

Азнагулова Розалина Разифовна, студент

Уфимский государственный нефтяной технический университет,

г. Уфа, Россия

Email: r.aznagulova@bk.ru

СТИЛЬ АВАНГАРД И ЕГО ВЛИЯНИЕ

Аннотация: XX столетие - период глобальных перемен в промышленности, которые были связаны с научными открытиями в области техники. Ни в одно время не происходило такое количество открытий в различных сферах: ментальных, общественных, культурных изменений как в XX веке. Одежда, созданная в стиле авангард, отличается своей необычностью и экспериментальным подходом к формам и материалам. Она может быть абстрактной, геометрической, нестандартной формы, и в ней могут использоваться неожиданные материалы, такие как металл, пластик, стекло и т.д.

Ключевые слова: искусство, моделирование, дизайн одежды, формообразование, авангард, художник, стиль, XX столетие, дизайнер, культура.

Abstract: The XX century is a period of global changes in industry, which were associated with scientific discoveries in the field of technology. At no time has there been such a number of discoveries in various spheres: mental, social, cultural changes as in the XX century. Clothing created in the avant-garde style is distinguished by its unusual and experimental approach to forms and materials. It can be abstract, geometric, non-standard shapes, and it can use unexpected materials such as metal, plastic, glass, etc.

Keywords: art, modeling, fashion design, shaping, avant-garde, artist, style, XX century, designer, culture.

Прошедшее столетие принесло художникам не только невообразимые возможности в области технологий, но и сформировало в их сознании иное понимание и иные взгляды на мир. Человек, как предмет исследования и вдохновения, все еще существует, но фокус его жизни изменился. Теперь ему предстоит стать защитником в мировых войнах, революциях и бесконечных "состязаниях" за лидерство и власть. Это, в свою очередь, напоминает людям о первоначальном времени, которое отражено в искусстве. Одни художники пытаются найти что-то новое в поиске и анализе существующего культурного наследия и традиций, другие – в области технологий, третьи - в бизнесе и цинизме по отношению к происходящему. Весь симбиоз этих аспектов был реализован в искусстве.

Двадцатый век стал свободной площадкой для художников. Отличительной чертой того периода было обилие режиссуры. Поскольку многие художники в то время отрицали устоявшиеся культурные традиции, появились авангардные стили. Это также стало временем для реализации темы многих технологических разработок в мире. Авангард (от французского *avant-garde* - "ультрасовременный", "продвинутый экстрим"). Этот стиль - термин, который обозначает и объединяет несколько направлений в искусстве, таких как: кубизм, фовизм, футуализм, экспрессионизм, абстракция, сюрреализм и другие [1, с. 500]. Как феномен, авангард восстал против общепринятых нормативных форм в искусстве, но в то же время он принял основной принцип классической школы - гармонию материального и духовного миров в трехмерном или плоскостном исполнении.

Авангардное движение - это образ жизни и образ мышления. Многие архитекторы того периода воплощали в себе несколько ролей. Они исследователи, теоретики, художники и пропагандисты, что естественным образом привело к концептуализации их работ. Можно сказать, что это явление - дело рук интеллектуалов.

Авангардный стиль – это стиль, который идет впереди своего времени. Он отличается от других стилей тем, что принципы, на которых он основан, не

просто принимаются в расчет, а иногда даже нарушаются, чтобы создать что-то новое и уникальное. Авангардный стиль влияет на различные области искусства, включая моду, и является источником вдохновения для многих дизайнеров одежды.

Моделирование в процессе формирования авангардного стиля - это гимн промышленному прогрессу. Это похоже на экспериментальную лабораторию. Основными темами художников-прикладников являются простые формы геометрии, взаимодействие живого и неживого, которые реализуются в фантастических математических произведениях с числами (похожих на коллажи), животными и людьми, натюрморты, как в классическом понимании, так и в авангардном, но все эти классификации определенно полны глубокого философского значения, видение художника и идея, которые необходимо донести до человеческого сознания. Например, работы Пикассо, Малевича, Кондинского, Брака, художников-метафизиков, Питера Мондриана и других. Как сказал итальянский скульптор Умберто Боччони, был объявлен принцип производства новой формы: "Полное разрушение завершенных линий и законных статуй. Давайте откроем форму как окно и включим среду, в которой она живет" [1, с. 504].

Форма - это внешнее выражение внутренней организации художника, насыщенности его объектов и функций, а также взаимоотношений с окружающей средой. Если раньше все элементы сооружения подчинялись форме, то теперь здание может быть сформировано в соответствии со своим назначением. Архитектура, пространство и искусство воплощают "чистую форму", соответствующую основным принципам авангарда. Это пропорциональность, геометрия, функциональность, рациональность, эргономика, и архитекторы пытаются использовать это, чтобы показать свой взгляд на мир.

Посредством эмпирических экспериментов раскрываются принципы формирования авангардного периода. Например, работы Питера Мондрейна и Геррида Ритвелда. Их творческий тандем привнес инновационные решения в

прикладное искусство и архитектуру, а также в дизайн, связанный с плоской композицией и трехмерными решениями объектов. Так называемая обработка новой формы характеризуется: пересечением вертикальных линий, локальными цветами (синим, желтым, красным, белым и черным), отсутствием симметрии и пропорций. Хотя в работах художника наблюдается абсолютная асимметрия, живопись "сбалансирована". Неоклассики верили, что, несмотря на их чистую простоту и геометрию, их работы отражают "вселенскую гармонию".

Именно в период авангарда, технологических открытий, новых материалов и внутренней свободы художников, архитекторов и дизайнеров впервые появились идеи рационализма и конструктивизма. В то время архитекторы уделяли непосредственное внимание структуре и свойствам материалов. На передний план вышли металл и стекло, бетонные и стальные рамы. Вскоре этот энтузиазм привел к функционализму, в котором архитекторами работали Людвиг Мис ван дер Роэ, Ле Корбюзье, Фрэнк Ллойд Райт, представители школы Баухауз и другие.

Функционализм признает только особое утилитарное содержание и отрицает всякое украшение. Есть только целесообразность, только функция.

Авангардная мода тесно связана с политической и социальной ситуацией. Дизайнеры выражают свое мнение через одежду. Самым ярким направлением в политической моде является русский авангард, который сложился в начале 1930-х годов, и его видными представителями являются Варвара Степанова, Любовь Попова и Александра Экстер. Они создали так называемое производное искусство - отказались от чрезмерной декоративности дизайна и заменили его эффектными элементами. Зависимость швейной промышленности от развития самой отрасли неоспорима. Они создают "рабочую одежду" - подходящую для различных профессий и производственных задач. Есть также спецодежда, спортивная одежда и эскизы театральных работ. Главное различие между их работами - абстрактные и геометрические формы. Степанова и Попова придумали принты с изображением хлопчатобумажных фабрик. Люди отказываются от невидимых контуров в пользу невидимой унисекс-моды.

Начало двадцатого века ознаменовалось максимальным количеством и качеством инноваций в различных сферах человеческой деятельности. Любые колебания в той или иной стране (революция, война) в мире накладывают свой отпечаток. Все это нашло отражение в искусстве. Авангардный стиль - спутник всего, что происходило в XX веке, проявившийся на полотнах художников-авангардистов, в декоративных решениях архитекторов и дизайне интерьеров. Во многом это связано с тем, что нынешние "продвинутые" архитекторы имеют возможность самовыражаться, а технические специалисты изобретают и делают открытия.

Современные дизайнеры черпают вдохновение в работах русских художников. В их коллекции можно найти очевидное сходство с революционным искусством 20-го века. Абстрактные формы, геометрические узоры и яркие цвета появляются в одежде ведущих модных домов. Стиль авангард в моде возник в начале 20-го века, когда многие художники, такие как Пабло Пикассо и Жорж Брак, начали создавать необычные и экспериментальные произведения искусства. Они создавали не только картины, но и театральные декорации, костюмы и предметы мебели. Их работы вдохновили многих дизайнеров одежды, которые начали создавать экспериментальные коллекции, основанные на новых и неожиданных формах. Стиль авангард сильно повлиял на формирование одежды в 20-м веке. Дизайнеры начали экспериментировать с формами, создавая абстрактные, геометрические и нестандартные формы. Они также начали использовать новые материалы, такие как металл, пластик и стекло. Это позволило им создавать уникальные и оригинальные коллекции, которые привлекали внимание модных журналов и поклонников моды.

Библиографический список:

1. Литовченко О. Интерьер XXII века (Dom 154.ru) -<http://154.ru/articles/236851.html>.
2. Розенталь Р., Ратцка Х. История прикладного искусства нового

времени. – М.: Искусство, 1971

3. Зворыкин и др. История Техники. – М.: Издательство экономической литературы, 1962.