

ОМГТУ

8 ИЮНЯ / 18:00

ИНТЕРТЕКСТ / ИГРА /
ДИЗАЙН

Лектор: Пендикова И.Г.
Кафедра «Дизайн
и технологии
медиаиндустрии»

План

1. Актуальность проблемы формообразования в художественной и профессионально-творческой деятельности.
2. Постмодернистское понимание формы как текста. Форма – способ коммуникации. Интертекстуальность как характеристика постмодернистской культуры.
3. Интертекст, игра – постмодернистские способы организации формы. Двойное кодирование.
4. Варианты интертекстов: прямое цитирование, пересказ, интерпретация, фоновые ссылки.
5. Функции интертекстов.
6. Message/послание.

Образ постмодернистской культуры

В.П. Руднев: «Постмодернизм, таким образом, есть нечто вроде осколков разбитого зеркала тролля, попавших в глаза всей культуре»

Trollface. 2008

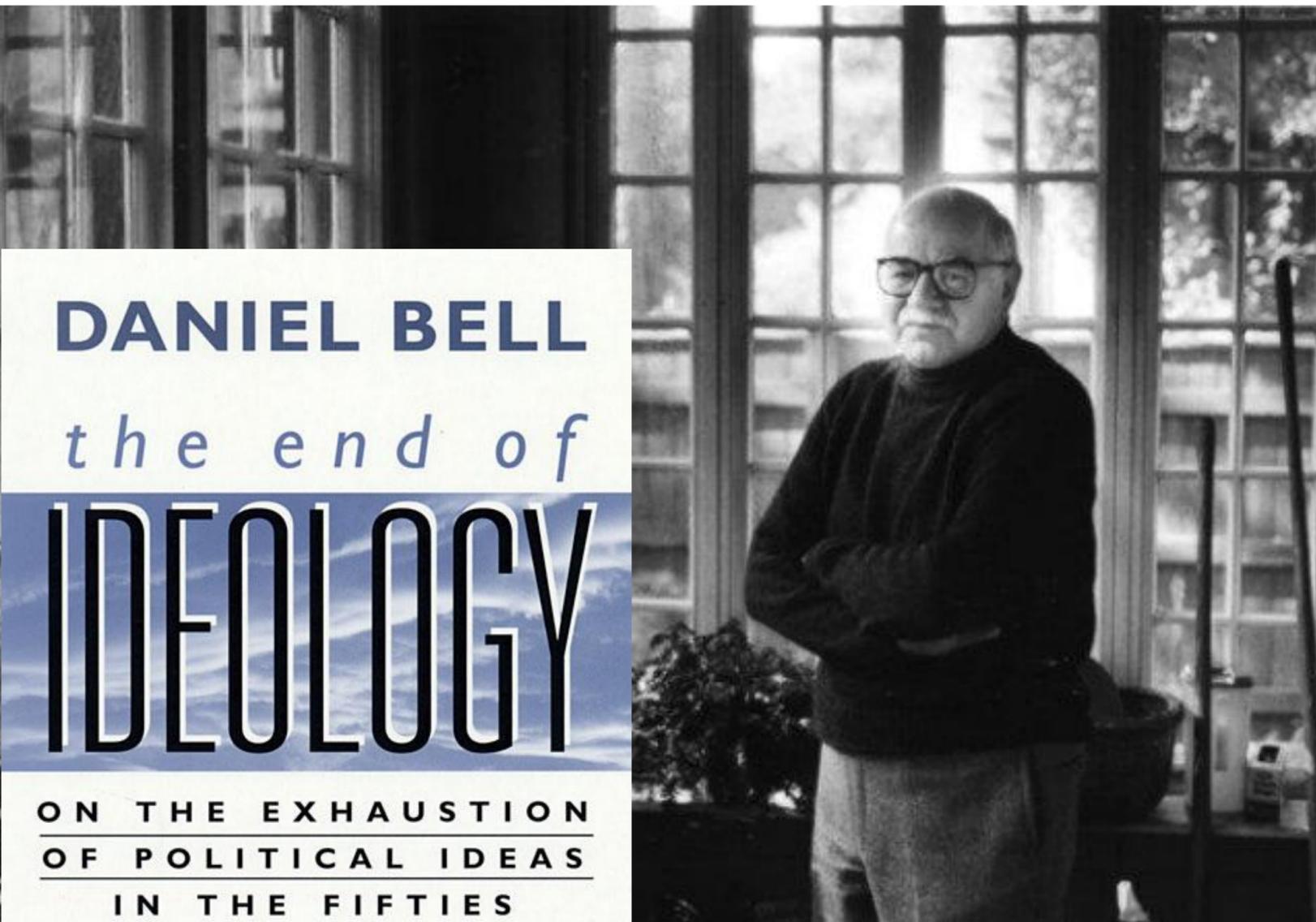

Постмодернистское понимание формы как текста

Форма воспринимается с помощью кодов, которые отражают как семиотическую общность культур, так и своеобразие различных типов культур, таким образом, форма становится транслятором философских, социальных, композиционных, пластических и иных идей.

Чарльз Дженкс (род. 1939). Благодаря его книге «Язык архитектуры постмодернизма» термин постмодернизм вошел в широкий обиход

Постмодернистский отказ от идеологии

Дэниэл Белл
(1919—2011)
«Конец идеологии».
1960

Конституция РФ. Статья 13

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

1993

Постмодернистский плюрализм как выражение философской зрелости человечества

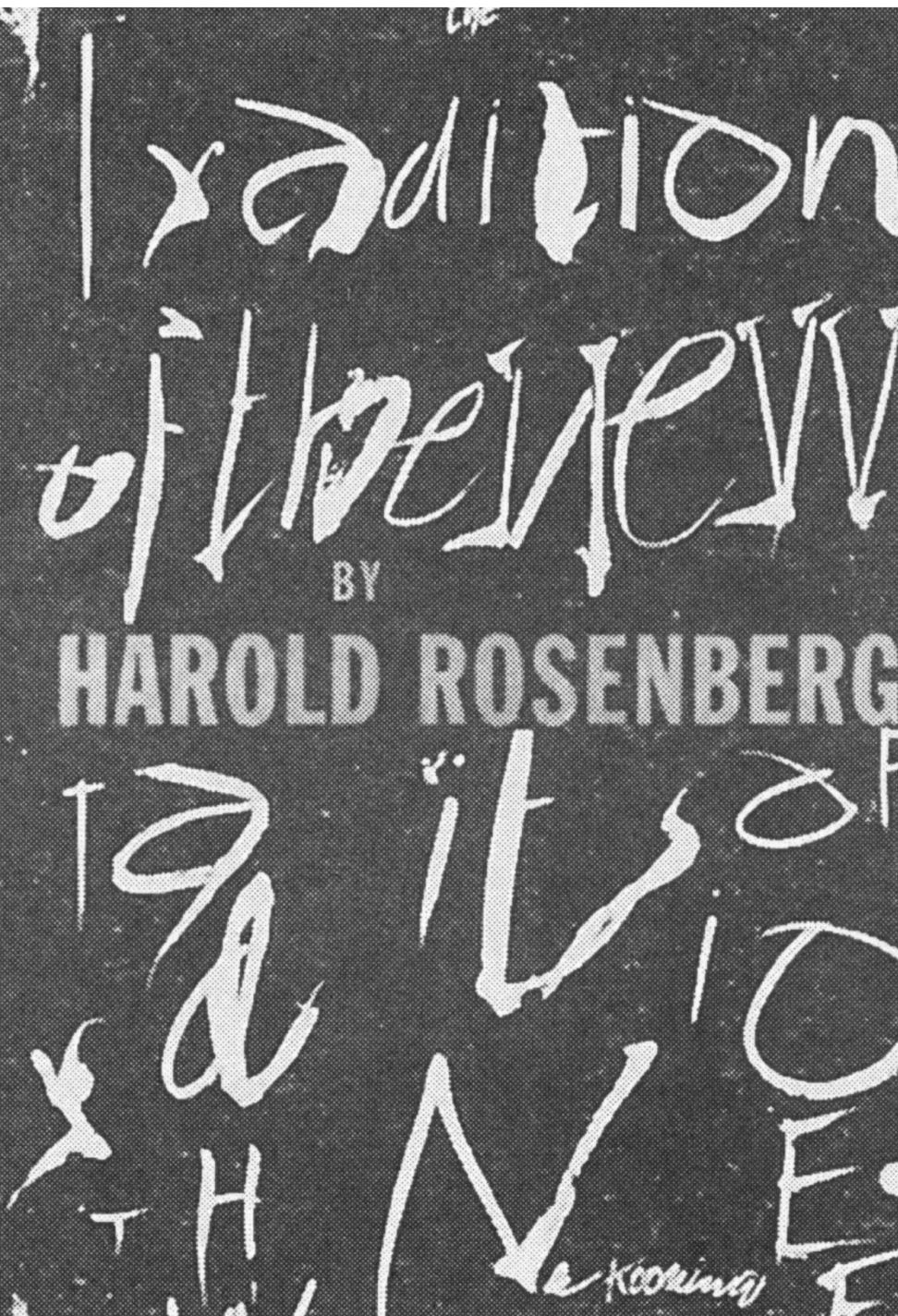
Наряду с тенденцией универсализации существует и противоположная ей тенденция к культурному обособлению, или партикуляризм.

В последние десятилетия основные различия между людьми носят порой не столько идеологический, политический или экономический, сколько культурный характер. Самые обширные, серьезные и опасные конфликты вспыхивают не между богатыми и бедными, не между различными социальными группами, а между народами, принадлежащими к разным культурам.

Как ни парадоксально, культура становится и объединяющим, и разъединяющим фактором.

Очевидно, что демократия, гуманизм, свобода – универсальные общечеловеческие ценности, это единственный приемлемый вариант идеологии.

Преувеличенная значимость критерия новизны в творчестве

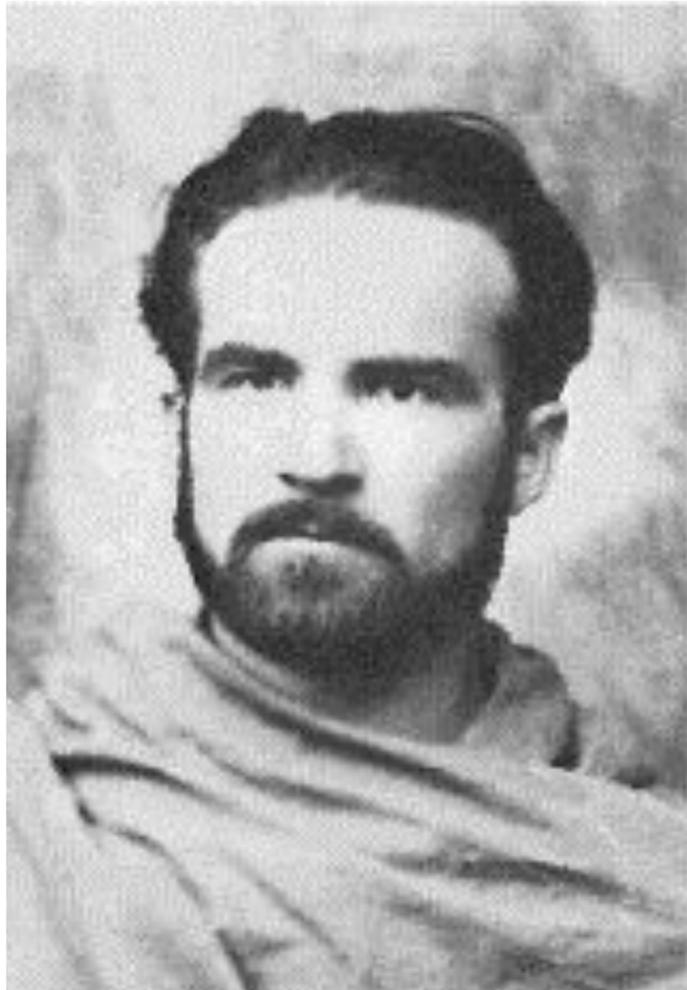

«Традиция новизны затмила все прочие традиции, отбросив их на уровень неинтересных банальностей»

Современное искусство, дизайн, медиаиндустрия все более обнаруживают связь объекта с историей, культурной традицией, атмосферой, средой, таким образом все эпохи и сферы культуры становятся игровым полем для современного формообразования

Де Кунинг В. Обложка книги Г. Розенберга Традиции новизны. 1959

Суть творчества как припоминания истоков и первоначал бытия

«Согласно Гесиоду, Мнемозина хранила память обо всем, что было, но знала и то, что будет. Когда музы осеняют поэта, он получает доступ к знанию Мнемозины, знанию истоков и первоначал».

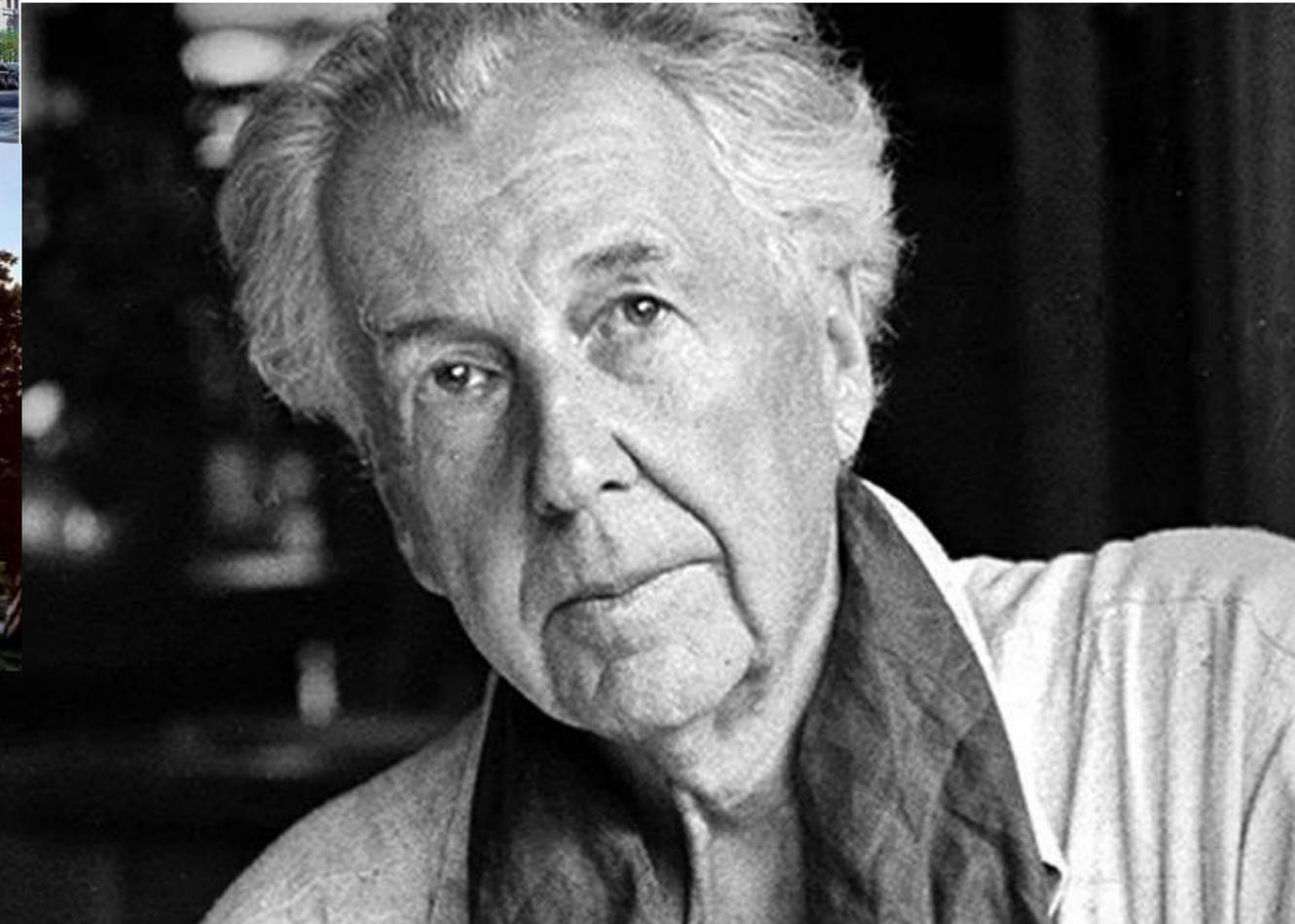
Мирча Элиаде (1907 —1986)

Д.Г. Россетти. Мнемозина

Мнемозина - мать Муз, рождённых ею от Зевса (Евтерпа, Клио, Талия, Мельпомена, Терпсихора, Эрато, Полигимния, Урания, Каллиопа) по числу девяти ночей, которые Мнемозина подарила Зевсу.

Дизайн и поэзия

«Каждый великий архитектор/дизайнер – по необходимости – поэт. Он должен быть великим самобытным интерпретатором своего времени, своего дня, своего века»

Ф.Л. Райт. 1953

*Поэзия (греч. ποιησις, «творчество, сотворение») — особый способ организации речи; привнесение в речь дополнительной меры (измерения), не определённой потребностями обыденного языка

Интертекст, игра – постмодернистские способы организации формы

Термин «интертекст» введен в 1967 г.
Ю. Кристевой

Основной вид и способ построения художественной формы в искусстве постмодернизма, состоящий в том, что текст строится из цитат и реминисценций к другим текстам.

Юлия Кристева (род. 1941) — французская исследовательница литературы и языка, психоаналитик, писательница, семиотик, философ

Несводимость смысла текста к замыслу автора

Название работы «Смерть автора» (1967) часто используется как выражение сути философских взглядов Барта. «Смерть автора» означает не конец авторства, а избавление современной словесности от диктата однозначной авторской интерпретации смысла произведения.

Ролан Барт (1915—1980) — французский философ и литературовед, представитель структурализма и постструктурализма, семиотик

Кодирование и декодирование текста

Человек как Homo creans - человек творящий, в отношении к тексту выступает в двух своих ипостасях: **Автор / Читатель**. По типу деятельности автор с помощью кодирующего механизма языка передаёт в тексте некоторое содержание - читатель, воспринимая готовый текст, пользуется декодирующим механизмом для того, чтобы понять это содержание.

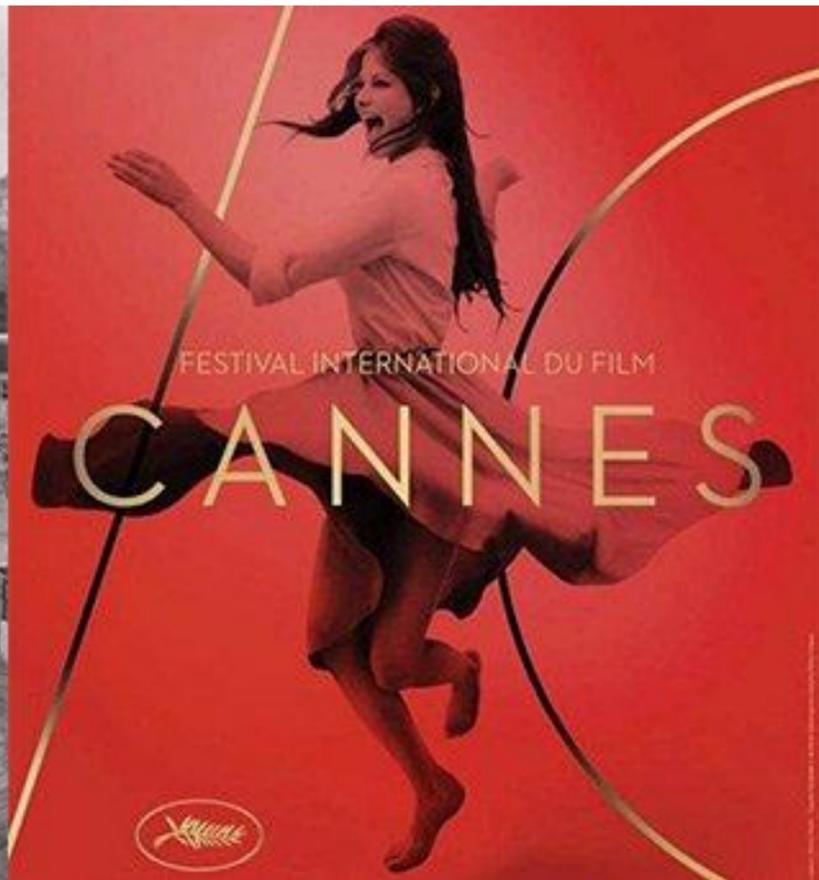
Текст, существующий в сознании автора, и текст, создаваемый читателем, не идентичны. Понимание представляет собой «вычитывание» в тексте собственных личностных смыслов. Вместе с тем текст читателя и текст автора не могут быть абсолютно различными, следовательно, любой текст содержит языковые сигналы, указывающие направление интерпретации. Таким образом, текст автора и текст читателя имеют некоторую область пересечения, границы которой определяются совпадением концептуальных систем автора и читателя, что зависит от общности культурной среды, традиции, времени, отделяющего момент создания произведения от момента его прочтения.

Кодирование и декодирование текста. Двойное кодирование

«Титаник». 1997. Джеймс Кэмерон

Варианты интертекстов

1. Прямое цитирование — формально маркированные фрагменты ранее опубликованных текстов.
2. Пересказ в форме косвенной речи фрагментов из текстов других авторов.
3. Интерпретация и реинтерпретация текстов культуры.
4. Фоновые ссылки на идеи, концепции, образы, высказанные ранее.

К. Кардинеале. Рим. 1959

Постер, созданный для Канн в 2007 г. Алексом Майоли, вдохновлен знаменитой серией «Прыжок» фотографа Филиппа Халсмана

Варианты интертекстов: прямое цитирование

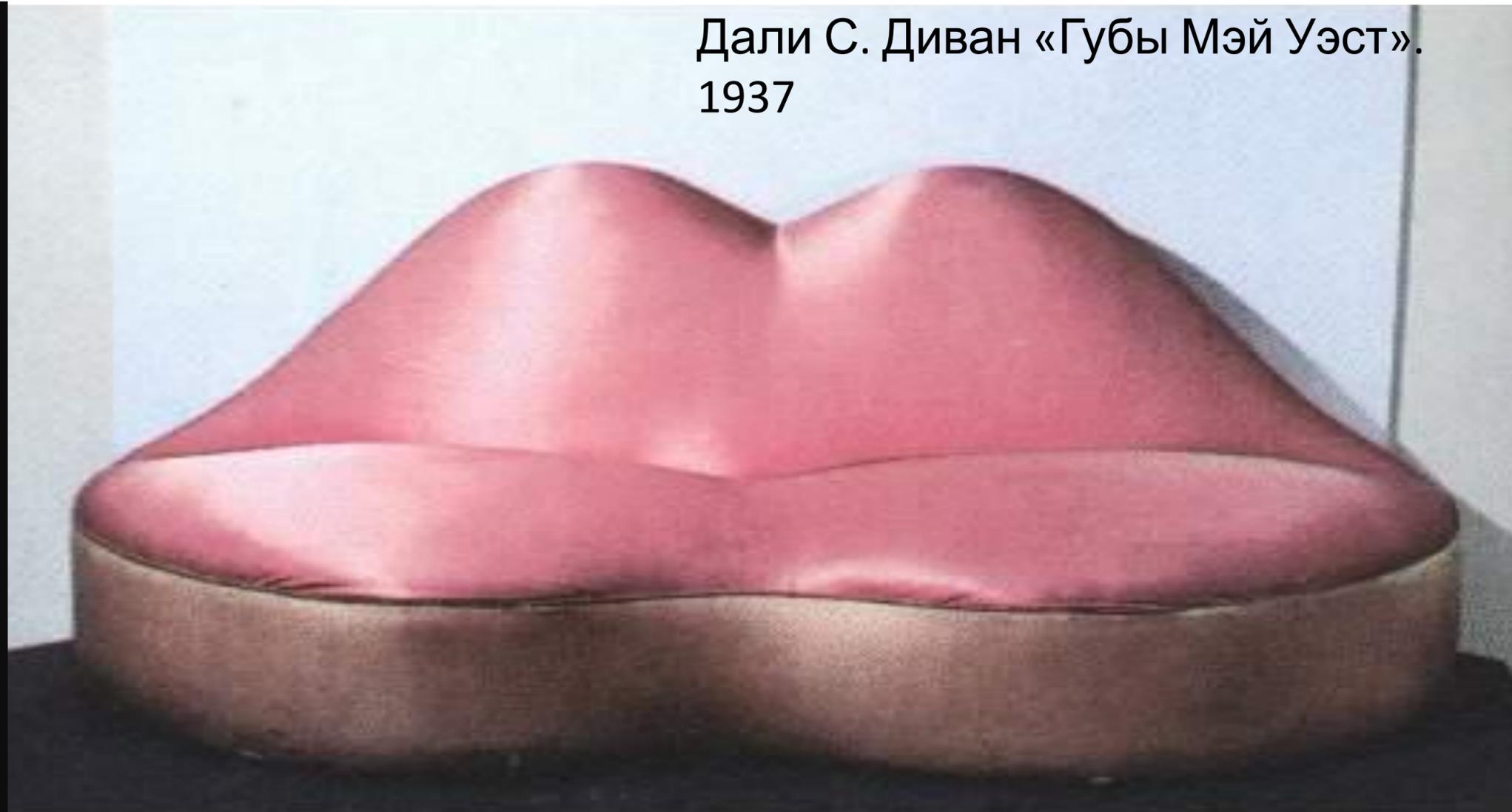
Дали С. «Постоянство памяти». 1931 - образ, выражающий уход от линейного понимания времени

Варианты интертекстов: прямое цитирование

Магритт Р. Сын человеческий.
1964

Варианты интертекстов: прямое цитирование

Дали С. Диван «Губы Мэй Уэст».
1937

Мэй Уэст (1893 — 1980) — американская актриса, одна из самых скандальных звёзд своего времени. Дали считал Мэй Уэст эротическим памятником эпохи

С. Дали и испанский дизайнер Оскар Тускетс Бланка. 1974

Комната Мэй Уэст в театре-музее С. Дали

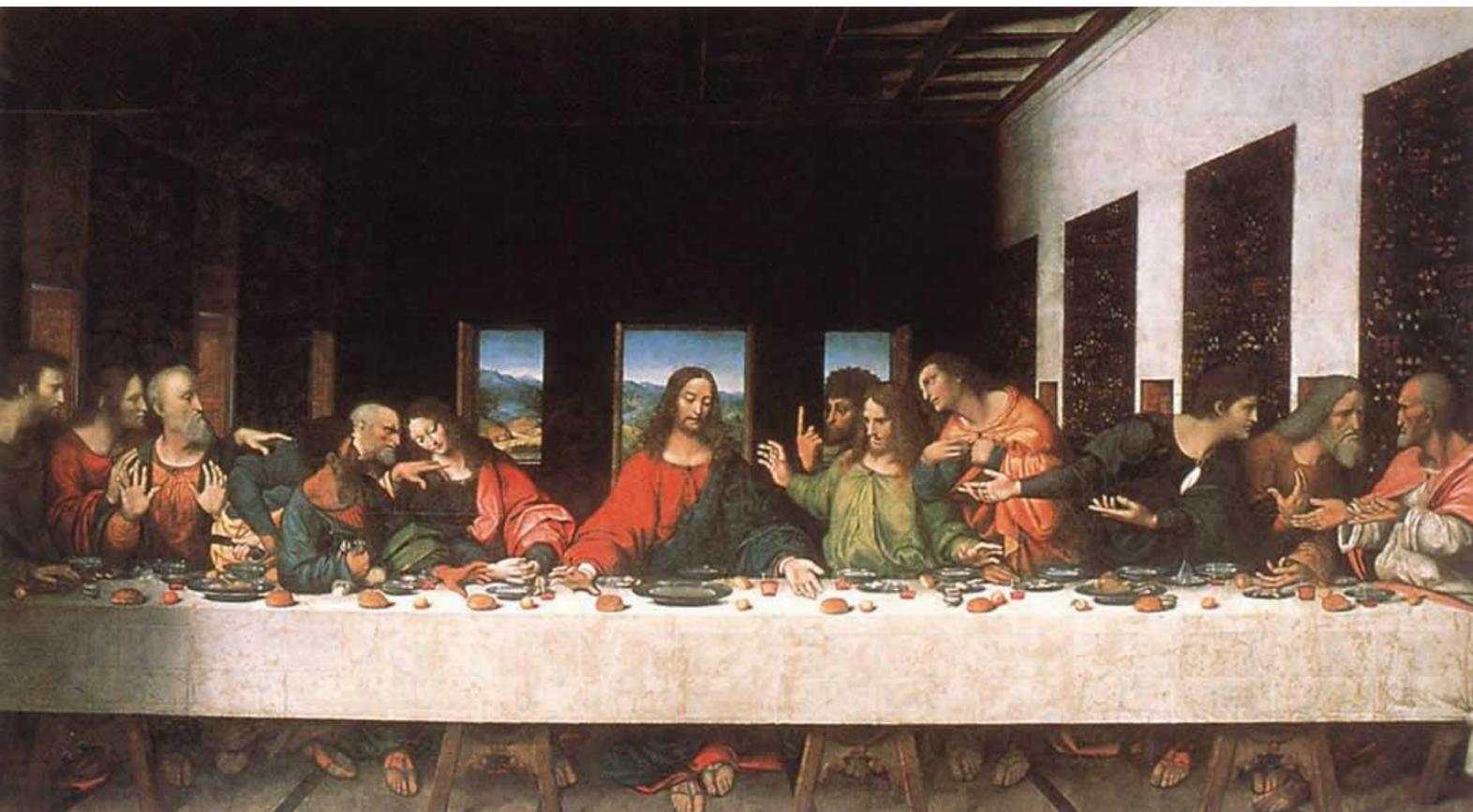
Варианты интертекстов: пересказ

Старк Ф. Стул
Призрак Людовика.
KARTELL

Варианты интертекстов: пересказ

«Арифметическая и философская космогония, основанная на величии числа двенадцать»

Дали С. Тайная вечеря. 1955

Варианты интертекстов: пересказ

Renato Casaro. «Invitation»

Постер сериала
Остаться в живых Lost

Промо-фото
американского
телесериала Клан
Сопрано

Варианты интертекстов: интерпретация

Дверная ручка Door
Hand-le

Ретимно. Популярное
коммуникативное
устройство

Варианты интертекстов: интерпретация

Cogito ergo sum – «Мыслю,
следовательно, существую»

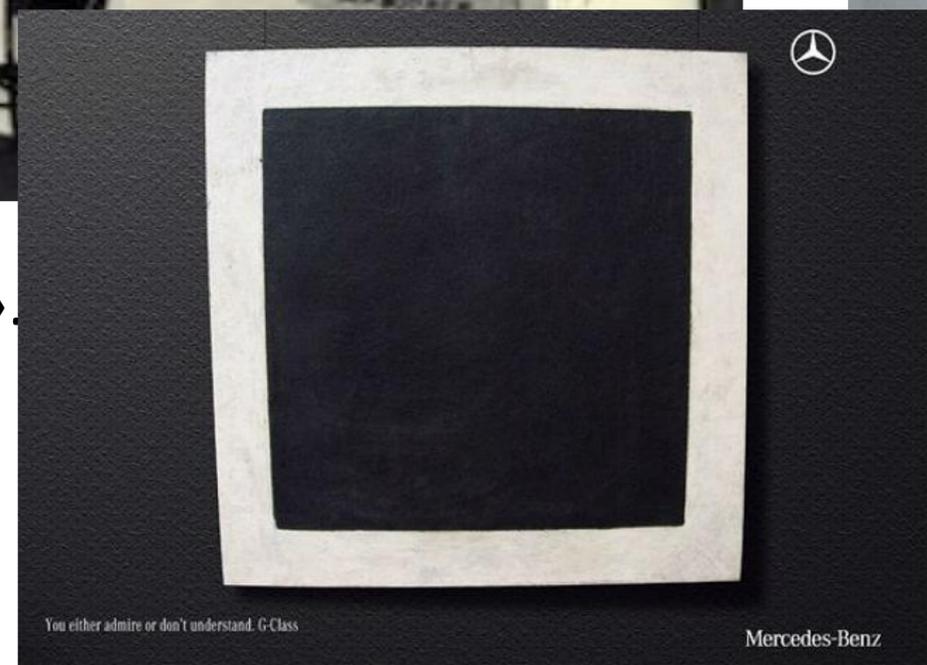
Рене Декарт (1596-1650)

Варианты интертекстов: интерпретация

Итоговая футуристическая выставка «0,10». Петербург. 19 декабря 1915 г.

Варианты интертекстов: фоновые ссылки

Р. Эстлунд. Квадрат.
2017

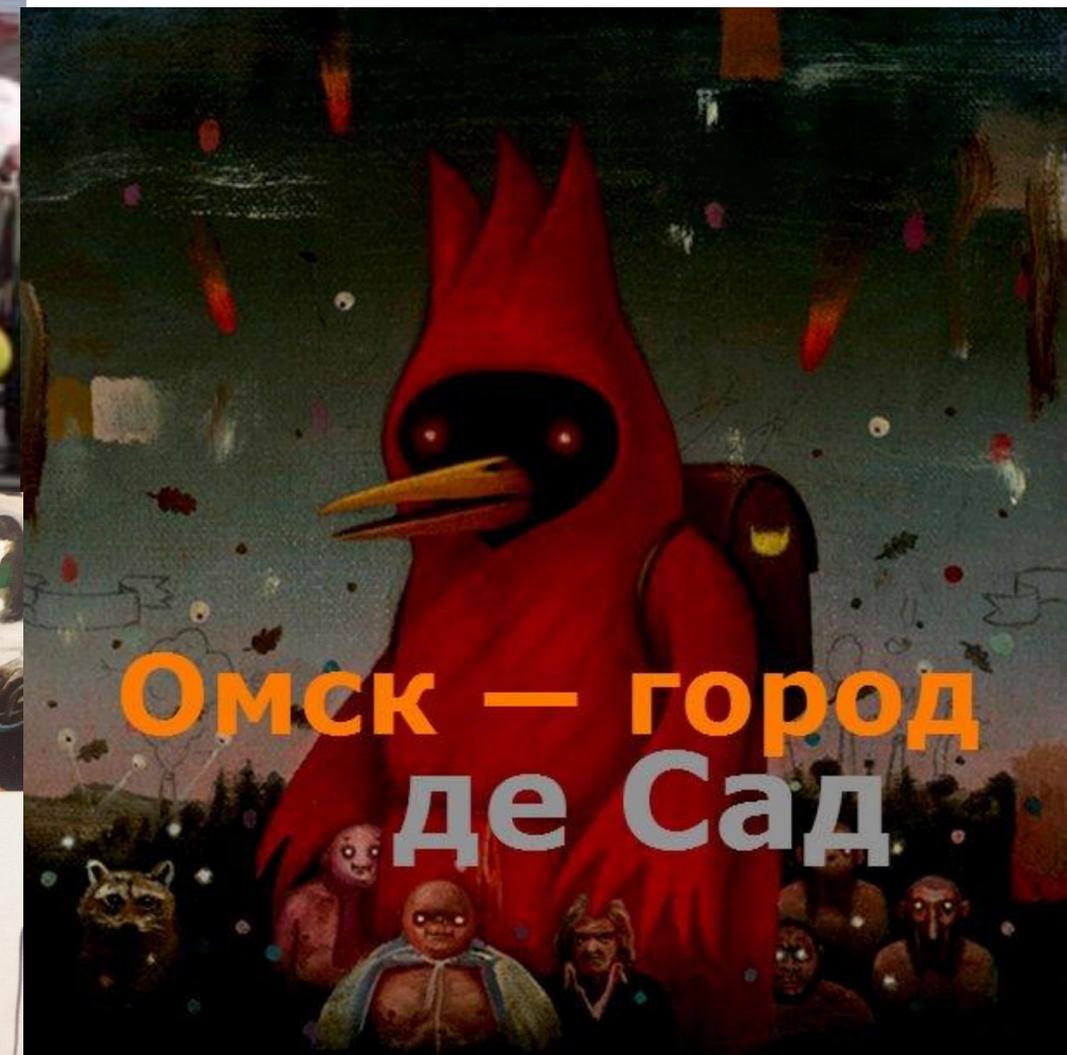
«Квадрат» — метафора. Фигура, которой не существует в природе. Он воплощает равенство, которое никому не нужно и недостижимо в принципе. Он демонстрирует границы, которые нельзя переходить. Наконец, это ответ XXI века на «Черный квадрат» Малевича, главную икону предыдущего столетия».

Варианты интертекстов: фоновые ссылки

Город 0 (Город де Сад)
2009
Холст, масло
130 x 150

City 0 (City de Sade)
2009
Oil on canvas
130 x 150

Варианты интертекстов: фоновые ссылки

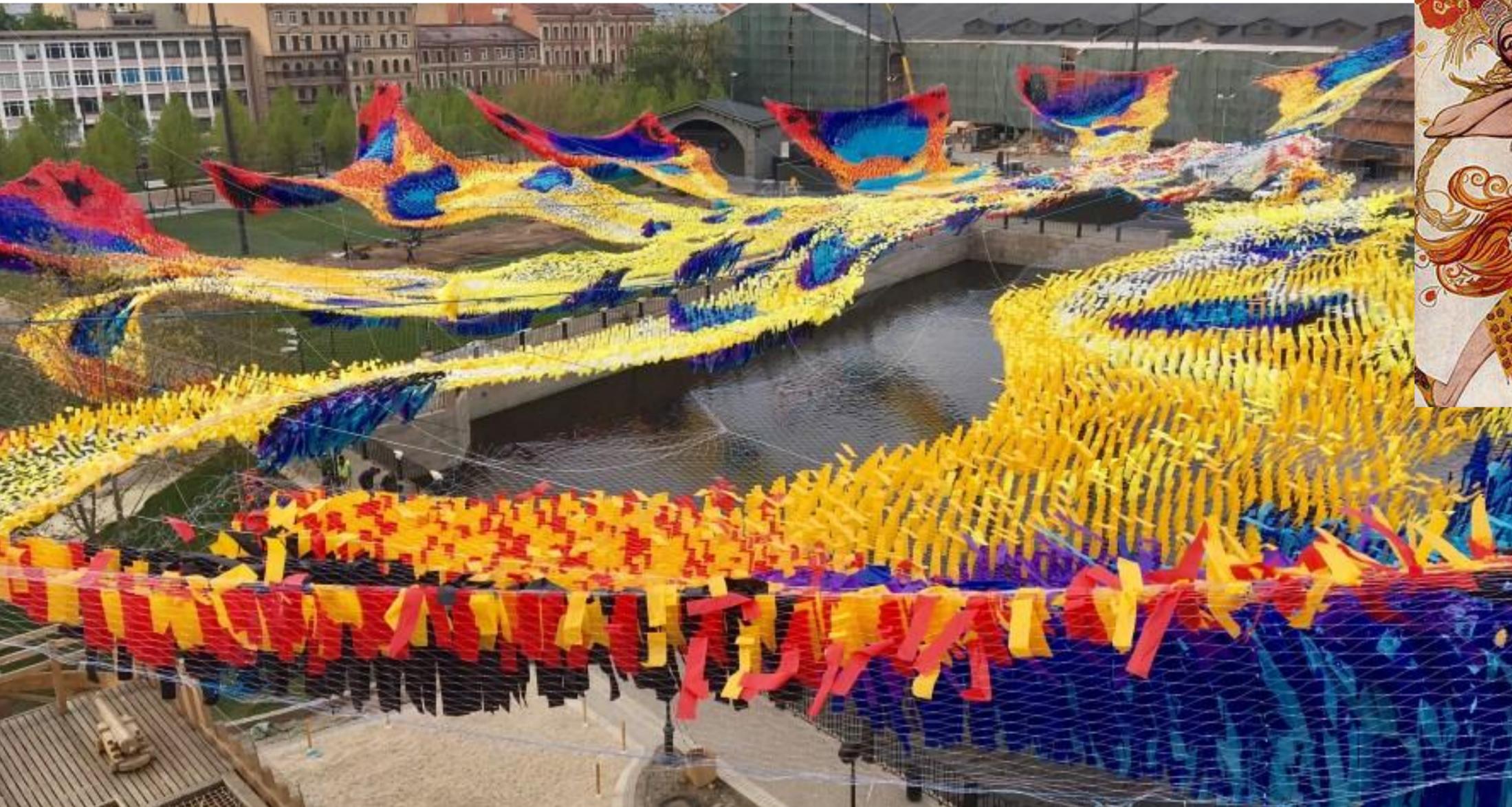
«Недавно натолкнулся на текст о двух противоположных теологических ветвях познания божественного, на указание различия между апофатическим и катафатическим богословием.

Апофатика строится на отрицании, на отбрасывании одного за другим тех понятий и качеств, которые не есть.

Нелюбовь — как прямое указание на тяжкое духовное состояние, и неважно, общества или индивида, — это совершенно ясное и достоверное именование того положения дел в духовной среде или в окружающей нас атмосфере, в которой обретаются наши персонажи. Так я привык к этому названию и даже полюбил его, потому что оно безупречно точно, с хирургической ясностью указывает на адрес главной проблемы, которую рассматривает наш фильм: *нелюбовь*. И это не простое отсутствие любви. А ее антипод. И не противоположная сторона вопроса, не банальная ненависть или холодное равнодушие, а что-то большее — *нелюбовь*. И никаких оговорок.

Текст и контекст

Инсталляция группы Poetic
Kinetics
Firebird Descent («Жар-птица»)

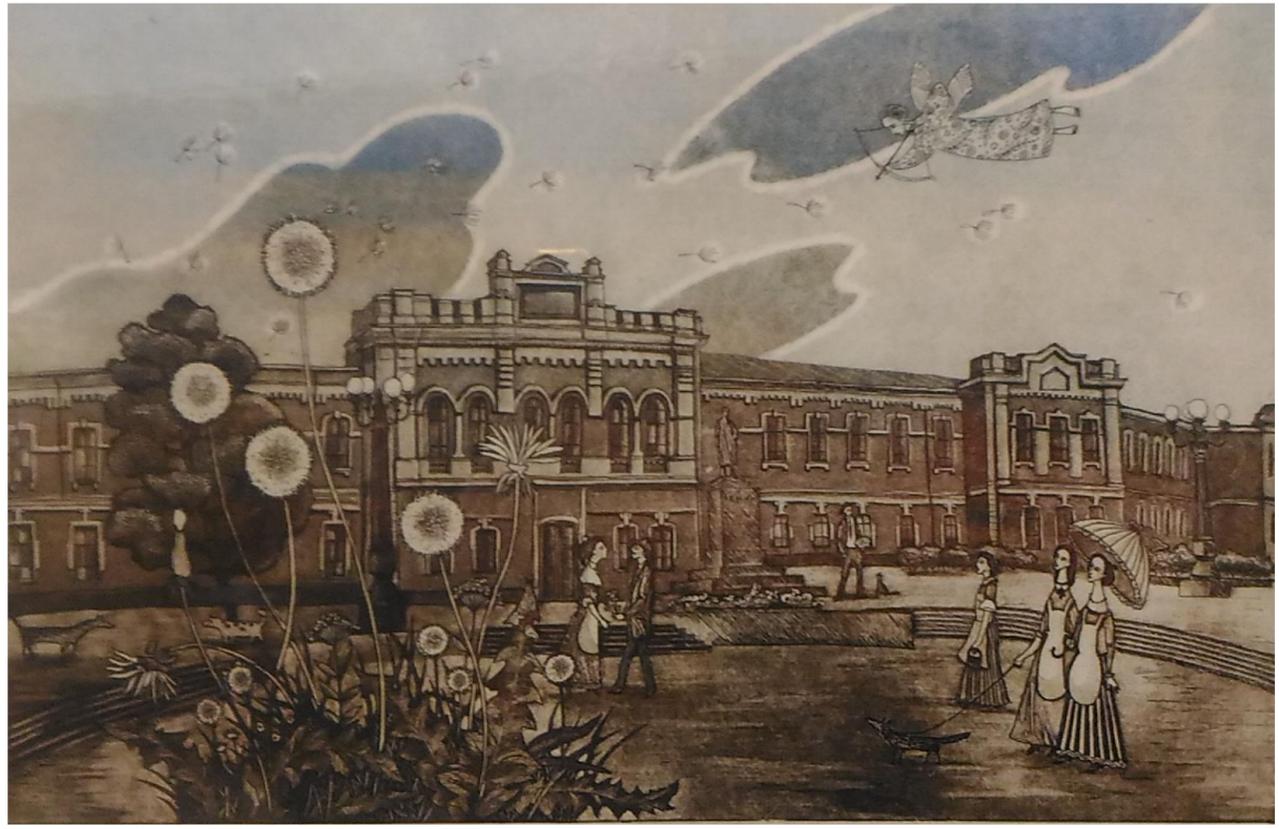
Гончарова Н.С.
Павлин под ярким
солнцем.1911

Прототекст и метатекст

Джозеф Хаднат писал о «невидимом городе»: «...под видимым городом, построенном из улиц и домов, лежит невидимый город, выстроенный из идеи и форм поведения»

Бессознательные / автоматические интертексты

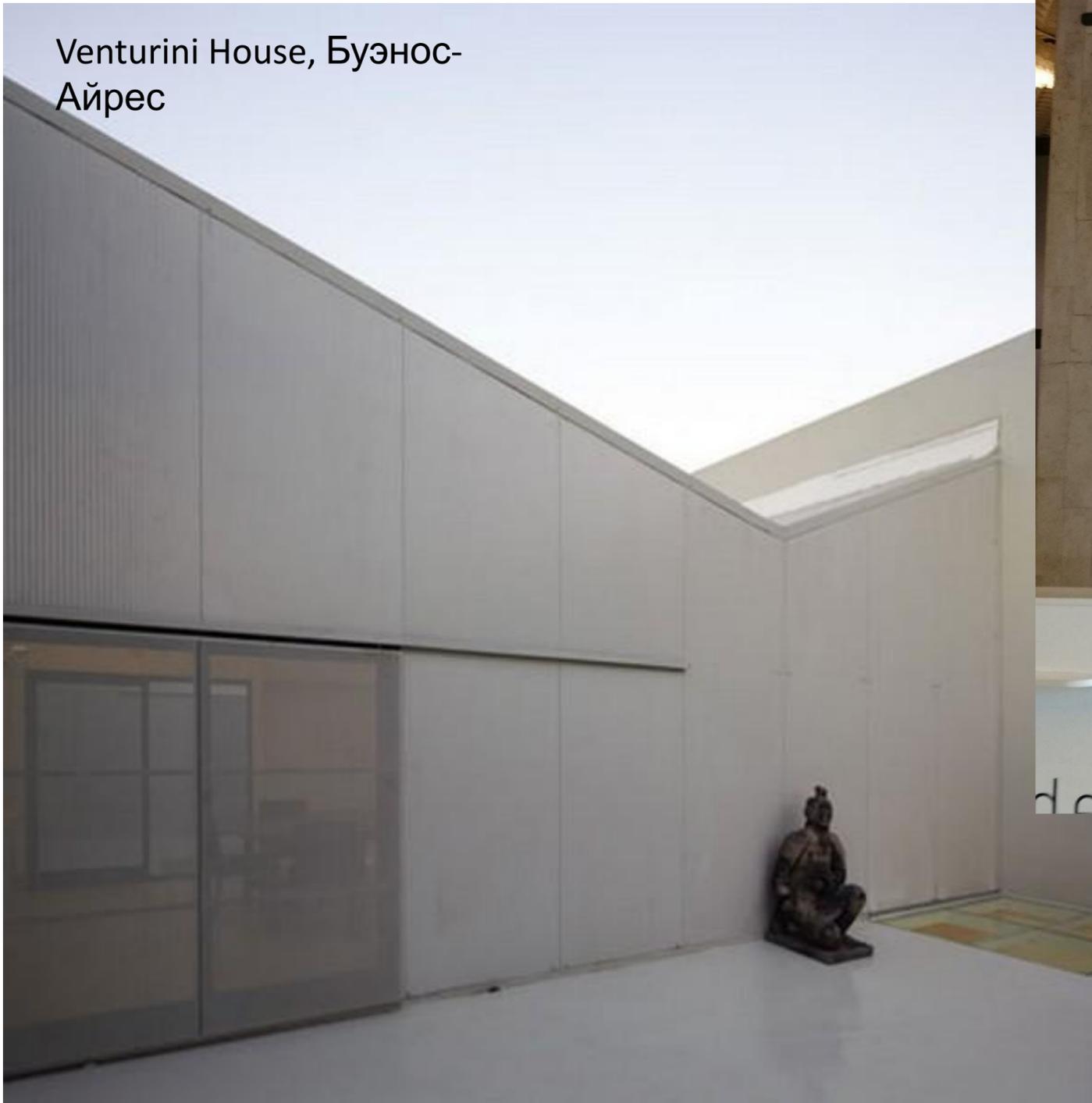
Уолтер Герт. Набор стульев Joke Chair для Strässle.
1986

Неизвестный художник. Плакат табачной фабрики. 1890-е гг.

Бессознательные / автоматические интертексты

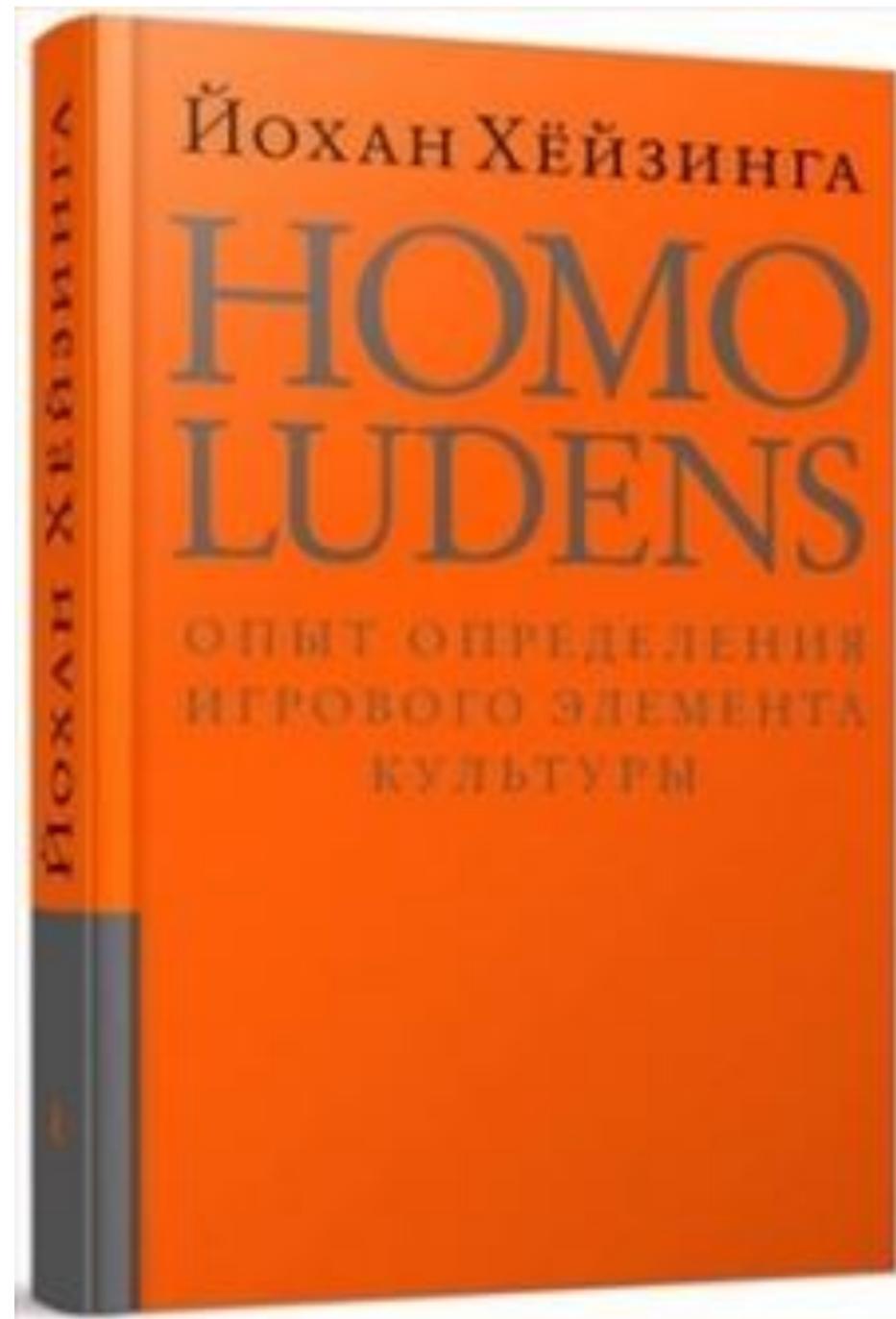
Venturini House, Буэнос-Айрес

Функции интертекста

1. **Информационная**
2. **Текстообразующая** (если интертекстуальное включение является темой сообщения, образуя его содержательную основу)
3. **Доказательная** (цитата-аргумент)
4. **Иллюстрирующая** (цитата-пример)
5. **Ссылка на авторитет** (цитата-заместитель)
6. **Компенсаторно-развлекательная**

Игра

«Не существует явления ни столь серьезного, ни столь печального, ни столь возвышенного, чтобы оно не могло превратиться в шутку»

Эмануэле Тезауро (1592-1675)

*Игра — вид осмысленной непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в ее результате, а в самом процессе

Игра: ироничное цитирование опыта культуры

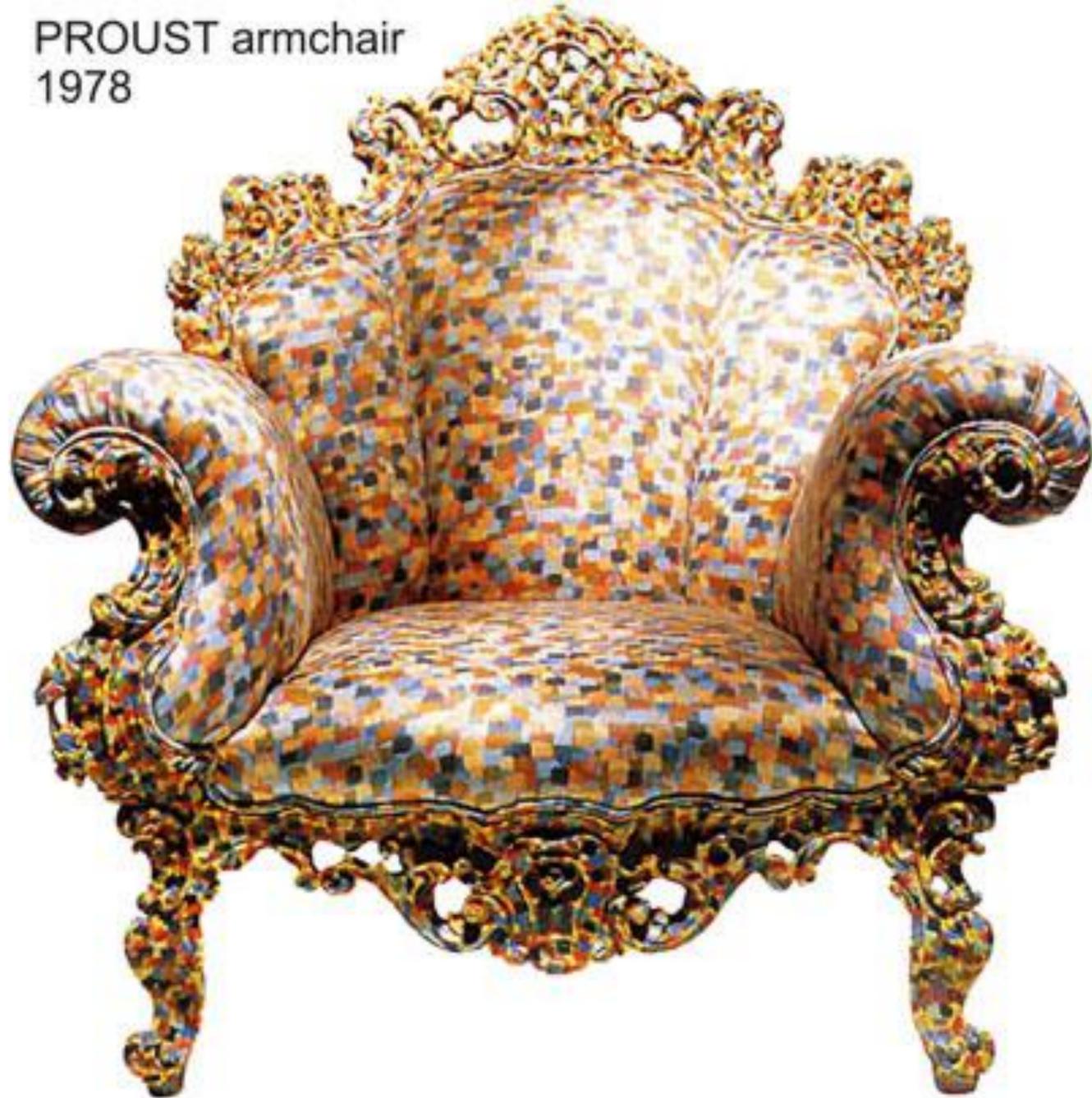
Кресло «UP5» (Donna)

«Это дизайн, в котором я выразил свой взгляд на женщину: поневоле она является пленницей самой себя. Мне так понравилась идея придать креслу форму женского тела с мячом у ног... Это традиционный образ пленника»

Гаэтано

Игра: ироничное цитирование опыта культуры

PROUST armchair
1978

Кресло Proust от Alessandro Mendini для Robot City.
Мраморная версия кресла 1978 г.
Монолитный кусок белого мрамора весом 38 тонн.
2014

Игра: концептуализация повседневности

Вентурини Г.
«Подержи-ка,
парень»

Игра: концептуализация повседневности

«Даже плохой кофе лучше, чем отсутствие кофе вообще»

Дэвид Линч

Игра: поэтизация повседневности

Грейвз М. Чайник 9093 для Alessi.
1985 - самая продаваемая модель
чайников по сей день

Игра: концептуализация социально-политического контекста

Майкл Элмгрин и Ингар Драгсет. Четвёртый постамент

Трафальгурской площади

Диалогичность культуры / постоянство времени

Петрарка писал письма к древним римлянам, например Вергилию, с полной иллюзией двусторонней переписки: "ты захочешь узнать", "ты удивишься" и т.д.

Интернет – мощный инструмент приближения истории и ее эстетического освоения

Message/послание

Если раньше искусство отражало дух времени, то сегодня оно воплощает дух культуры в целом. Дизайн – инструмент трансляции духа культуры, призванный преобразить мировой хаос в доброжелательную среду обитания человека.

Библиографический список

1. Гомбрих Э. История искусства. - М.: АСТ, 1998. URL: http://royallib.com/read/gombrih_ernst/istoriya_iskusstva.html#77773
2. Ровенко Е. Время в философском и художественном мышлении: Анри Бергсон, Клод Дебюсси, Одилон Редон. - М.: Прогресс-Традиция, 2016.
3. Руднев В.П. Энциклопедический словарь культуры XX века. — М., 1997, 1999, 2001.
4. Ямпольский М.Б. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф. - М.: РИК Культура, 1993.