

Складний і багато в чому суперечливий соціально-економічний розвиток сучасної цивілізації позначається і на стані дизайнерського мистецтва. Дедалі частіше лунають голоси, що провокують тотальну кризу дизайну. Аргументів приводиться безліч. Один з них стосується процесів, які переживає сучасна Європа, перетворюючись на один величезний мегаполіс. Формується спільний ринок, знімаються митні бар'єри, а це диктує нові вимоги до дизайнерів, яким все важче відтворювати національні особливості у своїх проектах. Невизначеність шляхів розвитку дизайну пов'язана також з поглибленням суперечностей між новими напрямками дизайну та цінностями класичного раціоналізму, що вже застаріли. Естетика класичних стилів (готики, бароко, класицизму тощо) спиралася на такі фундаментальні поняття як рівновага, симетрія, логіка, гармонія. Постмодернізм висуває на чільне місце зовсім інші стильові особливості – дисгармонія, алогічність, нерівновага.

Однак, говорити про кризу дизайну явно передчасно – занадто коротка його історія. Судячи з усього, це лише труднощі процесу, пов'язані із змінами технологій, естетичного ідеалу та соціально-економічними особливостями того чи іншого регіону. Ми на порозі відчутних перемін, оскільки дизайн перестав бути залежним головним чином від промисловості. Сучасний дизайнер фантазує, використовуючи закони мистецтва та можливості передових технологій. Річ, предмет, процес, створений дизайнером, набувають значення символу. Так, наприклад, спортивний одяг сьогодні повинен бути не просто зручним, а ще й дарувати енергію та відчуття близької перемоги.

Важко сказати, якими конкретно будуть кроки майбутніх спеціалістів. Та безперечним є те, що сьогодні основною проблемою дизайн-діяльності є створення таких "систем речей", які б вносили гармонію у техносвіт і його взаємостосунки з людиною, полегшували і наповнювали новим змістом спілкування людини зі світом речей, що її оточують. Колись відомий український поет Максим Рильський написав, роздумуючи над покликанням людського життя: "У щастя людського два рівних є крила – троянди і виноград, красиве і корисне". Нерозривно поєднанні ці два поняття. Зробити все корисне красивим, наповнити життя людини світлом і красою – ось заради чого працює і творить численний загін дизайнерів усього світу.

Шлемкевич С.Л. Художественный образ в дизайнерском искусстве

Посредством искусствоведческого анализа сформулированы основные аргументы относительно характеристики дизайна как отдельного вида искусства, созданного в процессе индустриализации и технизации. Художественный образ, который создает талантливый дизайнер, возникает в результате переосмысления таких структурных связей, которые соотносят пространственной среде необходимое функциональное и композиционное единство. Это, в свою очередь, благоприятно влияет на культурное обогащение всех элементов социотехносферы современного общества.

Ключевые слова: дизайн, искусство, художественный образ, форма, постмодернизм.

Shlemkevych S.L. Artistic image in Design

Design is an art form which arose as a result of industrialization and mechanization. The designer creates an artistic image, that harmonizes space. This has a positive effect on the culture of modern society. Art image created by a talented designer, occurs in the process of rethinking the structural relationships that provide tangible environment necessary functional and compositional unity, which in turn contributes to the cultural enrichment of the totality of elements social-technical sphere modern society.

Key words: design, art, artistic image, form, postmodernism.

УДК 75.049.6

Доц. Н.В. Штольдер, канд. искусствовед. –
ФГОУПО "Российский ГУ туризма и сервиса", г. Москва

СЛОЖНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ НАТЮРМОРТЫ И ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА "БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ"

Предложен структурный анализ ряда живописных натюрмортов, созданных представителями художественного общества "Бубновый валет". Живопись этой группы 1910-х годов повлияла на развитие последующего искусства, как отечественного, так и зарубежного. Рассмотренный опыт важен для успешного выполнения практических заданий по дисциплине "Живопись", а именно базовой темы названного курса "Сложные композиционные натюрморты", студентами-дизайнерами.

Ключевые слова: сложные композиционные натюрморты, художественное общество "Бубновый валет", живопись для дизайнеров, композиция, цвет, ритм.

Сложные композиционные натюрморты – доминирующая тема в курсе живописи у дизайнеров. В процессе ее практического освоения развиваются не только способность использовать цветовые гармонии, выразительные соотношения форм и ритмов, способность импровизировать с цветом и формой для создания целостного живописного образа учебной постановки, но и в целом профессиональный уровень цветового и композиционного мышления студентов. В этой теме необходимо сделать акцент на инспирировании творческого начала в будущем дизайнере. Однако любые инновационные решения в создании сложных натюрмортов не должны быть необдуманными или просто отрицающими предшествующий живописный опыт. Действительно мыслящему и творческому студенту следует накапливать определенный личный "багаж", опирающийся, на пристальное и внимательное изучение натуры, с одной стороны, и знания о живописной культуре разных народов и эпох, с другой стороны.

Данная тема не может быть успешно освоена без учета опыта поисков выдающихся отечественных мастеров живописи. В этом плане важно рассмотреть разнообразные натюрморты, созданные в 1910-х годах, художниками, входившими в общество "Бубновый валет". (Первая выставка под одноименным названием состоялась в 1910 г.). Проведем структурный анализ ряда живописных натюрмортов П.П. Кончаловского, И.И. Машкова, А.В. Куприна, А.В. Лентулова.

Рассмотрим несколько натюрмортов А.В. Куприна. В работе "Натюрморт. Цветы на фоне набойки" (1917) можно, например, наблюдать, как выразительно обыгрывается тема геометрического узора набойки во всей композиции натюрморта. Действительно, орнаментальные особенности набойки влияют на решение других предметов, расположенных перед ней, и являются смысловой и формальной доминантой данного натюрморта. Его треугольники и округлые формы повторяются в кувшине и в вазе, в подносах и разложенных репродукциях. Пластически они изображены так, что ассоциируются с набойкой, как бы являясь ее своеобразным продолжением. Натюрморт выполнен в условной ограниченной гамме, в частности, здесь отсутствуют откровенно зеленые и коричневые краски. Колористическим акцентом композиции выступает букет из бумажных цветов – сложная орнаментальная форма на фоне набойки. Решенный в активных красно-лиловых цветовых сочетаниях, он образует центр зрительного восприятия всей работы.

Композиционно выразительны и точны своим декоративным решением такие натюрморты Куприна, как "Натюрморт с тыквой" (1912) и "Натюрморт с синим подносом" (1914). Метод живописного анализа, идущий от увлечения Сезан-

ном, и в целом характерный для бубновалетцев, прочитывается в них в полной мере. Художник показывает здесь решительное обращение с ритмами и движением округлых форм, прибегая с их помощью не только к передаче характера предметов, но и к организации пространства картины в целом, в том числе, путем сдвигов и деформации. Куприн использует для построения своих натюрмортов совмещенные точки зрения. Например, в "Натюрморте с тыквой" зритель видит стол с книгами практически сверху, при этом тыква на заднем плане попадает на линию горизонта. Конструктивные особенности данного натюрморта органично связаны с его цветовым решением. Сложно написанная белая драпировка стола объединяет материально весомые предметы в единый орнамент, стремящийся к плоскости. В "Натюрморте с синим подносом" прочитывается богатая тонально-живописная разработка в ограниченной гамме с применением ультрамарина, охры и черной краски. Художник дозированно добавляет красный и зеленый цвета для смысловых акцентов, что придает всей композиции напряженность и праздничность. В этих натюрмортах А. Куприн стремится к законченности и выверенной гармонии.

Обратимся к натюрмортам И.И. Машкова и П.П. Кончаловского. В начале 1910-х годов они были вдохновлены провинциальными вывесками с хлебами и фруктами, и сами ходили на вывесочные примитивы. Например, нетрудно заметить, что композиция в натюрморте Машкова "Синие сливы" (1910) построена по принципу рисунка на подносе. Здесь имеется буквальный центр – оранжевый апельсин, вокруг которого по овалу расположены лиловые сливы и далее розоватые персики на белой тарелке, и всё это вместе на белой драпировке. Примечательно, что апельсин решен единым локальным пятном, как и некоторые другие фрукты. В основном в них ощущается застывшая вещественность, однако вылепленная не с помощью рефлексов и теней, а с помощью полутонов и активного черного контура. Причем этот контур является как частью фруктов, так и драпировки. Именно он придает законченность формам и объединяет их в единый хоровод. В.А. Серов писал о натюрморте "Синие сливы", что фрукты в нем весьма бодро и звонко написаны, называя при этом художника "наш московский Матисс – Машков".

В натюрмортах И. Машкова оконтуренные формы играют роль живописных единиц, которую у Сезанна, например, выполняли мазки или отдельные группы мазков. Студентам важно понимать, что в сложных композиционных натюрмортах, не только мазок, но и оконтуренные плоскости и сам контур являются теми живописными элементами, которые можно использовать в уместных разнообразных сочетаниях.

В стилистике примитива и традициях городских вывесок решен и натюрморт П. Кончаловского "Пиво и вобла" (1912). Здесь интересно разработана ограниченная "горячая" гамма. Доминанта черного цвета, на первый взгляд, нарочито прямолинейна. Тем не менее, корпусно положенная краска при всей своей тяжеловесности отражает содержательную сторону данного натюрморта. Вспомним, что алые и зеленые краски "трактирных" подносов обычно располагались на черном лаковом фоне, необычно усиливавшем их звучность. В 1910-12 годах Кончаловский использует черную основу для некоторых своих работ.

В отличие от И.И. Машкова и П.П. Кончаловского, другой бубновалетец А.В. Лентулов в этот период редко употреблял черную краску. Его живописные устремления соотносимы скорее с оптимистическими интонациями француза Р. Делоне. Так, в натюрморте "Самовар" (1913) художник представляет игру цве-

товых плоскостей на охристо-красноватом фоне, из которых складываются не сразу различимые предметы. Здесь для Лентулова важна не вещественность и материальность, а развитие мажорных цветодинамических форм. Разнообразные по тону и цвету прямоугольники и треугольники образуют ритмическое пространство, ассоциирующееся с ковром и музыкальной арабеской.

Натюрморт Р.Р. Фалька "Стол с овощами" (1917) отличает оригинальная композиция. Ее пластическая структура построена на сопоставлении резных ножек старинного стола и округлых форм кабачков и сухих маков. Причем это сопоставление прослеживается также в тонально-цветовом решении. Светлые холодные зеленоватые кабачки светятся на темном фоне, резные ножки стола вибрируют на охристо-розоватом цвете пола. Фальк любит формы видимого с помощью крупного уверенного мазка. Ограниченная палитра данного натюрморта богата полутонами, что придает особую живописную изысканность холсту.

Исходя из вышеизложенного материала, можно определить, что учебная работа студентов-дизайнеров над сложными композиционными натюрмортами должна опираться как на опыт учебной практики, так и на постоянное изучение произведений отечественных и зарубежных мастеров в библиотеках, в музеях и выставочных залах. Важно развивать у студентов наблюдательность художника, образное мышление, умение ставить и вычленять композиционные, пластические задачи, что в целом способствует формированию высокопрофессионального дизайнера.

Литература

1. Ботт Ж.К. Натюрморт / Ж.К. Ботт. – М. : Изд-во "Арт – Родник", 2010. – 326 с.
2. Куприн А.В. 1880-1960. Каталог / А.В. Куприн. – М. : Изд-во "Искусство", 1981. – 225 с.
3. Останина С.П. Энциклопедия натюрморта / С.П. Останина. – М. : Изд-во "Olma Media Group", 2002. – 442 с.
4. Поспелов Г.Г. Бубновый валет / Г.Г. Поспелов. – М. : Изд-во "Искусство", 1990. – 228 с.
5. Светляков К.А. Илья Машков / К.А. Светляков. – М. : Изд-во "Призма", 2007. – 338 с.
6. [Электронный ресурс]. – Доступный с <http://www.nasledie-rus.ru/.../7515.php6>.

Штольдер Н.В. Складні композиційні натюрморти та досвід художнього товариства "Бубновий валет"

Запропоновано структурний аналіз низки живописних натюрмортів, створених представниками художнього товариства "Бубновий валет". Живопис цієї групи художників 1910-х років вплинув на розвиток російського та західноєвропейського мистецтва наступних поколінь. Розглянутий досвід важливий для успішного виконання практичних завдань з дисципліни "Живопис", а саме базової теми названого курсу "Складні композиційні натюрморти", студентами-дизайнерами.

Ключові слова: складні композиційні натюрморти художнього товариства "Бубновий валет", живопис для дизайнерів.

Shtolder N.V. Complex composite still lifes and experience of the artistic society "Knave of diamonds"

This article represents the structural analysis of some painting still lifes, which were created by the members of art society "Diamond knave". The painting of this group of 1910 years have influenced to the development of the following home and foreign art. The consideration of such experience is the important matter for the success in the practice for students – designers to become familiar with the discipline "The Painting", namely the theme "The complex composition still lifes".

Key words: the complex composition still lifes, the art society "Diamond knave", the painting for students – designers, the composition, the color, the rhythm.