

Османкина Галина Юрьевна

ЛИНИЯ "КРАСОТЫ" В ИСКУССТВЕ И ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТАХ В СТИЛЕ МОДЕРН

Линия в дизайнерском творчестве играет большую роль. В статье рассматривается значение линии в стиле модерн. Изучаются ее характер и мировоззренческие аспекты культурного образования стиля. Автор выделяет волнообразную линию как линию "красоты", которая создает гармоничные образы, вторящие природе. Анализируются примеры современных архитектурных дизайнерских проектов, основанных на волнообразной линии. Разбирается их идеологическая составляющая.

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2014/8-2/33.html

Источник

Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики

Тамбов: Грамота, 2014. № 8 (46): в 2-х ч. Ч. II. С. 125-128. ISSN 1997-292X.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2014/8-2/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: voprosy_hist@gramota.net

Список литературы

1. **Бирштейн Б. И., Боршевич В. И.** Стратегемы рефлексивного управления в западной и восточной культурах // Рефлексивные процессы и управление. 2002. Т. 2. № 1. С. 27-44.
2. **Лефевр В. А.** Конфликтующие структуры. М.: Изд-во «Советское радио», 1973. 158 с.
3. **Лефевр В. А.** Лекции по теории рефлексивных игр. М.: Когито-Центр, 2009. 217 с.
4. **Лефевр В. А., Смолян Г. П.** Алгебра конфликта. М.: Знание, 1968. 64 с.
5. **Новиков Д. А., Чхартишвили А. Г.** Рефлексия и управление: математические модели. М.: Издательство физико-математической литературы, 2013. 412 с.
6. **Усов В. Н.** Рефлексивное управление: философско-методологический аспект: монография. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2010. 220 с.

REFLEXIVE CONTROL IN SITUATION OF INTERPERSONAL CONFLICT

Ovchinnikova Tat'yana Maratovna
Omsk State Pedagogical University
t_ovch@mail.ru

The article discusses the possibility of the application of reflexive processes analysis apparatus to interpersonal conflicts. The general logic of external reflexive control techniques connected with the correction of the conflict situation perception, the goal-setting of the conflicting subjects, as well as the strategies of their behaviour in conflict are described. Particular attention is paid to the techniques that are aimed not at the achievement of unilateral advantage in conflict interaction but at conflict resolution suggesting relatively full satisfaction of all participants' interests.

Key words and phrases: conflict; conflict resolution; reflexive processes; reflexive games; reflexive control.

УДК 7.032

Искусствоведение

Линия в дизайнерском творчестве играет большую роль. В статье рассматривается значение линии в стиле модерн. Изучаются ее характер и мировоззренческие аспекты культурного образования стиля. Автор выделяет волнообразную линию как линию «красоты», которая создает гармоничные образы, вторящие природе. Анализируются примеры современных архитектурных дизайнерских проектов, основанных на волнообразной линии. Разбирается их идеологическая составляющая.

Ключевые слова и фразы: линия; дизайнерское творчество; модерн; интерьер; архитектура.

Османкина Галина Юрьевна, к. культурологии, доцент
Омский государственный технический университет
Galaomsk2004@mail.ru

ЛИНИЯ «КРАСОТЫ» В ИСКУССТВЕ И ДИЗАЙНЕРСКИХ ПРОЕКТАХ В СТИЛЕ МОДЕРН[©]

В современном культурном пространстве значение линии имеет большое визуальное значение. В эпоху повсеместной рекламы, основанной на визуальном ряде, не обойтись без определенных средств выразительности при создании грамотной, привлекательной композиции. Кроме того, действие линии наглядно проявляется себя и в архитектуре, особенно она важна в интерьерном пространстве. Как же проявляется исторически сложившийся тип линии в современном дизайнерском творчестве? Данный вопрос необходимо проанализировать и разобраться в тенденциях современной моды, для того, что бы грамотно работать в области дизайна.

Дизайн из инструмента технической эстетики промышленного проектирования, призванного осуществлять связь между производством и потреблением, перерастает в культурную универсалию, ныне интегрированную во все сферы жизнедеятельности, обеспечивающую ценностный ресурс культуротворческого поведения человека, выражения и предметной реализации общественного идеала, обеспечение условий свободной самореализации целостного человека. В современном мире дизайн все чаще рассматривают не только как функциональное искусство, но и как искусство визуального воздействия. Созданию вещей и жизни возле них придается очень большое значение. Философское осмысление необходимости и сущности дизайна возникает из своеобразия создаваемых им предметных форм, предназначенных не только удовлетворять потребности человека, но и украшать и воспитывать своей красотой формы и ее линиями.

Линия «красоты» – это линия, имеющая волнообразный характер. Она воплощение изящества и грации. Культурно-эстетическое значение данной линии сложилось в искусстве Древней Греции. Английский теоретик искусства и художник XVIII века Уильям Хогарт в своем трактате «Анализ красоты» пишет о такой линии следующее: «...Предметы, состоящие из всех ... линий с добавлением волнообразной линии, линии,

которая в большей мере создает красоту, чем любая из упомянутых; ее можно обнаружить в цветах и других служащих украшением формах, почему мы и будем называть ее линией красоты» [4, с. 138].

Источником волнообразной линии служит природа. В ней практически не существует ни одной прямой. Она любит округлые и витиеватые линии, спирали или лучи. Плавность, округлость и сложность природных форм и линий моментально расслабляет и успокаивает человека. Не случайно для украшения утвари еще в первобытной культуре изображали спираль и волнообразные линии. Она вдохновляла и вдохновляет художников и дизайнеров на создание не только великолепных художественных образов, но и целых стилей и направлений в искусстве. В частности, ярким примером использования волнообразной линии в культуре общества, может служить стиль модерн, который основывался, исключительно, на таком характере линии. Этот стиль появился в конце XIX – начале XX века, как отражение образов природы. Источником вдохновения стиля модерн послужил цветок цикламена, впечатливший Германа Обриста, немецкого учёного-натуралиста своей красотой линии. Он в 1895 году создал шпалеру, на которой выткал этот витиеватый цветок. За динамично извивающуюся линию цветка, какой-то критик сравнил бешеные движения стебля растения с «яростными изгибами обрушивающегося бича». В результате данный рисунок прозвали «ударом бича», так как он был наполнен напряженным, витиеватым движением стебля растения. Родившийся термин «удар бича» стал фирменным росчерком стиля модерн.

Этот стиль, благодаря стремлению дизайнеров, очень быстро завоевал популярность во всем мире. Он дал возможность уйти от привычных решений и привнести в интерьер новые элементы. Удивительные декоративные линии выделяют интерьер в стиле модерн из большинства других направлений. Волнообразная линия стиля внесла конструктивные изменения в пространство интерьера, создав плавно перетекающие объемы из одного в другое

Линия «красоты», созданная древнегреческим искусством, наиболее выразительно воплотилась в стиле модерн. Идеи модерна основывались на общественном сознании элиты. Эстетика прекрасного, красота предмета необходима была в начале XX века. Это было своеобразное «исцеление» красотой от сложной, упаднической атмосферы, которая царила в мире в начале столетия. Как отмечает В. Г. Федотова: «По времени он (*модерн – прим. автора – Г. О.*) соответствовал развитию индустриализма после первой промышленной революции, когда ткацкие станки, сталеплавильные печи, паровая машина и применение пара начинают становиться повседневностью, буржуазия полностью вытесняет аристократию, и классическая эпоха Запада, современности, капитализма миновала. Безграничная вера в разум начинает иметь иррационалистическую оппозицию, фаустовский дух сталкивается с недоверием декаданского духа, но все это происходит в элитарных культурных слоях, профетически угадывающих будущие проблемы пока еще только наливающегося индустриальной мощью Запада» [2, с. 47].

Модерн охватил многие сферы деятельности в культурном и социальном пространстве общества. Он дал синтез философии, религии, искусства, мистики и т.п. В рамках эстетико-культурологического анализа стиль модерн является направлением, в котором произошло преобразование и обновление мировоззрения европейского общества.

Технологизация, культ машинного производства, быстрый темп развития науки в области инженерно-конструкторских изысканий, создает индустриальное общество. Меняются идеалы и мировоззрение общества. Усиливается роль индивидуума и как отмечал М. Хайдеггер: «...сущее в целом интерпретируется и оценивается от человека и по человеку» [3, с. 50]. Теперь он преобразовывает мир. Преобразование виделось посредством искусства, которое основывалось на неразрывной связи человека и природы, так как разрыв с ней порождал агрессию и бездушие. Данные стороны, образованные техническим развитием, отразились в таких направлениях искусства конца XIX и начала XX века, как экспрессионизм и кубизм, построенные на нервных, ломаных линиях. Произошедшие изменения в искусстве в сторону преобразования формы в более жесткую, с преобладанием ломаных линий в искусстве, усложняли культурное пространство цивилизации. Модерн предложил «смягчить» и «сгладить» углы в создании какой-либо формы. Плавность его линий давала успокоенность и любование красотой. Их обтекаемость и в интерьере, и в экстерьере придавала формам привлекательность и создавала уют. В формировании такого рода архитектуры раскрывалась индивидуальность обитателей. Волнообразные линии в модерне максимально растворяли интерьер. Такая трактовка помещения создавала поле для фантазии. Интерьеры не были похожи друг на друга. Они имели «свое» лицо, которое трудно было повторить. Гармония в сочетании мебели, декора, фактур, делала интерьер незабываемым и изысканным. Девизом стиля могут стать слова: каждый дом – образ неповторимости и непохожести.

Синтез различных видов искусства от архитектуры домов до предметов быта в модерне давали стройную картину бытия. Органическое соединение материи и мировоззрения выражали идею стиля. Однако наиболее ярко стиль проявился в проектировании частных особняков, в строительстве деловых, промышленных и торговых зданий, вокзалов, доходных домов. Нововведением стиля был отказ от классической системы построек как в самом плане помещений, так и в их фасаде. Волнообразная линия «царила» в постройках. Она растворяла фасады зданий, лишая их конструктивности и придавая им ритмическую и пластическую организацию внешних форм. Текучесть фасадов напоминали природные мотивы и явления. К таким постройкам можно отнести работы: А. Гауди в Испании, В. Орта и А. Ван де Вельде в Бельгии, Ф. О. Шехтеля в России. В некоторых случаях архитекторы модерна стремились выявить каркасную структуру зданий, используя элементы декора, подчеркивая объем и придавая внушительный вид зданию, не меняя его конструктивности. Такие аспекты просматриваются в проектах О. Вагнера и Й. Хоффмана в Австрии, П. Беренса в Германии, О. Перре

во Франции. Интерьеры строились по принципу «изнутри-наружу». Использование больших окон, напоминающих витрины, давали ощущение открытости и слияния внешних форм с внутренними. Центром постройки был интерьер. В нем не было четкого плана, все помещения строились по принципу асимметрии на волнообразных линиях, как бы перетекая из комнаты в комнату. В этом была «заслуга» стиля.

Свобода «парения» в пространстве совмещалась с высоким уровнем бытового комфорта и функциональностью размещения и убранства дома. Уют и изысканность, которые создавал модерн, сродни поэзии и философии бытия. Линия «красоты» стиля напоминала танцующие арабески, наполненные органической жизненной энергией природных форм.

Красота и привлекательность плавных линий стиля модерн в современном прочтении наполнены техническими разработками и дорогими материалами. Дизайнеры, увлекаясь красотой волнообразной линии, создают интерьеры и экстерьеры архитектурных сооружений. Массивность, монументальность, неподвижность отходят на второй план, когда идет речь о современном направлении в стиле модерн. В 2013 году в Англии на конкурсе *UK Wood Award* был представлен проект «Room-in-a-room» небольшой квартиры студийного типа, разработанный лондонским бюро *Atmos Studio*. В ней дизайнеры применили элементы стиля модерн, воплотив экстраординарную трансформацию идей стиля ар-нуво с современными технологическими приемами. Эстетика красоты соединилась с функциональностью. Симбиоз формы и функции дал максимальную возможность использования изогнутой волнообразной линии, которая помогла в создании визуально просторного помещения. Система открытых стеллажей и встроенных конструкций хранения была завуалирована мини-балюстрадой, имеющей в своей основе линию «красоты», как отражение элемента в стиле модерн. Дизайнеры применили ритмику повторяющихся изогнутых линий, но при этом в проекте практически не использовалась декоративная составляющая стиля. В современных разработках малых архитектурных конструкций применение органической пластики становится очень популярным.

Использование волнообразной линии многогранно, так как её разнообразие трудно оценить. Такие линии предлагают огромное количество вариантов изогнутости. В связи с этим, Уильям Хогарт еще в XVIII веке дает такое определение волнистой линии, как змеевидная, которая по его словам: «...изгибаясь и извиваясь одновременно в разных направлениях, доставляет удовольствие глазу, заставляя его следить за бесконечностью своего многообразия...» [4, с. 139]. «Змеевидная» линия, по убеждению Хогарта, может создавать объем, пространство, иллюзию. «Линия эта, – пишет в своем трактате английский художник, – ускользя из поля зрения позади рога на его середине и возвращаясь снова в его суживающем конце, не только дает свободу воображению и по этой причине восхищает глаз, но говорит также о величине и многообразии заключенного в нем пространства» [Там же, с. 147]. Кроме того, он считает, что особое качество данной линии заключается в возможности передачи объема, при котором увеличиваются привлекательность и изящество формы. Он так и называет «змеевидную линию» – линией «привлекательности» [Там же, с. 148].

Дизайнеры 21 века активно используют волнообразную линию как в интерьерах, так и в экстерьерах, превращая объекты в пластичные формы, нивелируя, при этом материал, из которого создаются объекты. Еще Хогарт отмечал: «Едва ли в каком-либо из домов существует комната, где бы мы не нашли волнообразной линии, употребленной тем или иным путем. Как неизящно выглядели бы без них формы всех движимых предметов. Как просты и не орнаментальны были бы лепные украшения карнизов и карминов без разнообразия, вносимого кривой, которая целиком состоит из волнообразных линий» [Там же, с. 145].

В современной действительности человека, окружающее жилое пространство должно обязательно включать положительные эмоциональные характеристики. Линия «красоты», используемая в интерьере, особенно в жилом помещении, очень позитивно воздействует на психику человека, «подстраивается» под своего владельца, расслабляя и успокаивая его своими плавными линиями.

Очень часто в современном дизайне интерьеров в основе образного решения квартиры лежит плавная изогнутая, волнистая линия, сочетающая радиусные и локальные сегменты, позволяющие гармонизировать и визуальное объединять весь интерьер. Криволинейные стены, которые стали атрибутами современного дизайна, однозначно создают впечатление доброжелательности и словно приглашают проследовать из одного пространства в другое. Иногда динамичные изгибы на потолке зрительно завершают обтекаемость и возвышенность помещения, делая его просторнее и выше. При помощи плавных очертаний перегородок, стен и потолка можно увеличить визуальное даже очень небольшое пространство.

Актуальность волнообразной линии особенно возросла при использовании в проектировании современных компьютерных программ, при помощи которых можно создать какой угодно изгиб и конфигурацию, превращая интерьеры в необычайные по пластике композиционные модели.

Линия «красоты» остается современной и актуальной в дизайнерском творчестве XXI века. Тенденции модернизма предполагают постоянные обновления, движение вперед, стремление быть модным и «продвинутым». М. Берман отмечает: «Быть современным, значит находиться в окружении, обещающем приключения, власть, игру, рост, изменения самого себя и мира... Современный жизненный опыт не знает географических и этнических границ, классовых, национальных, религиозных и идеологических различий; в данном смысле можно говорить, что современность объединяет все человечество... Быть современным – значит быть частью мира, в котором, по словам Маркса, все основательное взлетает на воздух» [5, р. 15].

Линия «красоты» отражает философию мировоззрения современного общества, выражая своим характером современные тенденции в дизайне.

Продвижение и востребованность дизайнерских «творений» во многом зависят от внешней его привлекательности, а не только от его функциональности. Внешняя красота является «стимулирующим» эффектом привлечения потребителя. Она формирует эстетическую ценность объекта, придает ему особое значение для потребления.

Древние греки отмечали, что красота, прекрасное – основная черта, бытия, как внутренняя природа вещей. Соприкасаясь с красотой, человек одухотворяется, очищается и вдохновляется. Предметы истинного дизайна могут являться носителями красоты вещей, предметов, объектов. Зачастую человек, воспринимая дизайнерские творения, сначала оценивает его привлекательность, а уже потом обращает внимание на функциональность, прочность и удобство в эксплуатации.

С возвышением общества над природными процессами, с возрастанием творческой активности происходит усиление эстетической важности предметного мира. Исследования основных концепций красоты показывают важность ее аспектов для создания эстетического видения. Феномен прекрасного – это проблема не только функционирования личного пространства, но и особенности вселенского устройства, законов общественного развития и гармонии бытия.

Гармония, как явление включает в себя широкую гамму как внутренних, так и внешних особенностей, качеств. Способность к эстетическому восприятию красоты означает оценку предмета в единстве формы и содержания, сущности и явления, особенного и всеобщего, частного и универсального. Так рождается формула прекрасного и красивого видения мира.

Процесс восприятия красоты предусматривает единство чувственного и рационального, интуитивного и логического отражения действительности. Эти уровни постижения гармонии, грани эстетического восприятия взаимообусловлены, хотя и обладают относительной самостоятельностью. Если чувственному опыту отводится важное место в научном познании, то для эстетического восприятия значение принципа наглядности, непосредственно погружение в мир форм, линий, цвета и звуков, открывающих неисчерпаемые оттенки внешнего бытия, несоизмеримо возрастает. Тем более что о чувственном отражении все больше утверждается мнение как о сложном поисковом механизме, когда ощущения и восприятия являются необходимым фундаментом для развития эстетических представлений об окружающем мире.

Особая роль чувственного аспекта в эстетическом восприятии, в отличие от научного познания, диктуется тем, что эстетический объект всегда интересен своими оттенками, многообразными проявлениями. И даже обладая развитыми формами познания, человек связан с внешним миром через ощущения, так как предметы и явления находятся в непрерывном процессе взаимодействия, возникновения и развития. Так, например, один и тот же пейзаж никогда не бывает постоянным и неизменным. Он меняется под действием света, погодных проявлений и других воздействий. В. Ф. Мартынов в своем труде «Философия красоты» утверждает: «Если бы красота в действительности была неподвижна и неизменна, –бессмертна», как того требует эстетика, она бы надоела, опротивела бы нам. Живой человек не любит неподвижного в жизни; потому никогда не наглядится он на живую красоту...» [1, с. 86]. Источником красоты мира является сама жизнь как вечное обновление, как река, в которую никому не дано войти дважды и которая в своем течении каждое мгновение всегда другая.

Необходимо помнить, что красота – это путеводная звезда любого общества. Его главный жизненный ориентир, основное средство развития душевных сил. Любуясь красотой жизни и приобщаясь через дизайнерское творчество к ее вечным ценностям, человек приближается к гармонии вселенной; через развитие духа и интеллекта можно вступить в мир высших достижений мировой культуры.

Линия «красоты», имеющая в своей основе волнообразный характер, является уникальной линией, которая помогает человеку почувствовать гармонию с окружающим миром. Ее созерцание благотворно влияет на психику человека, расслабляя его и успокаивая плавностью своего изображения. Использование линии «красоты» создает эстетическое чувство прекрасного, настраивает на положительные эмоции, вызывает умиротворение и созвучие с природой. Она является символом комфорта, удобства и красоты.

Список литературы

1. **Мартынов В. Ф.** Философия красоты. Мн.: ТетраСистемс, 1999. 336 с.
2. **Федотова В. Г.** Модернизация другой Европы. М.: ИФ РАН, 1997. 255 с.
3. **Хайдеггер М.** Время и бытие. М.: Республика, 1993. 448 с.
4. **Хогарт У.** Анализ красоты. Л.: Искусство, 1987. 254 с.
5. **Berman M.** All that is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity. Penguin Books, 1988. 383 p.

LINE OF “BEAUTY” IN ART AND DESIGNER’S PROJECTS IN ART NOUVEAU STYLE

Osmankina Galina Yur'evna, Ph. D. in Culturology, Associate Professor
Omsk State Technical University
Galaomsk2004@mail.ru

Line is of great importance in designer's creativity. In the article the meaning of line in art nouveau style is considered. Its character and the world outlook aspects of the cultural formation of the style are studied. The author singles out a wavy line as a line of «beauty», which creates harmonious images echoing nature. The examples of modern architectural designer's projects based on the wavy line are analyzed, their ideological component is investigated.

Key words and phrases: line; designer's creativity; art nouveau; interior; architecture.