

Н. С. Жданова, А. В. Екатеринушкина, Ю. С. Антоненко // Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Психолого-педагогические науки. – 2022. – Т. 19, № 4. – С. 57-72. – DOI 10.17673/vsgtu-pps.2022.4.5. – EDN OZFAIE.

4. Королева, Д. Р. Определение комплекса требований к интерьеру детских досуговых образовательных учреждений / Д. Р. Королева, А. В. Екатеринушкина // Тенденции и перспективы развития социотехнической среды: Материалы III международной научно-практической конференции, Москва, 12 декабря 2017 года. – Москва: Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский экономический институт», 2017. – С. 176-179. – EDN YPFKLX.

УДК 74.01/.09

Чекмезова Дарья Викторовна
магистрант кафедры культурологии и дизайна
Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина,
г. Екатеринбург

АРТ-ДИЗАЙН В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

Аннотация: В статье рассмотрена актуальная экологическая проблематика в современном обществе и её отражение в искусстве, дизайне и бизнес-практиках. Автор приводит примеры экологически ориентированных арт-проектов и успешных практик компаний, стремящихся к устойчивому развитию и минимизации отрицательного воздействия на окружающую среду. В статье поднимается вопрос о взаимосвязи между эстетической и функциональной сторонами арт-объектов и произведений дизайна, раскрыты тенденции интеграции приемов искусства и практической направленности объектов для решения актуальных экологических задач. Автор выявляет возможности современного искусства и дизайна, их роль в устойчивом развитии и стимулировании общества к осознанному потреблению.

Ключевые слова: экодизайн, арт-дизайн, экология, экологические арт-проекты, экологическое сознание.

ART DESIGN IN THE FORMATION OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS

Annotation: The article examines the current environmental issues in modern society and its reflection in art, design and business practices. The author gives examples of environmentally oriented art projects and successful practices of companies striving for sustainable development and minimizing negative environmental impacts. The article raises the question of the relationship between the aesthetic and functional sides of art objects and design works, reveals the trends of integrating art techniques and the practical orientation of objects to solve urgent environmental problems. The author identifies the possibilities of modern art and design, their role in sustainable development and stimulating society to conscious consumption.

Keywords: ecodesign, art design, ecology, ecological art projects, ecological consciousness.

Экологическая проблематика становится всё более заметной в современном обществе. Люди обращают внимание на изменение климата, аномальные погодные явления, актуальность переработки материалов, например, пластика. Особое внимание следует уделить микропластику — одному из основных источников современной экологической угрозы. Исследования показывают, что микропластик, образующийся в результате распада больших пластиковых предметов, присутствует практически во всех компонентах окружающей среды и из-за его микроскопических размеров почти невозможно его извлечь [4]. Это заставляет нас искать способы ликвидации источников загрязнения, таких как свалки и полигоны.

Многие компании стараются следовать экологическому тренду, разрабатывая упаковки из экологичных материалов, например, из крафт-бумаги. Потребители, особенно новое поколение, все чаще обращают внимание на социальное и экологическое воздействие бизнеса. К 2025 году поколение взрослых людей будут приобретать примерно 50% рынка предметов роскоши, и 42% из них выражают беспокойство по поводу окружающей среды. Они являются одним из наиболее значительных сегментов рынка предметов роскоши со значительной покупательной способностью, которые считают, что компании должны нести экологическую ответственность.

В ответ на эти новые тенденции многие люксовые бренды включили в свою бизнес-модель экологические методы. Например, Стелла Маккартни взяла на себя обязательство отказаться от жестокости, то есть вместо меха и кожи использовать переработанный кашемир, шерсть, полученную из этических источников, органический хлопок и переработанный текстиль. А Gucci производит продукцию с использованием экологически чистых материалов, таких как очки, изготовленные из экологически чистых материалов на основе семян касторового масла, и сандалии из биоразлагаемого пластика. Компания также запустила Gucci Equilibrium, чтобы обеспечить большую прозрачность и устойчивость [8].

Дизайнеры тоже не остаются в стороне, подходя к вопросам экологии творчески. Помимо выявления проблемы и идеи, как её показать, дизайнеру необходимо выбрать и материал, с которым он будет работать, который будет нести в себе эстетическую, экологическую функцию и функциональность. Одним из интересных направлений, подчеркивающих актуальность этих вопросов, является создание экологичных арт-объектов. Помимо тематики и образного решения, такие работы можно условно разделить на две категории: объекты, созданные из естественных материалов, и объекты, созданные из отходов. Примеров скульптур из мусора в мире множество, что подчеркивает понимание художниками выразительности таких материалов и общую проблему избытка отходов и их влияния на окружающую среду.

Материал в искусстве всегда обсуждался с точки зрения его эстетической или реальной экономической ценности (например, золото или бронза), а также с точки зрения иконологии, то есть с точки зрения его символического и культурного значения. Тем не менее, обсуждение материалов в теории искусства, в искусствоведении ведется с традиционной точки зрения. Все теории и дебаты о материале по существу сосредоточены на значении, трансформации, интеграции и адаптации материала к создаваемому произведению искусства, а также на его эстетическом виде в процессе создания произведения искусства и после завершения работы.

Теперь вместо того, чтобы спрашивать, как искусство или художник обращается с материалом, чтобы создать объект искусства, гораздо более сложно и показательно, особенно в современном искусстве, спросить, что искусство производит помимо произведения искусства как эстетический и виртуальный объект.

У каждого арт-объекта есть и функция, выходящая за рамки его эстетического внешнего вида: это предмет мебели, подарок или учебный материал. В модернизме эти характеристики – эстетика, материал, техника и функция – имеют двойственные отношения. Это связано, например, с тем, что концепция «Искусство ради искусства» (*l'art pour l'art*) ошибочно считается подразумевающей бесфункциональность искусства, или с концепцией «ауры», или возвышенности и уникальности объекта искусства, как утверждает Вальтер Беньямин в своем «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» [1]. В различных теоретических дискуссиях, начиная с модернизма, выясняется, что только в дизайне объект искусства может одновременно рассматриваться как «пригодный для использования» объект в его материальности и за пределами его эстетического внешнего вида. Только в дизайне произведение искусства не исключает и не противоречит его вхождению и фактическому воздействию в реальной жизни [6].

Обсуждение материалов в теории искусства идет далеко за пределы их эстетической и экономической ценности, напоминая о их символическом и культурном значении. Современное искусство ставит перед собой задачу не только создать эстетически привлекательный объект, но и породить более глубокое осмысление его функции в обществе и природе, поощряя более ответственное и осознанное потребление.

Традиционно, материалы в искусстве анализировались с точки зрения их эстетики и символического значения. Тем не менее, современное искусство переосмысливает отношение к материалам, исследуя их в контексте экологии и устойчивого развития. Искусство и дизайн способны сочетать эстетику с функциональностью, делая произведения актуальными и пригодными для реальной жизни. Это отражает двойственный характер современного дизайна, который признает как важность внешнего вида, так и использование объектов в повседневной жизни.

Из практических примеров использования различных экологических методов в дизайне, рассмотрим пример британский дизайнер Гэвин Монро разработал уникальный метод выращивания мебели — стульев, столов и абажуров — непосредственно из дерева. Вдохновение пришло от наблюдений за бонсай в родительском саду и реабилитации после лечения позвоночника [2]. В основе его метода — использование дуба, ясеня и вербы. Молодые деревья направляются в специальные формы и медленно растут, приобретая нужную форму. На одно поколение мебели требуется от 4 до 8 лет.

Арт-объекты также могут быть эффективным инструментом для привлечения внимания к экологическим проблемам. Примером такой работы является инсталляция «Переполнение», также называемая «Over Flow», художника Тадаси Каваматы, выставленная в Лиссабоне. Этот объект напоминает о проблеме мусора, засоряющего планету [5].

Дизайнеры используют необычные формы и краски для создания арт-объектов, отражающих климатические изменения. Например, в Познани (Польша) можно найти инсталляцию «Totemy», расписанные разными цветами колонны представляют изменения климата и призывают к действию в защиту природы. На колоннах размещены QR-коды, ведущие на статьи об экологии [3].

Художница по имени Ада Бургин устроила свою выставку под названием «Лёгкие океанов». Во Франции, Нормандии, в городке под названием Ле-Пети-Кевийи, пригород Руана. «Лёгкие океанов» – это коралловые рифы, как лёгкие суши и городов – это леса и парки. Выставка носит просветительский характер – художница показывает и рассказывает, как прекрасны кораллы и для чего они нужны планете. Сделанные с использованием переработанных материалов (текстиль, жемчуг, блестки), эти работы хотят вызвать «чувство удивления окружающей нас природы и желание ее защитить», подчеркивает художница, которая объясняет, что за наше отношение к природе нам стоит чувствовать вину. Осознавая наше негативное влияние на окружающую среду, художница рассказывает о красоте кораллов, которые необходимы для выживания океанов. Эта серия настолько же красива, насколько и увлекательна, и она напоминает нам о том, что искусство все больше и больше отражает нашу экологическую ответственность [7].

Таким образом, экологические вопросы являются невероятно важными для современного общества, направляя нас к размышлениям об ответственности и влиянии человека на планету. Создание экологических арт-объектов и принятие экологически осознанных бизнес-моделей выступают не только как способы снижения отрицательного воздействия на окружающую среду, но и как средства осведомления и образования публики. Важность выбора материалов и методов производства, которые минимизируют экологический отпечаток, подчёркивается в современном искусстве и дизайне, предлагая новые пути для создания продукции, соответствующей этическим и экологическим стандартам.

Такой подход не только отражает современные социокультурные тенденции, но и формирует будущее, в котором устойчивое разви-

тие и экологическая ответственность будут ключевыми факторами в потребительских и производственных процессах. Через искусство, дизайн и предпринимательство общество может развивать более глубокое понимание своей роли в защите и сохранении окружающей среды для будущих поколений.

Компании, выбирающие экологически чистые материалы и стратегии устойчивого развития, а также художники и дизайнеры, использующие свои творческие платформы для освещения экологических вопросов, играют важную роль в формировании более экологичного и осознанного мира. Переосмысление стандартных практик и отношения к использованию ресурсов становится не просто тенденцией, а необходимостью, обусловленной стремлением к сохранению планеты для будущих поколений.

Библиографический список

1. Беньямин Вальтер. «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Москва. «Медиум». — 1996. — С. 54-64.
2. Мария Лобанова. Как вырастить стул на грядке: английский дизайнер вывел новый сорт мебели. 2021. URL: <https://travelask.ru/blog/posts/29166-mebel-kotoraya-rastet-na-gryadkah-sama> (дата обращения 25.03.2024).
3. Лахта Центр. Польские тотемы: паблик арт на тему экологии. 2019. URL: <https://dzen.ru/a/XU0vmW9fbwCupEfl> (дата обращения: 25.03.2024).
4. Яхьяева М.Х. Влияние микропластических частиц на организм. Теория и практика современной науки — 2022. — № 10 (88). — С. 197-203.
5. Juliet. Over Flow. Stunning installation by Tadashi Kawamata at MAAT in Lisbon. 2019. URL: <https://www.juliet-artmagazine.com/en/overflow-tadashi-kawamata-maat/> (дата обращения: 25.03.2024).
6. MDPI. A nature thing: what does contemporary ecological art produce? 2023. URL: <https://www.mdpi.com/2076-0752/12/2/67#fn002-arts-12-00067> (дата обращения 25.03.2024).
7. Pro Handmade. Красота кораллов «Легкие океана» от Ады Бургин— 2023. URL: <https://www.prohandmade.ru/other/krasota-korallov-legkie-okeana-ot-ady-burgin/> (дата обращения: 25.03.2024).
8. Sara Quach, Felix Septianto, Park Thaichon, Reza Ashari Nasution. The role of art infusion in enhancing pro-environmental luxury brand advertising. Journal of Retailing and Consumer Services. Volume 64. 2022. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969698921003465> (дата обращения 25.03.2024).