

Министерство образования и науки
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»

И. В. Смекалов

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ЖИВОПИСИ В ПРОЕКТНОЙ КУЛЬТУРЕ СРЕДОВОГО ДИЗАЙНА

Монография

Рекомендовано к изданию Ученым советом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Оренбургский государственный университет»

Оренбург
2013

УДК 75.01
ББК 85.1+30.18
С 50

*Научный консультант
кандидат философских наук Л.Б. Фрейверт*

*Рецензенты
кандидат искусствоведения О.Б. Чепурова
кандидат искусствоведения С.Г. Шлеюк*

Смекалов, И. В.

С 50 Эстетические принципы живописи в проектной культуре
средового дизайна: монография/И. В. Смекалов, Оренбургский
гос. ун-т, Оренбург: ОГУ, 2013. — 161 с: ил.

ISBN

Монография посвящена анализу искусства живописи как одной из эстетических основ формирования средового дизайна. На основе близости базового категориального аппарата выявляются образно–стилевые, композиционные и концептуальные связи дизайна и живописи. На примере произведений живописи моделируются принципы средового подхода, актуальные для дизайна.

С 0702000000 – без объявл.
010(01) – 2010

**УДК 75.01
ББК 85.1+30.18**

ISBN

© Смекалов И. В., 2013
© ОГУ, 2013

Содержание

Введение.....	5
1 Живопись в контексте проектной культуры средового дизайна.....	9
1.1 Проблема диалектического взаимодействия дизайна и живописи.....	9
1.2 Пространство и среда как категории проектной культуры. Статичность и динамичность – два типа художественного пространства.....	20
1.3 Средовое пространство: особенности трактовки в дизайне и живописи.....	24
1.4 Графичность и живописность как два метода организации художественного пространства.....	30
2 Живопись как эстетическая основа формирования проектной культуры средового дизайна: образно–стилевые соответствия.....	42
2.1 Художественная образность и стилевые характеристики в истории взаимодействия дизайна и живописи. Тенденция организации средового пространства.....	42
2.2 Влияние стилевых направлений живописи XX века на дизайн.....	56
2.3 Метод живописности как актуальная тенденция практики современного дизайна.....	67
2.4 Организация художественно-образного средового пространства на примере дизайн-концепции пешеходной улицы Советской (Николаевской) в г. Оренбурге.....	72
3 Моделирование принципов средового подхода на основе живописи: композиционные и концептуальные соответствия с дизайном.....	77
3.1 Морфо-аксиологические аспекты роли живописи в проектной культуре средового дизайна. Средовой подход в живописи как образец для дизайна.....	77
3.2 Синтез живописи, архитектуры и дизайна на примере проекта супрематической росписи оренбургского Свободного театра (1919 г.).....	94

<i>3.3 Общие принципы организации средового пространства, проектные композиционные свойства и качества в дизайне и живописи.....</i>	<i>100</i>
<i>3.4 Роль живописи в процессе профессионального формирования дизайнера. Экспериментальное моделирование средового объекта на основе произведений живописи.....</i>	<i>104</i>
Заключение.....	114
Список использованных источников.....	118
Именной указатель.....	132
Приложение А Синтез живописи, архитектуры и дизайна на примере проекта супрематического оформления 1-го Советского театра в Оренбурге (1920 г.).....	135
Приложение Б Общие принципы организации средового пространства, проектные композиционные свойства и качества в дизайне и живописи.....	144
Приложение В Моделирование средового объекта на основе живописи.....	133

Введение

На современном этапе проблема взаимовлияний дизайна и изобразительного искусства особенно актуальна. Экстраполяция базовых ценностей пространственных искусств на утилитарный объект определяет ведущую развивающую тенденцию проектной культуры, а её неотъемлемыми характеристиками становятся присущие искусству гармония, духовность, целостность. Опираясь на традиции «чистого» искусства, современный дизайн утверждает и часто выдвигает на первый план эмоционально–образную художественную составляющую проектирования.

О проблемах художественности в дизайне с разных позиций писали Н. В. Воронов, О. И. Генисаретский, А. В. Ефимов, А. В. Иконников, К. М. Кантор, А. Н. Лаврентьев, В. Ф. Сидоренко, В. И. Тасалов и др. Вместе с тем, сложнейшая проблема целостного развития художественной культуры еще не исследована систематически в контекстах выявления закономерностей взаимовлияний искусств, их формообразования и языка выразительности, присущих проектной культуре (А. В. Иконников) [64, с. 250].

В последние годы опубликованы труды, затрагивающие проблему связей проектирования и изобразительного творчества (И. А. Азизян, А. П. Ермолаев, А. В. Иконников, В. Ф. Сидоренко), однако не выявлено специальных исследований, раскрывающих значение и возможности взаимовлияний средового дизайна и живописи, которые позволили бы выработать соответствующую проектную методологию.

Современный дизайн характеризуется общим с живописью качеством художественности, а в живописи прослеживается такая характерная особенность современной культуры, как проектность. Живопись – это традиционная форма изобразительного искусства, которую отличает особая система пространственных и пластических ценностей. В решении пространства произведения живописи среда играет доминирующую роль, а средовая образность находит своё яркое выражение. Способность живописца не только интуитивно «схватывать», но и анализировать, моделировать пространственно–средовые отношения, определяет существенное воспитательное значение живописи для дизайнера.

В данном контексте необходимо уточнить и сформулировать сущность общих проектных основ средового дизайна и живописи как пространст-

венных искусств. Благодаря общности базового категориального аппарата опорные моменты такого взаимодействия выявляются через **образно-стилевые, концептуальные и композиционные** соответствия.

Актуальность настоящего исследования определяется следующими общетеоретическими и практическими условиями:

- необходимостью сопоставительного анализа проектных составляющих дизайна и живописи как видов художественной культуры;
- выявлением принципов организации пространства, присущих живописи, и определением их роли в формировании проектной культуры средового дизайна;
- определением интеграционных связей между средовым дизайном и живописью;
- выработкой на основе живописи проектной методологии процесса подготовки специалистов–дизайнеров.

Цель настоящего исследования – раскрыть роль эстетических принципов живописи в проектной культуре средового дизайна.

Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) определить формы взаимодействия дизайна и живописи в сфере проектной культуры;
- 2) провести сопоставительный анализ общих принципов организации пространства в дизайне и живописи;
- 3) выявить проектные свойства, присущие дизайну и живописи;
- 4) выявить историческую тенденцию воплощения средового пространства в живописи во взаимосвязи с дизайном на примере творчества художников, наиболее ярко выражающих данную тенденцию;
- 5) уточнить терминологический аппарат понятий, используемых в контексте данного исследования: «пространство», «среда», «средовое пространство» и др.

Благодаря общности базового категориального аппарата дизайна и живописи прослеживаются их образно-стилевые, концептуальные и композиционные взаимодействия. Раскрывается влияние проектности, свойственной живописи, на становление и развитие средового дизайна, на его практику. В центре внимания находится объединяющее дизайн и живопись внутри концепции средового подхода понятие «средового пространства».

Графичность и живописность как методы организации пространства (П. А. Флоренский) анализируются в свете актуальных тенденций современного дизайн-проектирования. Живопись выступает как инструмент экспериментального моделирования концептуальных принципов средового подхода.

Основные принципы организации средового пространства, присущие дизайну, прослеживаются во взаимосвязи с соответствующими принципами, характеризующими живопись. Возможность и продуктивность экстраполяции идей живописи на дизайн раскрывается на конкретных примерах, в контексте проектной практики дизайна. На основе осмысления совокупности современных представлений о пространстве и среде (средовом пространстве) применительно к дизайну и живописи обнаруживаются перспективные направления для развития их дальнейшего взаимодействия.

Практический аспект рассмотрения данной проблемы определяется тем, что изучение живописи в контексте проектной культуры позволяет эффективнее воплощать в проектируемых объектах художественно-образную, проектно-средовую концепцию и наиболее полно, сознательно, эффективно и обоснованно использовать опыт изобразительного искусства в проектной практике. Выявленные художественно-образные и формально-стилистические методы и приёмы дизайн-проектирования раскрываются в контексте условий и традиций оренбургского региона.

Представляется необходимым осветить вопросы, касающиеся структуры исследования и особенностей изложения материала:

- пять основных задач исследования взаимосвязаны и распределены по трём главам, соответствующим основным аспектам взаимовлияний дизайна и живописи, в контексте выявления роли живописи в проектной культуре средового дизайна;

- цитирование работ философов, классиков искусствоведения, опора на их авторитет необходимы для обоснования и подтверждения собственной концепции авторов;

- формулировка «средовой подход в живописи» в контексте концепции проектной культуры достаточно широко применяется, например, такими крупными исследователями дизайна как А. В. Иконников, В. Ф. Сидоренко. Данная формулировка используется не только в плане полемической заостренности работы, она необходима для выявления ряда соответствий между направленностью творчества дизайнеров и живописцев;