

Эстетика футуризма в графическом дизайне

Шарикова Марина Владимировна

Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема

Студент

Аннотация

В данной статье рассматриваются элементы эстетики, присущие работам футуризма, а также определяются функции эстетики в таковых произведениях. Также, статья посвящена исследованию создания художественного образа, анализу стиля XX века, а именно футуризму, с целью использования характерных черт в дизайне.

Ключевые слова: художественный стиль, ретрофутуризм, графический дизайн, атомпанк.

Aesthetics of futurism in graphic design

Sharikova Marina Vladimirovna

Sholom-Aleichem Priamursky State University

Student

Abstract

This article examines the elements of aesthetics inherent in the works of futurism, and also defines the functions of aesthetics in such works. Also, the article is devoted to the study of the creation of an artistic image, the analysis of the style of the XX century, namely futurism, in order to use characteristic features in design.

Keywords: artistic style, retrofuturism, graphic design, atompunk.

1 Введение

1.1 Актуальность

Актуальность темы обусловлена развитием идей футуризма в современном графическом дизайне, как в его традиционных формах, таких как оформление книг, плакатов и др., так и в формирующихся совершенно новых формах. Идеология футуристов начала 20 века внесла огромный вклад в дальнейшее развитие современной культуры в различных областях искусства и дизайна. В наши дни перед художниками и дизайнерами по-прежнему возникают вопросы, связанные с эстетикой, пластикой, речью и смыслом. И ко многим вопросам, поднятым футуристами того времени, современное искусство подходит только сейчас. Видения многих современных художников совпадают с представлениями футуристов XX века, что и позволяет столь неоднозначному художественному направлению существовать и, что немаловажно, развиваться в наше время.

1.2 Обзор исследования

В статье «Футуризм и его отражение в современном графическом дизайне» А.М. Андырцева вместе с М.М. Головановой анализируют подходы к построению композиции в произведениях представителей итальянского и русского футуризма начала XX века [1]. В своей научной статье А.А. Гусаренко и М.С. Михальченко «Искусство футуризма как источник создания образа в дизайне книги» провели исследование создания художественного образа, проанализировали стиль XX века, футуризм, с целью использования характерных черт в графическом дизайне [3].

1.2 Цель исследования

Целью исследования данной статьи является изучение становления концепции футуризма начала XX века, ее развития и влияния на современный графический дизайн.

2 Результаты и обсуждения

Футуризм — одно из ярчайших явлений русского и итальянского искусства начала XX века. Стремясь создать «искусство будущего», футуристы отвергли нормы и ценности традиционной культуры, разорвали связи с идеологией и этикой. Они изобретали новые слова, не гнушались использовать нецензурную лексику в речах, афишах и афишах. Основной художественной идеей футуризма были поиски пластического выражения скорости движения как главного показателя темпа современной жизни. Был провозглашен культ технической цивилизации.

Создавая материальную среду, люди пытаются решить утилитарную задачу. Свое восприятие мира они выражают в форме предмета и в его строении. Субъект среды играет важную роль в процессе коммуникации между людьми и поколениями. Искусство книги является связующим звеном между жизнью, деятельностью и художественным пониманием, а это, в свою очередь, отражает особенности сочетания предмета и образа.

Проблема изучения телесности, создания художественного образа всегда была актуальна, так как тесно переплетается с эстетическими идеалами исторической эпохи, с общественным и техническим прогрессом, вкусами людей и даже с модой.

Отношения между человеком и окружающей средой — одна из самых распространенных тем в изобразительном искусстве. Изображение вещи в живописи и графике позволяло создать сложный смысловой фон, добиться особой интонации, расставить нужные акценты как в сложных сюжетах, так и в внешне простых и бесхитростных поэтических образах предметного мира. Образ предметной среды отчетливо выступает в литературе и тогда, когда речь идет об описании и перечислении вещей, раскрывающих и формирующих характер героев, их настроение, место и время действия. Есть много способов такой интерпретации материального мира.

Если говорить о композиции в рассматриваемом виде искусства, то можно выделить некоторые ее художественные принципы - скорость, энергию, движение, которые в основном передавались с помощью

достаточно простых приемов. Футуристов меньше интересовало содержание, чем форма. Их композиции завязаны на ощущении и восприятии, фигуры в них чаще разбиты на фрагменты и пересекаются острыми углами и мерцающими формами, преобладают зигзаги, конусы, спирали. Одним из приемов футуристов было наполнение статичных форм кубизма динамизмом и энергией. Они старались сделать каждого зрителя соучастником своей работы и передать свою энергию в сознание зрителя. Еще одной важной особенностью футуризма была идея введения звука в изобразительное искусство с помощью изобразительных средств. Эта идея также укоренилась в появлении в мире новых технологий, их звуков. Поэтому даже в названиях произведений использовались такие слова, как гудок, сигнал, клаксон, скорость, движение и т.п. При оформлении книг и плакатов футуристы отказались от традиционной верстки и создали авторские способы размещения текста.

Художественный облик предмета, к примеру, архитектурных сооружений, хозяйственных вещей, книг, определяется прежде всего его назначением. В облике предмета автор подчеркивает те черты, которые позволяют правильно определить его функцию посредством определенных средств, называемых художественными средствами выразительности. Это средства различных художественных течений, которые эмоционально затрагивают зрителя. Это касается формы, материала и цвета. Вещь нравится из-за ценных качеств, которыми она наделена. Но поскольку форма вещи прежде всего доступна восприятию, она становится признаком полезных и ценных свойств вещи, человеку нравится не только вещь, но и форма. Смысл закрепляется в композиционном строе. В знак практичности, совершенства, полезности форма может вызывать эмоциональные переживания. Книга раскрывает свою синтетическую сущность и включает в себе возможности экспериментирования со многими искусствами.

Художники-футуристы начали радикальное обновление основ графического дизайна в издании, представляя слово как образ, что означало преобразование пространственного восприятия страницы вне зависимости от типа издания, изменение значения таких терминов, как повествование, синтаксис, книга, макет, композиция и типографика. Итак, в конечном счете, предполагалось, что произведение композитора и читательское восприятие одинаково важны.

Проведенное исследование выявило возможность создания системы использования характерных черт одного из самых выразительных стилей XX века футуризма в оформлении современной книги. Футуристическая художественная система имела свои формальные и композиционные закономерности, отличавшие этот стиль от других:

- создание новых художественных смыслов с помощью комбинаций;
- определенная динамика композиции;
- выразительная форма.

Использование одновременно нескольких приемов позволяет создать в работе яркий, запоминающийся художественный образ. Композиционно он

отражает основную изобразительную идею. Художники обогатили книжный и графический дизайн новыми техническими и композиционными приемами. Эти приемы можно использовать при оформлении современной книги, в том числе при подготовке оригинального макета книги «Русский народный эпос».

Футуристическая графика ищет свободы, композиции часто асимметричны и основаны на динамическом соотношении форм, пятен и масс. Футуристическое движение закончило свое существование в 1920-е годы, но его влияние ощущалось и в последующее десятилетие, например, в афише Всемирной выставки «Эпоха прогресса» в Чикаго, проходившей в 1933 году. Отголоски футуризма запечатлены здесь в разработке второго плана (архитектурные мотивы, техника, характерные линейные построения).

Вывод

В современном искусстве художественный язык футуризма во многих случаях оказывается актуальным. Агрессивные аспекты теоретических рамок остались в прошлом, а формальные эксперименты движения находят применение в творчестве многих современных художников и самых разных направлений искусства. Создание впечатляющих образов будущего стало одним из ведущих направлений кинопроизводства; В живописи, графике и дизайне используются приемы построения композиции, передачи пространства и предметов окружающего мира, введенные футуристами; проявилось, как и в футуризме, стремление к оригинальности замысла и необычным изобразительным решениям. Творческие поиски в графическом дизайне во многом связаны с развитием приемов, используемых футуристами (необычное расположение текста, уникальный шрифт, использование текста в качестве фона или рисунка и т. д.). Активное обращение современного искусства к футуризму как творческому источнику свидетельствует о длительном развитии этого направления.

Библиографический список

1. Андырцева А. М., Голованова М. М. Футуризм и его отражение в современном графическом дизайне // Молодой исследователь Дона. 2018. №. 6 (15). С. 87-90.
2. Малютин А. Н. Футуризм в Западно-Европейском графическом дизайне начала XX века // Актуальные проблемы искусствознания (дизайн, декоративно-прикладное, монументально-декоративное и изобразительное искусство, архитектура). 2013. С. 130-131.
3. Гусаренко А. А., Михальченко М. С. Искусство футуризма как источник создания образа в дизайне книги // Визуальная культура: дизайн, реклама, информационные технологии. 2016. С. 24-25.