
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ СРЕДСТВАМИ ДИЗАЙНА, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВ

СОВЕТСКОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ

Демкина А.А.,

студентка 3 курса ВГУ имени П.М. Машиерова, г. Витебск, Республика Беларусь

Научный руководитель – Соколова Е.О., канд. пед. наук, доцент

Актуальность данной работы заключается в том, что советский дизайн уникальное явление в истории искусства и дизайна, которое может послужить хорошей основой, для молодых проектов. В свое время это был революционный взгляд на культуру потребления и восприятие искусства, не похожий на все, что было до этого. Советский дизайн смог отразить в себе идеологию и ценности целой новой страны, и даже сформировать взгляд поколения. Многие идеи того времени можно удачно интегрировать и в современный дизайн. В данной статье мы рассмотрим основные принципы и достижения советского дизайна, которые актуальны и сегодня.

Цель исследования – выявить характерные черты и отличительные особенности советского подхода к дизайну, найти способы их применения в современном дизайне.

Материал и методы. Материалом исследования послужили сведения из открытых источников, таких как книги и статьи по истории советского искусства. Использовались методы анализа, описания, сравнения, обобщения.

Результаты и их обсуждение. Советский дизайн – это уникальный и многогранный мир, который, основываясь на идеях социализма, являясь чем-то революционным для своего времени. Молодое государство, с новой идеологией, не похожей на другие, начало формировать свою идентичность через искусство и дизайн. Это искусство больше не несло в себе элитарности, каждый элемент работал на народ и был для народа, воодушевляя и мотивируя его к новым свершениям, отражая ценности и стремления людей. Создавался и воспевался образ нового человека, простого рабочего, который отличается от буржуазного. Для современных дизайнеров, стремящихся к поиску оригинальных решений и устойчивых подходов, возвращение к истокам советского дизайна может стать источником вдохновения. С приходом новой власти в искусстве страны исчезла станковая картина, потеряла лидирующую роль живопись, пошли процессы под приставкой «нео», на нет сошли стилевые отличия, наконец, само изобразительное искусство перестало быть таковым, отбросив изображение как самоценность. Советский дизайн часто переосмысливал традиционные формы и функции, создавая новые, упрощенные решения, которые служили для оптимизации и улучшения качества жизни [3]. Для советского союза был характерен конструктивизм - направление в изобразительном искусстве, архитектуре и фотографии первой половины XX века, которое характеризуется строгостью, геометризмом, лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика. В условиях нехватки ресурсов и потребности плановой экономики, дизайнеры стремились создавать изделия, которые сочетали бы в себе функциональность и доступность. Дизайн старался ориентироваться на пользователей и их потребности, он отличался следованием правил эргономики и продуманностью, а поиски новых решений способствовали множеству инновационных подходов [1]. Например, в производстве мебели стали использоваться такие новые материалы как

фанера, а в строительстве простые, но эффективные конструкции. Советский дизайн часто фокусировался на создании многофункциональных объектов, которые могли выполнять несколько задач одновременно. Так же их особенностью являлось устойчивое производство. Отличительной чертой были натуральные материалы. Чаще всего, если это была мебель, использовалось дерево. Паркет в виде елочки до сих пор считается ценным благодаря использованию качественной древесины. Если такой пол сохранился в квартире, его достаточно просто отшлифовать и восстановить. Такой пол придаст статусности интерьеру. Деревянные окна красивее пластиковых и лучше подходят для создания уютной атмосферы. Однако, что касается мебели, хоть она и была функциональной и прочной, при этом являлась очень массивной. Такой подход не подойдет современному интерьеру, который ценит легкость в пространстве. Но многие современные дизайнеры стараются отреставрировать старые конструкции и придать им современный внешний мир.

Многие дизайнерские решения, разработанные в советскую эпоху, основывались на принципах рациональности и функциональности. Эти идеи могут быть актуализированы и переделаны в контексте современного дизайна, которому важно быть устойчивым и отвечать на вызовы экологии. Создание продуктов, которые могут адаптироваться к различным условиям использования, будет способствовать устойчивому потреблению.

В СССР активно пользовались монументальными техниками, такими как: сграффито, мозаика, витражи и др. Художники того времени использовали интересные формы и композиции. В наше время сохранилось множество памятников советскому искусству. Так, например, в городе Витебск, проходя по улице можно найти ниши, заполненные советскими мозаиками (рисунок 1). Которые выглядят как произведения искусства и придают зданию совершенно другую атмосферу.

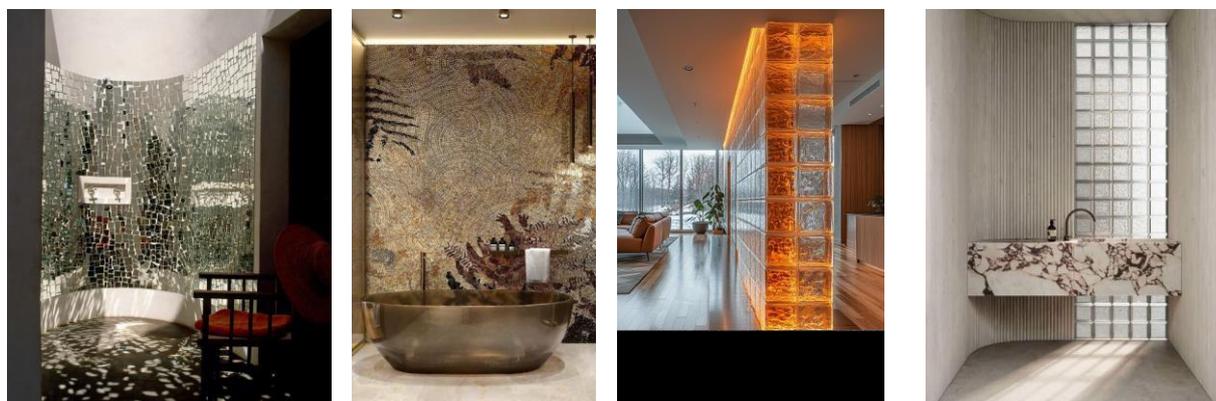

Рисунок 1 – Мозаика времен СССР, г. Витебск

Эти монументальные техники можно использовать в современных интерьерах и удачно интегрировать их в пространство (рисунок 2а). Так же, отличительным атрибутом советской архитектуры являются стеклянные блоки, которые использовались в качестве перегородок. Последнее время они начинают обретать популярность и их активно начинают использовать в дизайне интерьера (рисунок 2б).

Советский дизайн находился под влиянием идеологии социализма. Он часто отражал идеи коллективизма, трудового героизма и справедливости. Важным элементом советского дизайна были плакаты, которые пропагандировали достижения рабочей силы и важность труда. Типографика того времени отличалась яркостью, выразительностью и запоминающимися композициями. Художники начали много экспериментировать и использовали смелые графические решения, которые легко воспринимались и доносили информацию до зрителя. Яркие цвета, графическая и четкая форма, рубленый шрифт давали ощущение стабильности, стойкости, силы и воодушевления. Плакаты буквально «кричали» на зрителя, заставляя идти вперед. Дизайнерами была проделана

прекрасная работа, ведь дизайн был неразрывно связан с идеологией и социальными ценностями, отражающими дух времени [2]. В эпоху информационного перенасыщения советские плакаты с их простыми и понятными сообщениями могут служить мощным вдохновением для дизайнеров при создании эффективной визуальной коммуникации.

а)

б)

Рисунок 2а – Использование мозаики в современном интерьере

Рисунок 2б – Использование стеклянных блоков в современном интерьере

Советское монументальное искусство вдохновила автора статьи на создание работы в стиле советского плаката, где использовался советский шрифт и техника «трафарет» (рисунок 3). Данный плакат предназначен для интеграции в современный интерьер комнаты. В советское время подобные надписи, в технике «трафарет» украшали фасады зданий.

Рисунок 3 – Работа в стиле советского плаката, техника – трафарет

Заключение. Принципы советского дизайна могут служить прочной основой для создания функциональных и современных объектов. Многим старым идеям, не хватает свежего взгляда, благодаря которому они начинают играть новыми красками, создавая что-то интересное и оригинальное. Использование принципов простоты, эргономичности, социальной ответственности и инновационности поможет создавать актуальные и значимые проекты. Обращение к прошлому и анализ его достижений позволяет современным дизайнерам не только сохранить историческую ценность, но и внести вклад в формирование будущего дизайна, которое будет решать актуальные проблемы общества и отражать его культуру.

1. Хан-Магомедов, С.О. Пионеры советского дизайна / С. О. Хан-Магомедов. — Москва : Галарт, 1995. — 424 с.
2. Серов, С.И. Стиль в графическом дизайне. 60-80-е годы / С.И. Серов. — М.: ВНИИТЭ, 1991. - 117 с.
3. Андреева, В. А. Искусство русского и советского авангарда в восприятии западногерманской культурной и научной интеллигенции (1950-е - 1980-е гг.) / В. А. Андреева ; - Текст : электронный // Репозиторий ВГУ имени П. М. Машерова. – URL: <https://rep.vsu.by/handle/123456789/41470> (дата обращения: 12.11.2024). – Электрон. Версия ст. из: материалы междунар. науч.-практ. конф., Витебск, 25-26 апреля 2013 г. – Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2013. – С. 226-228. – Библиогр.: с. 227-228 (10 назв.).