

УДК 74.01/09

**ФУТУРИЗМ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В
СОВРЕМЕННОМ ГРАФИЧЕСКОМ
ДИЗАЙНЕ***Андырцева А. М., Голованова М. М.*

Донской государственной технической
университет, Ростов-на-Дону, Российская
Федерация

andyrcevaa@gmail.commmgol@mail.ru

Анализируются подходы к построению композиции в произведениях представителей итальянского и русского футуризма начала XX века. Рассмотрены его характерные особенности и влияние концептуальных признаков графического дизайна XX века на дизайн начала XXI века. Выявлены схожие черты, характеризующие графический дизайн в заданных временных рамках. Составлена сравнительная характеристика творчества художников-футуристов XX и XXI веков с последующим выявлением схожих и отличительных черт.

Ключевые слова: русский футуризм, графический дизайн, итальянский футуризм, искусство будущего, концептуальное искусство и дизайн.

Введение. Футуризм — одно из ярчайших явлений русского и итальянского искусства начала XX века. Стремясь создать «искусство будущего», футуристы отвергали нормы и ценности традиционной культуры, разрывали связи с идеологией и этикой. Они придумывали новые слова, не стесняясь применяли непристойную лексику в речах, плакатах и афишах. Главной художественной идеей футуризма стал поиск пластического выражения скорости движения как основного показателя темпа современной жизни. Был провозглашен культ технической цивилизации.

Актуальность темы обусловлена развитием идей футуризма в современном графическом дизайне, как в традиционных его видах, таких как оформление книг, плакатов и т. д., так и в совершенно новых, находящихся в процессе становления (виртуальная реальность). Идеология футуристов начала XX века внесла огромный вклад в последующее развитие современной культуры в разных областях искусства и дизайна. В наше время художниками и дизайнерами по-прежнему поднимаются вопросы, связанные с эстетикой, пластикой, речью, смыслом. И ко многим проблемам, поднятым футуристами того времени, современное искусство подходит только сейчас. Взгляды многих нынешних художников совпадают со взглядами футуристов XX века, что и позволяет существовать, и что важно, развиваться столь неоднозначному художественному течению в наше время.

UDC 74.01/09

**FUTURISM AND ITS REFLECTION IN
MODERN GRAPHIC DESIGN***Andyrtseva A. M., Golovanova M. M.*

Don State Technical University Rostov-on-Don,
Russian Federation

andyrcevaa@gmail.commmgol@mail.ru

The article is devoted to the analysis of approaches to creation of composition in visual art of representatives of Italian and the Russian futurism of the beginning of the 20th century. Its characteristic features and the influence of conceptual signs of graphic design of the 20th century on the design of the beginning of the 21st century are also considered. The similar features characterizing graphic design in the given periods are revealed. The comparative characteristic of works of futurism artists of the 20th and 21st centuries with the subsequent identification of similar and distinctive features is made.

Keywords: Russian futurism, graphic design, Italian futurism, art of the future, conceptual art and design.

Цель данного исследования — изучение становления концепции футуризма начала XX века, ее развития и влияния на современный графический дизайн.

Объектами исследования являются текстовые и изобразительные произведения футуристов, имеющих отношение к графическому дизайну.

Становление и развитие футуризма. Футуризм определяют как направление в искусстве и дизайне, разрушающее традиции, создающее «искусство будущего» через культивацию эстетики урбанизма и машинной индустрии.

Днём рождения футуризма считается 20 февраля 1909 года, когда в парижской газете «Фигаро» был опубликован Манифест футуризма, написанный Т. Ф. Маринетти. Именно Маринетти стал лидером первой миланской группы футуристов. Манифест был обращён к молодым итальянским деятелям искусства («Самые старые среди нас — тридцатилетние, за 10 лет мы должны выполнить свою задачу, пока не придёт новое поколение и не выбросит нас в корзину для мусора»). Манифест провозгласил культ будущего и разрушение прошлого. В нём восхвалялись стремление к скорости, механизирование цивилизации, необычные фантастические формы, неординарный взгляд на обычные вещи. Идеи Маринетти подхватили многие художники, 11 февраля 1910 года появился Манифест художников-футуристов, а 11 апреля того же года — Технический манифест футуристической живописи, который подписали У. Боччони, К. Карра, Л. Руссоло, Дж. Балла, Дж. Северини — крупные художники-футуристы [1].

Говоря о композиции в рассматриваемом виде искусства, можно выделить несколько его художественных принципов — скорость, энергия, движение, которые передавались в основном достаточно простыми приёмами. Футуристов интересовало не столько содержание, сколько форма. Их композиции завязаны на чувстве и восприятии, фигуры там чаще поделены на фрагменты и пересекаются острыми углами и преобладают мелькающие формы, зигзаги, конусы, спирали. Одним из приёмов футуристов было наполнение динамикой и энергией статические формы кубизма. Они старались сделать каждого зрителя участником своих работ и их энергетику перенести в сознание обозревателя. Ещё одной важной особенностью футуризма стала идея внесения в изобразительное искусство звука с помощью визуальных средств. Эта мысль также уходила корнями в появление в мире новой техники, её шумов. Поэтому даже в названиях работ использовались такие слова, как гудок, сигнал, клаксон, скорость, движение и так далее. В дизайне книг и плакатов футуристы отрицали традиционный макет и создавали авторские способы размещения текста [2].

В 1912 году в Париже прошла первая эпатажная выставка итальянских футуристов, которая вскоре побывала во всех художественных центрах Европы, но серьёзных последователей у этого направления не нашлось нигде, кроме России. В России футуризм появился сначала в живописи. Толчком для развития русского футуризма явились художественные поиски Н. Кульбина, М. Ларионова, А. Экстер, Н. Гончаровой, А. Лентулова и др. Развитие футуризма как движения завершилось с началом Первой мировой войны, но несмотря на короткий срок он оказал большое влияние и определил основу для многих видов искусства: театра, кино, моды, музыки [3].

Одними из самых ярких представителей футуризма стали русские футуристические книги, которые отражают всю философию этого направления. Идея сделать обложку книги произведением искусства впервые появилась не у футуристов, но их целью стало уйти от привычных стандартов ее оформления. Стоит обратить внимание на материал, из которого делали эти обложки: обои, картон, куски тисненой бумаги и др., фактура их также олицетворяла шум нужной художникам тональности. Экспрессивность футуристической книги выражается в увеличенных заголовках, в преднамеренных сдвигах. Если же все элементы обложки остаются симметричными, то экспрессивность достигается при помощи шрифта (в качестве примера может

послужить обложка книги «Нагой среди одетых» Василия Каменского). Также любимым приёмом футуристов в оформлении книг было использование необычных способов крепления переплета, например, с помощью больших гаек и болтов.

Научно-технический прогресс был для футуристов своеобразным толчком для преобразования новых идей. Мысли о светлом будущем, надежды преодолеть вековую технологическую отсталость сближали людей. То, о чём мечталось в то время и сбылось в наше, демонстрируют обложки журнала «Техника — молодёжи», основным автором которых был Роберт Авотин. Более 30 лет он воплощал в иллюстрациях идеи о будущем, космосе, новых технологиях. Каждая обложка Авотина вызывает неподдельный интерес читателя и никого не может оставить равнодушным. «Техника — молодёжи» является ещё одним прекрасным олицетворением такого явления, как футуризм.

Идеи футуризма в современном графическом дизайне. Футуризм начала XX века оказал большое влияние на современное искусство и дизайн в разных его проявлениях, возобновившись как неофутуризм (новый футуризм) и ретрофутуризм (интерес к представлениям о будущем людей прошлых поколений, примерно до 1960-х годов).

Представление о будущем всегда будет волновать современников, эта идея развивается вместе с обществом, соразмерно появлению новых технологий, научным открытиям, расширению диапазона знаний человечества об окружающем мире, оно прогнозирует его развитие, служит источником вдохновения писателей, художников, режиссеров, архитекторов, дизайнеров. Анализируя происходящие процессы с точки зрения искусства и дизайна, можно выявить два основных аспекта проявления футуризма: как композиционного решения и как содержания произведения в разных видах дизайна, в данном случае, графического.

В области книжной графики сегодня широко известны имена Эдварда Феллы, Лукаса де Гроота, Дэвида Карсона, Патрика Жуэна, Юимы Наказато, транслирующих идеи футуризма в своих работах.

Принадлежность графической работы (книги, плаката, афиши) к футуризму сегодня можно выявить благодаря ряду характерных композиционных признаков, которые впитал в себя и современный дизайн:

- нестандартное расположение текста на плоскости, текст может быть представлен как расшифровка изображения;
- изображение фигуры, составленной из текста или элементов текста;
- наличие букв, играющих значимую роль в композиции как отдельные элементы;
- текст как фон или часть фона работы;
- текст как декоративный элемент работы (текстовый дизайн);
- признаки рукописи в произведении;
- изображение слов или части слов по принципу ребуса, структуры, диаграммы [4].

Графический дизайн играет важную роль в продвижении товаров и услуг, оперативно откликается на происходящие события: афиши, постеры, плакаты посвящены рекламе продуктов дизайна футуристического содержания. Ведущие позиции по совокупности средств воздействия на зрителя занимает киноиндустрия. Так, графический дизайнер Дэн Шеррэтт (Heartstrand), работающий в стиле футуризма, создал постер для фильма «Звёздные войны», Рон Гайатт разработал плакат к фильму «Пятый элемент».

Сегодня интерес к футуризму продолжает расти благодаря совершенствованию технологий, в том числе и космических, что находит свое отражение в фантастических фильмах. Современные графические дизайнеры вооружены новейшими компьютерными технологиями, позволяющими

создавать непревзойденные по реалистичности и зрелищности картины будущего, примером могут служить «Интерстеллар», «Железный человек», «Звёздные войны», «Матрица» и другие. В этих и многих других фильмах важную роль играют графические дизайнеры, отвечающие за спецэффекты, так как ни один футуристический фильм не может без них обойтись. Так, в фильме «Железный человек» для Мэтта Дессеро важным было создать эффект мгновенной регенерации людей и растений, а костюм Железного человека был полностью нарисован в графическом редакторе.

Ещё одним большим достижением в футуристическом дизайне стало проектирование виртуальной реальности. Графические дизайнеры и программисты изображают ещё несуществующие вещи или объекты, практически неотличимые от реальных. Виртуальная реальность открывает для людей новые возможности, объекты дизайна становятся все более интерактивными, вступая во взаимодействие с человеком. Происходит постепенное слияние понятий «виртуальное» и «реальное», образуя единое коммуникационное пространство [5]. Вместе с этим формируются и новые, специфические области для развития графического дизайна.

Для современного дизайна, как и для футуризма, особенным остаётся стремление изобразить и воплотить в жизнь нечто фантастическое, необычное, разрушить привычные рамки в сфере искусства, привнести в мир свой взгляд на будущее, которое, возможно, когда-нибудь таким и будет.

Заключение. Таким образом, можно отметить, что даже в таком узком направлении искусства, как графический дизайн, футуризм нашёл своё место и отразился во многих его видах, как уже устоявшихся, так и формирующихся в настоящее время. Это и футуристические приемы организации композиции, и содержание объектов дизайна, обращающее на себя внимание верой в новое будущее, объединяющие человека, природу и высокие технологии, и новые теоретические обоснования самого явления футуризма, появление терминов «неофутуризм» и «ретрофутуризм». Можно с большой долей уверенности предположить, что в будущем футуризм найдёт новые пути развития и отразится в неожиданных для нас сферах жизни.

Библиографический список

1. Березкин, В. И. История возникновения футуризма / В. И. Березкин [Электронный ресурс] / Files.school-collection. — Режим доступа: <http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/4099bd89-a286-4179-5236-3e7fc469e167/1011123A.htm> (дата обращения: 1. 05. 17).
2. Киле, П. А. Культура советской эпохи / П. А. Киле [Электронный ресурс] / Эпоха возрождения. — Режим доступа: <http://www.renclassic.ru/Ru/35/1097/> (дата обращения: 5. 05. 17).
3. Хан-Магомедов, С. О. Пионеры советского дизайна / С. О. Хан-Магомедов. — Москва : Галарт, 1995. — 424 с.
4. Родькин, П. Е. Книжная графика русского футуризма: автореферат дис. ... кандидата искусствоведения / П. Е. Родькин. — Москва, 2013. — 32 с.
5. Голованова, М. М. Дизайн в виртуальном пространстве и виртуальное пространство в дизайне / М. М. Голованова, В. А. Шепилова // Научные перспективы XXI века. Достижения и перспективы нового столетия: сб. трудов III Междунар. науч.-практ. конф. — Новосибирск, 2014. — Т. 3. — С. 153–155.