

Шапаренко Е.Н.

соискатель

Харьковская государственная
академия дизайна и искусств

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ В КОНТЕКСТЕ ДИЗАЙНА

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению механизма прогнозирования будущих тенденций в условиях полистилизма проектной культуры XX века и выявлению его места в системе дизайна.

Ключевые слова: полистилизм, тренд, тенденция, прогнозирование тенденций, Ли Эделькорт.

Анотація. Шапаренко О.М. Прогнозування тенденцій в контексті дизайну. Статтю присвячено розгляду механізму прогнозування майбутніх тенденцій в умовах полістилізму проектної культури XX століття і виявленню його місця в системі дизайну.

Ключові слова: полистилизм, тренд, тенденция, прогнозирование тенденций, Ли Эделькорт.

Annotation. Shaparenko E.N. Forecasting of tendencies in a design context. Article is devoted consideration of the mechanism of forecasting of the future tendencies in polistylism conditions design culture of the XX-th century and to revealing of its place in design system.

Key words: polistylism, a trend, the tendency, forecasting of tendencies, Li Edelkoort.

Постановка проблемы. В условиях полистилизма искусства и дизайна XX века остро стоит вопрос о порядке и методах искусствоведческого исследования. Обычно порядок изучения произведений или мастеров следует в порядке хронологии появления, развития и эволюции течений, при том, что эти течения могли существовать в одно время. В данном случае можно говорить о том, что порядок зависит от эволюции искусства, его методов. Но искусствоведению известны мастера и произведения, которые не вписываются в привычный, хронологический, порядок. Такие объекты обнажают несостоятельность традиционных искусствоведческих подходов и выявляют существование узких мест.

XX век выработал механизм, который относится не к искусствоведению, а к „нон-дизайну“, но действует в этом проблемном поле.

История изучения вопроса. История искусства знает много примеров несвоевременности великих шедевров, опережающих свое время, когда появляются произведения, несоответствующие традиционным представлениям, выпадающие из существующих схем и противоречащие теории эволюционизма. „Как свидетельствует Х. Зедельмайр, уже А. Риглю было очевидно, что появление некоторых произведений искусства заметно нарушает устойчивые эволюционные последовательности [34]“ [5, с. 15]. Именно такие „провалы“ и „мутации“, проблемные для интерпретации сквозь призму эволюционистского хронологического метода, образцы культуры и искусства порождали сомнения в существующих методах.

Акцентируя внимание на необходимости пристального анализа отдельных произведений, которые есть явления, знаменующие „принципиальные сдвиги и перемены в культурном сознании и общественном вкусе“ [1, с.15]. М. Герман заявляет, что XX век – это „история художественных событий и явлений, образующих некие общие векторы, независимые от объединений, групп и манифестов“ [1, с.16]

Российский искусствовед Михаил Герман в книге „Модернизм“ [1, с. 13] замечает, что одновременность событий, неясность приоритетов и нечеткость динамики является серьезной проблемой для исследователя истории искусства XX века. Эволюционистская (линейная) система интерпретации времени обусловила искусствоведческие принципы и методы научного исследования. М.А. Хренов ссылается на Э. Панофски, который утверждает, что „историко-искусствоведческий подход, начало которого следует усматривать в трудах Вазари, определил дальнейшую деятельность по сохранению, классификации и интерпретации искусства, в том числе <...> деятельность искусствоведов XX века“ [5, с. 13].

Анализируя теорию эволюционизма Н.А. Хренов выявляет ее неубедительность, что объясняется линейным принципом развития, когда каждая последующая стадия является более совершенной. Хронологический (линейный) подход в изучении истории искусства обнаруживает свою несостоятельность и уязвимость, особенно в случаях когда дело касается анализа отдельных произведений, а не крупных

Надійшла до редакції 18.10.2011

мастеров или направлений. М. Герман замечает, что „рассматривать историю Новейшего искусства как чередование или даже сосуществование устойчивых объединений и тенденций – значит подменять диалектический анализ и построение хоть приблизительных качественных иерархических структур своего рода исторической инвентаризацией” [1, с. 15]. Также он отмечает бесперспективность выявления оппозиций типа „фигуративное-нефигуративное”, замечая, что вероятно „структура и динамика искусства XX века реализуется в каких-то иных системообразующих явлениях и тенденциях” [1, с. 15].

В условиях высокой скорости перемен и темпов технологического развития проблема выявления и исследования стилистических тенденций и отдельных объектов, задающих векторы дальнейшего развития является очень актуальной для современного дизайна

Целью работы является рассмотрение механизма прогнозирования будущих тенденций в условиях полистилизма культуры XX века, выявление его места в системе искусствоведения.

Изложение основного материала. Социокультурные трансформации середины XX века, такие как развитие постиндустриального общества, становление постмодерной философской парадигмы выявили несоответствие модели культуры мировосприятию человека, что является одной из главных проблем в кризисные переходные периоды общественных трансформаций. Под переходом имеется в виду кризис универсальной картины мира и разрыв с ней. Понятие „картина мира” (world-view) в 50-х гг. ввел Р. Редфилд, оно означало систему „представлений о мире в целом, о месте человека в нем и о вытекающих отсюда взаимоотношениях человека с окружающей действительностью” [4, с. 58]. Человек переходной эпохи находится между двумя мирами.

В XX веке, необходимость понимания и соответствия „картине мира” обострили поиск актуальных эстетических концепций и пластических средств для их проявления. Особенно горячо этот вопрос встал для сферы дизайна.

В определении „дизайна” говорится о том, что его цель – формирование гармоничной и эстетически полноценной среды жизнедеятельности человека. Через гармоничность достигается ощущение целостности, единства, „уравновешивания человека с миром” [1, с.29]. Поиск эстетических концепций, через которые достигается резонирование человека с миром, и форм их реализации, стал актуален для дизайна не только по причине возможности проектирования наиболее формально гармоничных объектов, но и по причине их востребованности у потребителя.

Находясь на стыке маркетинга и эстетики, дизайн второй половины XX века, вследствие трансформации системы дизайна и выхода за рамки чисто проектной деятельности, породил механизмы, призванные обеспечить его жизнеспособность, в частности такие как „нон-дизайн” [3].

Кризис репрезентации в искусстве XX века привел к трансформации системы стиля, привычного для традиционного искусствоведения. Устойчивая

стилеобразующая система сменилась глобальным полистилизмом, усиливающимся постмодерным плюрализмом, что привело к формированию в поле „нон-дизайна” таких явлений как агентства стиля и прогнозирование трендов.

В дополнение к понятию „стиль” появилось понятие „тренд” – модное стилевое течение, доминирующее некоторое время наряду с другими трендами. Тренды – модные стилевые тенденции – результат социокультурных влияний и при этом они являются носителями сконструированных сообщений о системе ценностей и взглядов [6; 7]. Выбирая тот или иной тренд из большого набора, человек декларирует определенную систему взглядов и претензий на место в обществе. Тренд, как стилевая тенденция, в таком случае, является инструментом самоидентификации, осознания своего места в обществе.

Первоначальное появление будущего тренда, актуальной тенденции чаще всего проявляется как некая причуда, „провал” или „мутация”, нечто, не вписывающееся в рамки традиционной стилистики или моды.

Феномен французского происхождения, агентства стиля, специализируются на поиске будущих трендов, поиске актуальных идей, которые могут быть востребованы в ближайшее время. По словам президента одного из крупнейших агентств „Promostyle” Себастьяна де Дисбаха (Sebastien de Diesbach), „ни одна из главных тенденций последней четверти XX века не была создана человеком, их породили мировые общественные процессы”.

Первые бюро стиля появились в Европе в конце 50-х в 60-х годах XX века, как ответ на новые требования „общества потребления” (Ж. Бодрийяр). В данное время существует много таких бюро – Trend Union, L’agence Nelly Rodi, Promostyle, Carlin International, Elizabet Leriche, Francois Bernard и другие. Презентация новых трендов происходит в рамках крупных выставок дизайна и мебельных салонов, таких как Maison & Objet (Париж), imm Colonge (Кельн) и многих других. Идентификация, понимание и прогнозирование развития этих тенденций важны для многих отраслей промышленности, особенно моды, наряду с рекламой и механизмами рынка.

14 октября 2011 года в Киеве, в рамках украинской недели моды, агентством „Creargo” был организован семинар одного из лучших экспертов в прогнозировании трендов – Ли Эделькорт (Li Edelkoort).

Ли Эделькорт родилась в Вагенингене (Голландия), в 1950 году. Изучала дизайн моды в школе изящных искусств в Арнеме (Голландия). Открыв в себе талант к прогнозированию предстоящих тенденций и тому, что потребители хотели бы купить через несколько сезонов вперед после окончания школы она работала синоптиком тенденций для ведущего голландского универмага De Bijenkorf. В 1975 году она уехала в Париж, чтобы работать как самостоятельный консультант. Позднее, в 1980-е годы она создала агентство Trend Union, открыв миру прогнозирование тенденций как профессию, а спустя несколько лет начала проводить исследования образа жизни потребителей для ведущих мировых брендов.

С 1999 по 2008 Ли Эделькорт была председателем Академии Дизайна в Эйндховене. Она сыграла важную роль в создании и развитии учебных программ, а благодаря ее таланту предвидеть актуальные тенденции и проблемы Академии Дизайна в Эйндховене стала всемирно известной и популярной школой дизайна. Именно она вывела голландский дизайн на нынешний уровень, благодаря чему получила множество международных наград в области моды и дизайна. Также Ли Эделькорт отмечена Louis Vuitton, как одна из семи наиболее значительных деятелей культурной сферы Голландии.

В 2003 году журнал „TIME” назвал Ли Эделькорт одной из 25 наиболее влиятельных людей в мире моды. В 2004 году она была удостоена награды от Голландской королевской семьи за свои работы в области моды и текстиля, в феврале 2008 года Французским министерством культуры Ли Эделькорт была награждена орденом Кавалера Искусств и Литературы.

Изучая связи между искусством, модой, дизайном и потребительской культурой Ли Эделькорт предсказала развитие прогнозирования тенденций как профессии, обеспечивающей дизайн и анализирующей образ жизни для ведущих марки. Эделькорт и ее студия разрабатывают концепты для модной индустрии, лайф-стайл и косметических компаний, продуктов розничных сетей, универмагов, ресторанов, отелей, сферы развлечения. Ее руке принадлежат новый концепт для Coca-Cola, концепции Micra Nissan в 1993 и Micra Nissan в 2005 (обе модели получили премии „Лучший автомобиль года”), исследования по идентификации торговой марки и упаковки для Procter & Gamble, цвета и материалы в успешных коллекциях для Estee Lauder, Lancome, Cacharel, Gucci, Shiseido Qiora. Среди клиентов агентства Ли Эделькорт Trend Union: Disney, Estee Lauder, Galeries Lafayette, GAP, Jean Patou, L’Oreal, Marks&Spencer, Salvatore Ferragamo, Samsung, Seiko, Siemens, Shiseido, Whirlpool и другие.

Помимо курирования всевозможных культурных проектов, выставок и дизайн-шоу по всему миру, в 2009 году в Париже была организована ретроспективная выставка под названием Археология будущего (Archeology of the Future), представляющая Ли Эделькорт как значительного социального комментатора последних двадцати лет.

Дважды в год агентством Trend Union под руководством Ли Эделькорт создаются специальные аудиовизуальные презентации, где в ясной и вдохновляющей форме представлены новые сезонные тенденции. С 1992 книги трендов, содержащие описание и иллюстрации тенденций, тканей, материалов и идей, которые постоянно собираются по всему миру и мастерски компилируются командой Ли Эделькорт пользуются большой популярностью в сфере дизайна и моды.

Тренды, которые потенциально могут быть востребованы в ближайшее время, конструируются на основе глубокого анализа происходящих в обществе процессов. Методы прогнозирования будущего дизайна и моды в соответствии с изменениями в мире обширны. Для того чтобы улавливать «дух времени» к сотрудничеству привлекают социологов, психологов,

культурологов, футурологов, дизайнеров, художников и используют опыт и методы психологии, социологии и семиотики, но главным инструментом все же остается интуиция.

Ли Эделькорт, представляя новые тенденции проводит связи с социокультурными явлениями, выявляет их отражение в трансформациях материально-художественной культуры, опираясь при этом изначально на свое интуитивное восприятие.

Эвристический метод, лежащий в основе первоначального поиска и выявления будущих трендов, соответствует изменению авторского начала в культуре XX века. По мнению психолога Ричарда Мюллера-Фрейенфельса, написавшего исследование „Психология искусства”, художник не является человеком какого-то особого склада, но отличается от обычного человека повышенной чувствительностью и способностью выражать в ясной форме свои переживания [Гилберт, с. 599]. Охотник за трендами – трендсеттер – является радаром, отличающимся особой чувствительностью, но не претендующим на реализацию чувственной идеи в материальной форме.

Методы художественного творчества в XX веке значительно изменились, а художник из творца в чистом виде превратился в интерпретатора, главной функцией художника стало „вчувствование”, резонирование и поиск новых пластических средств реализации.

Выводы. Соединяя эвристические методы с аналитическими, с главенством первых, дизайн играет в поле между чистым искусством и коммерческим, расширяя сферу „нон-дизайна” и являясь связующим звеном между абстрактными эстетическими концепциями и осязаемым миром вещей.

Дальнейшие исследования будут направлены на исследование механизма прогнозирования тенденций и изучения явления тренда в дизайне.

Литература:

1. Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века / М.Ю. Герман - 2-е изд., испр. - СПб.: Издательский дом „Азбука-классика”, 2008. - 480 с.: ил.
2. Гилберт Катарин Эверетт, Кун Гельмут. История эстетики / Гилберт К.Э., Кун Г. (пер. с англ.). - СПб.: Алетейя, 2000. - 654 с.
3. Глазычев В.Л. О дизайне. Очерки по теории и практике дизайна на Западе / В.Л. Глазычев - М., Искусство, 1970. - 192 с.
4. Жидков В.С. Искусство и картина мира / В.С. Жидков, К.Б. Соколов; РАН Гос. ун-т. искусствознания. - СПб.: Алетейя, 2003. - 416 с.
5. Хренов Н.А. Культура в эпоху социального хаоса / Н.А. Хренов. - М.: Эдиториал УРСС, 2002. - 446 с.
6. Шапаренко Е.Н. „Тренд” как новое явление в проектной культуре конца XX – начала XXI века // Е.Н. Шапаренко. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: Зб. наук. пр. / За ред. Даниленка В.Я. – Харків: ХДАДМ, 2006. - №9. - С. 109-117.
7. Erlhoff Michael, Marshall Tim. Design Dictionary. Perspectives on Design Terminology / M. Erlhoff, T. Marshall. - Birkhduser - Basel. Boston. Berlin.
8. http://crea-pro.com.ua/projects/li_edelkoort_bliss/
9. <http://www.edelkoort.com/>