесс смены времен года, дня и ночи, метеорологических изменений. Форма перестает играть роль основы архитектурного образа. Все большее значение приобретают пространственно-визуальные связи между зданием и окружающей средой.

Архитектура будущего должна соответствовать всем требованиям человека и также динамично меняться вместе с ним и его потребностями.

Кинетическая или динамическая архитектура — одно из самых новых и интересных направлений архитектуры будущего. Этот термин можно объяснить как движение объекта или группы объектов под воздействием естественных сил. Если говорить о зданиях, то это значит, что либо все здание, либо отдельные его этажи поворачиваются вокруг собственной оси. Артефакты динамической архитектуры будущего: небоскрёб «Turning Torso» Сантьяго Калатравы в шведском Мальмё, закрученный «торс» 54-этажной башни высотой 190 метров поворачивал фасад на 90 градусов; небоскрёб «Infinity Tower» и башня Кайан в Дубае. Предложения о строительстве вращающихся зданий получали также Париж, Нью-Йорк и Лондон.

В этой связи следует рассмотреть проектную футурологию. Футурология — наука прогнозирования будущего, в том числе путём экстраполяции существующих технологических, экономических или социальных тенденций или предсказания будущих тенденций. Сокращение сельскохозяйственных площадей вызовет появление «вертикальных городов» и высокоплотных мегаструктур нового поколения. В результате мощное техно-антропогенное воздействие на планету и постоянная мировая борьба человечества за выживаемость вследствие глобальных природно-климатических изменений вызовут необходимость удержать экологический баланс и равновесие между городами, природной средой и мировым океаном. Понадобится строить не только экологические убежища, но и многоэтажную сушу с парками и садами над землей, а также гигантские оранжереи под климатическими куполами и вертикальные фермы для сельского хозяйства. Строительство зданий на столбах, в труд-

нодоступных местах горных массивов, морских отмелях позволит осваивать новые малопригодные участки суши, которые раньше не застраивались.

Сопрягается с проектной футурологией и аркология. Аркология — архитектурная концепция, которая была создана Паоло Солери. Название ее является сочетанием слов «архитектура» и «экология», а цель аркологии — не оказывать абсолютно никакого отрицательного воздействия на окружающую среду. В рамках аркологии не предусмотрено строительство единичных домов, а, скорее, целых городов, которые будут находиться в гармонии с природой (экспериментальный «микроарколог» — «Аркосанти» П.Солери). Аркология делает пока только первые шаги, не реализующие в полной мере большинство идей экологического строительства. Впечатлившись идеей аркологии, инвесторы в Абу-Даби планируют построить «Масдар Сити» — экогород под куполом. Изучение данной темы располагает к перспективному проектированию будущего.

Анализируются стилевые направления высоких технологий: минимализм, хай-тек, деконструктивизм в архитектуре и дизайне. На концепции органической архитектуры, впервые предложенной в конце XIX в. Чарльзом Макинтошем и Фрэнком Ллойдом Райтом, основан органический дизайн. Его основные черты: мягкие извилистые линии, скульптурные формы; холистический подход в дизайне — объект должен вписываться в свое окружение (*холизм*, от греч. — целый, вес); использование как натуральных, так и синтетических материалов, в частности пластика, который легко отливается в органические формы. Ярчайшим артефактом органической архитектуры и дизайна является Сиднейский Дом Оперы датского архитектора Йорга Утцона (1957), получившего за проект Притцкеровскую премию 2003 г. Актуальное стилевое направление XXI в. — биоморфизм, характеризующееся сочетанием природных форм с высокотехнологичными материалами (продолговатые растительные мотивы, природные элементы, перетекающие друг в друга). Биоморфизм — новый и оригинальный стиль; наиболее интересные артефакты: проекты Э. Сааринена — Международный аэропорт им. Джона Кеннеди, каток «Йельский кит» в Нью-Хэйвен в США.

Современные представления о дизайнерской деятельности тесно связаны с экологией. Экодизайн — направление в дизайне, уделяющее ключевое внимание защите окружающей среды на всём протяжении жизненного цикла изделия. В расчёт берутся, в комплексе, все стороны создания, использования и утилизации изделия.

Обратимся к примерам. Зеркальные фасады дематериализуют среду, как бы растворяясь в ней, вносят иллюзорную жизнь: движение облаков, людей, транспорта (район Дефанс, Париж). Гигантские кинетические фонари-скульптуры в центре Роттердама, находящиеся постоянно в движении, формой и светом (в вечернее время) непрерывно изменяют образ пространства, внося в него жизнь. Стальные деревья на одной из центральных улиц города (Гамбург, Германия): создавая свои декоративные композиции в стиле «хай-тек», дизайнер «играет» в образы природных форм: шелест листвы, мерцание воды, движение облаков.

В 2014 г. в канадском Монреале стартовал фестиваль Mosaiculture, который был призван объединить всех любителей садового и ландшафтного дизайна со всего мира. Он представляет собой конкурс на звание лучшего арт-проекта, на котором представлено более 22 тысяч разных видов растений в 30 тематических садах. Наиболее привлекательной частью является выставка так называемых «живых» скульптур из растений, на территории которой разместились 50 лучших работ молодых художников и дизайнеров из 20 стран.

Еще одним направлением в искусстве, дизайне является кинетическое искусство, обыгрывающее эффекты реального движения всего произведения или отдельных его составляющих. Кинетизм основывается на представлении о том, что с помощью света и движения можно создать произведение искусства. Объекты — движущиеся установки, производящие при перемещении интересные сочетания света и тени, иногда звучащие. Эти тщательно сконструированные устройства из металла, стекла или других материалов, соединённые с мигающими световыми устройствами, получили название «мобилей» (Фонтан Тэнгли в Базеле, Швейцария). Приёмы кинетического искусства нашли широкое применение в организации различных выставок, шоу, в оформлении парков и площадей.

Художники-дизайнеры: Флетчер Бентон, Вячеслав Колейчук, Виктор Вазарели, Наум Габо, Александр Колдер, Жан Тэнгли, Тео Янсен, Лин Эмери, Яков Агам, Хулио Ле Парк, Хесус Рафаэль Сото, Николя Шеффер, Такис, Поль Бюри, Энтони Хоу.

Завершает изучение курса тема «Ключевые персоналии в мире архитектуры и дизайна»: лауреаты Притцкеровской премии (1979–2016); известные дизайнеры интерьерера, среди них Томас Мальдо-

надо, Карим Рашид, Келли Хоппен, Рон Арад, Том Диксон, Филипп Старк, Этторе Соттсасс и многие другие.

Книга снабжена иллюстрациями. Для самостоятельной работы студентов предлагаются свыше 200 источников рекомендуемой литературы, 250 тестовых заданий, соответствующих ВОУД, контрольные вопросы для экзамена.

«Современный дизайн» — первое академическое учебное издание в казахстанской системе дизайн-образования, предназначенное для бакалавров дизайна широкого профиля, магистрантов, преподавателей.

Список литературы

- 1 Золотарева Л.Р., Лебедев С.А. Современный дизайн: учеб. пособие. — Алматы: Эвера, 2017. — 252 с., ил.
- 2 Современный дизайн: типовая учебная программа по специальности 5В042100 – «Дизайн». — Алматы: РУМС МОН РК, 2013. — С. 7.
- 3 Насырова Е. Морфология зрелищ. — [ЭР] Режим доступа: <http://alexander-loz.livejournal.com/62401.html>

Л.Р. Золотарева, С.А. Лебедев

Қазіргі заманғы дизайнды түсінудегі теориялық және практикалық көзқарас

Мақалада Қазақстанның дизайндық білім беру саласындағы «Қазіргі дизайн» алғашқы академиялық оқу құралы мазмұны қарастырылған. Заманауи постмодернистік сәулет өнерімен байланыстағы қазіргі дизайн өнеріндегі өзекті мәселелер сарапталған. Материал XIX, XX ғ. аяғы – XXI ғ. басы аралығын қамтиды. Оқу құралында отыз тарау бар, әрқайсысы логикалық құрылымға негізделген: теориялық материал, бақылау сұрақтары, студенттердің шығармашылық жеке жұмысына арналған тапсырмалар, негізгі және қосымша әдебиет.

L.R. Zolotareva, S.A. Lebedev

Theoretical and practical understanding of modern design

The article discusses the content of the first academic textbook «Modern design» in design education in Kazakhstan. Analyzed actual problems of modern design in conjunction with post-modern architecture. The material covers the period from the end of XIX, XX – beginning of XXI centuries. The publication includes thirty sections, each of them is written in a logical structure: theoretical material, control questions, tasks for independent creative work for students, the basic and additional literature.

References

- 1 Zolotareva L. R., Lebedev S. A., *Modern design: tutorial*, Almaty: The Evera, 2017, 252 p., ill.
- 2 *Modern design: a model curriculum on specialty 5B042100 – «Design»*, Almaty: REMU MES RK, 2013, p. 7.
- 3 Nasyrova E. *Morphology circuses*. [ER]. Access mode: <http://alexander-loz.livejournal.com/62401.htm>