

ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИЗАЙНА*

Аннотация. Статья посвящена проблеме сущности дизайна, которая выявляется, определяется с помощью философско-методологического анализа субъект-объектных отношений в дизайнерской деятельности. В данной статье рассматриваются определения дизайна, его виды, исторические границы существования, проблемы, а также методологическая база дизайна как вида деятельности человека.

Ключевые слова: система, дизайн, дизайнер, потребитель, вещь, деятельность, культура, образование, эстетика, духовность.

Глобальные социальные изменения современности и вытекающие из них последствия, которые заключаются в духовных проблемах и коллизиях, вызвали пристальный интерес к изучению вопросов категориальной философской системы, методологии и логики исследования объективных закономерностей деятельности человека, материального производства в новых условиях развития человека и общества в целом. В этом контексте актуализируется обращение к философским категориям «субъект», «объект», «взаимодействие» и другим, с помощью которых в данной статье будет рассмотрен дизайн. В сфере анализа оказывается объективная реальность во всей ее сложности и полноте, преодолевается умозрительный подход к человеку, вещи, деятельности, в частности дизайнерской, которому не свойственно глубокое изучение особенностей и сущностных связей дизайнерской деятельности, как имманентного компонента любой деятельности человека.

Историческое развитие дизайна связано с поступательным изменением науки и техники и совершенствованием социальных структур. Дизайн, дизайнерское творчество – это часть человеческой культуры, но насколько велика эта часть и когда она появилась существует две основных точки зрения на время возникновения дизайна.

Первую составляют теории, связывающие появление дизайна с началом промышленного производства в конце 18-го века. Вторая позиция настаивает на существовании дизайна с момента возникновения человеческой культуры. Например, исследователь дизайна Быстрова Т. Ю. считает, что дизайн был практически всегда: она указывает на то, что дизайн, как и искусство, и медицина «присутствовали в культуре в скрытом виде и не были представлены ни как отдельный социальный институт, ни как профессия или специализированный вид деятельности» [1, с. 96].

Рассмотрев различные позиции о временном интервале существования дизайна, можно заключить, что у всего есть свои истоки, поэтому дизайн не мог появиться ниоткуда в конце 18-го – начале 19-го вв. Его история далеко уходит корнями ко времени появления человечества. Это проявляется в использовании принципов, положенных в основу дизайна, – таких, как: функциональность, эргономичность, польза, удобство в обращении, эстетическая выразительность, экологичность и др. Данные принципы были применимы и в древности при создании человеком простейших предметов обихода, и в наши дни, при проектировании интерьеров, мебели, техники и т. д. Но, конечно, по-равному.

Дизайн называют феноменом проектной деятельности человека, которому

* © Ермолина Л.А.

присуще специфическое свойство – проектное сознание, суть которого состоит в стремлении осуществлять изменения в окружающей среде, в том числе искусственной, планировать решение возникающих при этом задач. Не только профессионалы-проектировщики (конструкторы, технологи, архитекторы, дизайнеры), но и государственные и общественные деятели, научные работники, менеджеры и другие постоянно ставят и решают различные проектные задачи.

Основные переводы термина «дизайн» включают такие понятия, как: проект, план, чертеж, узор, умысел, намерение, конструкция, проектирование, конструирование, композиция и даже произведение искусства. Само слово «проект» буквально значит «брошенный вперед», что подчеркивает связь дизайнерской деятельности не только с настоящим, но и будущим. Значит, дизайн – это деятельность, основанная на потребностях и идеях человека, которая состоит из: подготовки предварительных эскизов или планов, создания проекта, т.е. это материальная реализация замысла и направлена она не только на удовлетворение потребностей и запросов заказчиков, но и на планирование дизайна будущего.

Смысловые корни термина «дизайн» восходят к латинскому «designare» - определять, обозначать. Итальянское «disegno» со времен Ренессанса обозначало проекты, рисунки, а также основополагающие идеи. В Англии понятие «design» (англ. design – проектировать, конструировать) распространилось в 16-м веке и представляло собой проектную художественно-техническую деятельность по разработке промышленных изделий с высокими потребительскими свойствами и эстетическими качествами, по формированию гармоничной предметной среды жилой, производственной и социально-культурной сфер.

Исследователь дизайна В.Ю. Медведев предлагает следующее определение дизайна: «Дизайн – это творческий метод, процесс и результат художественно-технического проектирования промышленных изделий, их комплексов и систем, ориентированного на достижение наиболее полного соответствия создаваемых объектов и среды в целом возможностям и потребностям человека как утилитарным, так и эстетическим» [3, с. 110].

Здесь подчеркивается, что термином «дизайн» может обозначаться не только сама дизайн-деятельность (ее процесс), но и ее метод, и ее результат (дизайн-продукт). Определяется сущность дизайна как проектная творческая деятельность, совмещающая в себе художественное и техническое начала. Указывается, что объектами дизайна являются разнообразные изделия, комплексы, системы (формирующие предметную среду), рассчитанные именно на промышленное производство. И подразумевается, что, ориентируясь на индустриальное производство, дизайнеры, безусловно, не забывают о его эффективности, рентабельности (равно как и о прибыльности в торговле). Как наиболее существенное в этой дефиниции выделяется антропоцентрическая нацеленность дизайна, выражающаяся в стремлении учитывать возможности человека, использующего тот или иной дизайн-продукт, и весь круг его потребностей, запросов, предпочтений, воплощаемых и в утилитарно-технических и социально-культурных (в том числе эстетических) свойствах произведений дизайна.

Сейчас достаточно часто слово «дизайн» означает собственно деятельность художников в промышленности, значительно чаще – продукт этой деятельности (вещь или систему вещей), а иногда – область организации деятельности, взятую как целое. В некоторых случаях «дизайн» трактуется предельно расширительно и далеко выходит за рамки обозначения деятельности художника по решению задач промышленного производства. Несмотря на то, что дизайн начал зарождаться на базе техники, искусства и науки, ассимилируя и поглощая элементы их всех, он сумел стать особым и самостоятельным видом деятельности, со своими специфич-

ческими целями, задачами, средствами, функциями.

Дизайн сегодня решает свои собственные задачи, более сложные, более комплексные, чем все те, которые решались уже существующими видами деятельности. В своих истоках практика и теория дизайна исходили из задачи целенаправленного формообразования вещей. Но сегодня идеи и методы дизайна внедряются в проектирование самых различных предметов, лежащих за пределами мира вещей как таковых. В настоящее время дизайн «вплетен» во все сферы проектной деятельности, он воплощает образ жизни, культурно-эстетические идеалы и этические императивы.

Дизайнерский проект бывает чистой фантазией (научная фантастика, утопия в ее наиболее развернутом виде), моделированием нового (отдельные научные проекты) или, напротив, развитием неких уже существующих свойств и качеств бытия (реконструкция) и даже восстановлением того, что исчезло (археологический проект, реставрация). Проектирование принципиально новых промышленных изделий, косметические изменения во внешнем облике промышленной продукции без серьезного изменения его технических характеристик, создание фирменного стиля, охватывающего все сферы деятельности современной корпорации, решение экспозиций – все это сегодня называется дизайном и выполняется профессиональными дизайнерами.

С развитием машинного производства, с изменением восприятия человеком изделий промышленного производства можно говорить о появлении промышленного дизайна в качестве самостоятельной области деятельности. Рассматривая различные проявления дизайна в 21-м веке, можно убедиться, что практика дизайна постоянно расширяется: в его сферу, кроме индустриального, входят выставочный дизайн, полиграфический дизайн, дизайн одежды и аксессуаров, компьютерный дизайн, арт-дизайн, арт-кар, дизайн архитектурной среды, ставший модным в нашей стране ландшафтный дизайн, рынок услуг непредметного дизайна, составляющий большую часть дизайна.

На основе исследований явлений и процессов современного дизайна можно выделить его объект и субъектов, цели, методы, функции и т.д.:

1. Объектом дизайна может оказаться любая вещь, совокупность вещей, предметно-пространственная среда, оказание услуг в сфере дизайна. В начале 21-го века объектом промышленного дизайна является вся окружающая рукотворная среда и стиль жизни человека. Но в историческом процессе основным объектом дизайна выступала вещь.

2. Целью дизайна исходно выступала гуманизация материального окружения человека, выражающаяся в его упорядочивании соответственно этическим и эстетическим нормам данной эпохи и данного культурного региона.

3. Методы дизайна наиболее близки к композиционным методам, выработанным в архитектуре, но включают в себя и эвристические приемы изобретательства, а также приемы и методы, применяемые в различных видах художественного творчества и даже научной деятельности.

4. Субъектом дизайна является любой человек или, к примеру, какое-нибудь животное, дизайнер и потребитель, поэтому в методологии дизайн-проектирования повышенное внимание уделяется не только эргономическим, но и социально-культурным, а также психологическим характеристикам потребителя, что способствует решению как прагматических, так и гуманистических задач профессии.

Вещи, окружающие человека, влияют на его поведение, сознание, образ мыслей, менталитет: они помогают людям в процессе взаимодействия с природными силами, образуют защитную оболочку, своеобразную культурно-предметную кап-

сулу, располагающуюся на границе природы и культуры. Они имеют своей основой природное вещество, - но вещество, преобразованное в соответствии с потребностями и замыслом человека. Вещи произведены внутри культуры, и именно способность производить делает человека культурным существом. Одновременно предметы, вещи, выступают проводниками отдельного человека в мир культуры, позволяют адаптироваться к различным культурным стратегиям.

На ранних стадиях развития человека приобщение к культуре происходит посредством не текстов, а вещей, в процессе элементарного пользования ими. Такое приобщение оформляется ритуалом, благодаря которому функция вещи перестает быть самодостаточной, вплетается в контекст представлений о мире и месте в нем человека и продуктов его деятельности, культурных ценностей и кодов. Дизайнерский продукт отражает и воплощает уровень индивидуальных способностей, вкусов, знаний, мировоззренческих установок; а также уровень развития культуры и цивилизации, техники и технологий, методов и навыков, отношений культуры к природе; может выступать носителем культурных символов и ценностей.

Создание предметно-вещественной среды обитания во все времена является сложным и ответственным делом, поскольку творец не только отвечает на определенные потребности человека, но и формирует его поведение, образ действий, эмоциональное состояние, эстетическое восприятие и т.п. Независимо от воли и желания создатель «вкладывает» в вещь информацию о себе, своем развитии. Он творит вещи, предметы, объекты, добывает различные материалы из природы, человек-творец, создавая для себя различные вещи, которые суть «часть» его самого и окружающего его мира и сделаны по «человеческому образцу».

Вещей вне культуры не бывает. Любая, созданная людьми вещь, в той или иной степени воплощает в себе главное предназначение культуры – закреплять коллективный исторический опыт жизнедеятельности, накапливать и хранить его, быть универсальным вместилищем социальной памяти человечества. Есть и другое назначение культуры – передавать накопленный и накапливаемый опыт человечества, быть системой коммуникации между людьми. И вещи, созданные в прежние времена и создаваемые теперь, оказываются полномочными представителями культуры, выполняя как функцию накопителя опыта, так и функцию коммуникатора и транслятора исторической информации.

Смысл вещи – есть ее внутренняя суть. Смысл выражается не только в вещи, но в образе, вложенном в вещь. Понять смысл – значит увидеть объект как образ социально-культурного бытия. Смысл – это идеальное содержание, идея, конечная цель объекта. Культуросообразность – вот критерий соответствия и актуальности вещи в жизни человека.

Вещь вызывает у потребителя такие эмоции, как приятное чувство от логики построения формы, т.е. от тектоничности, соразмерности, масштабности, пропорциональности, удобства, надежности, а также различные эмоции и эстетические переживания. Художественное произведение – это «передача», «кодирование» в материальном объекте некоторого идеального содержания и последующего его «прочтения» воспринимающим.

Человек одушевляет вещь, она сопряжена со своим создателем и начинает взаимодействовать с человеком в процессе сосуществования. Вещи не только удовлетворяют разнообразные потребности человека, но и фиксируют информацию о своих создателях, обеспечивая передачу жизненного опыта и способствуя социализации каждого нового поколения. Человек реализует в продукте, который он создает, не только индивидуальный опыт, но и опыт предшественников. Через вещь человек опредмечивает себя. Использование вещи - это процесс объективи-

рования замысла, преобразование вещества природы посредством человеческой деятельности.

Нередко дизайнеры забывают, что вещи формируют людей. При этом из сложной и неоднородной системы «люди – вещи – связи людей» «вынимают» и все, что им присуще в качестве элементов этой системы, т.е. создано другими элементами, начинают рассматривать как независимое от условий жизни, обусловленное природой человека и имеющее внутренние законы своего развития. Такие воззрения предельно устарели, предметный мир рассматривается как материализация человеческих сущностных сил и как важнейшее средство и условие формирования человеческого самосознания.

Дизайнер и потребитель общаются с помощью языка дизайна, который имеет свою грамматику, создается всей совокупностью культурно-эстетических представлений общества, социально-историческими и психологическими факторами. Человек-дизайнер должен привносить в создаваемую материальную форму смыслы, связанные с общепринятыми эстетическими идеалами и с технической сущностью вещи. Тогда будет учтена потребность потребителя воспринимать вещь в целостности с окружающим миром, т.к. человек нуждается не только в утилитарном, нормативно-эстетическом, но и в художественном и культурном восприятии. Сейчас на «рыночном» этапе развития российской экономики многие из существующих произведений дизайна не являются знаковыми текстами для потребителей, не несут в себе систему целостной культуры, в результате чего потребитель не может прочесть и понять смысл дизайнерской концепции.

В наше время связь Природа – Человек – Вещь все более ослабевает, потому что ослабло звено Природа - Человек. Утрачивая важную связь с природой, со своей историей, традициями и культурой, человек сам себя уничтожает. Люди перестают прислушиваться к природе. В настоящее время человек далеко вывел из диапазона своей деятельности идею жизни в гармоничном сосуществовании с природой, друг с другом и со всем Космосом. Искоренение традиционного подхода во многих культурах, создание во всем «интернационального стиля», «обесценивание» ценностей привело к снижению культурно-эстетического уровня человека, духовному упадку современной культуры.

В процессе глобализации тесно сосуществуют и борются две тенденции: как и что сохранить от прежних систем восприятия, культур, верований; какие принципы будущего существования социума нужно развить и сформулировать, чтобы эти принципы позволили сохранить преемственность и отвечали запросам и потребностям меняющегося человека и человечества.

Многие современные люди видят мир в черно-белых, непривлекательных тонах, потому что они неверно, неглубоко, одномерно воспринимают природу, культуру, социум. Красота и гармония природы перекрывается, блокируется у многих людей рациональным, жестко-логичным «экраном» и мир не воспринимается ими во всей «полноте красок». Исключение из программ обучения во многих учебных заведениях эстетических и нравственных ценностей, культурных образцов и национальных приоритетов способствует формированию людей рационально-ограниченных, духовно бедных, действующих по простому образцу, лишь по алгоритму.

Для восстановления закономерных и необходимых для нормального существования человека связей нужно формировать и совершенствовать его духовный мир, потребности, возможности, культуру, влияние которых будет непосредственно отражено в создаваемых человеком объектах, вещах, а они, в свою очередь, будут гармонично функционировать и оказывать на окружающую среду благоприятное воздействие.

Итак, дизайн – это предметная формообразующая деятельность по созданию вещей и систем вещей, гармонизирующих бытие человека и его взаимодействие с другими людьми, закономерно продолжающая процесс установления телесно-духовного соответствия между вещью и человеком. Главная цель дизайна - создание функциональной вещи, продуманной, удобной в использовании, сообразной с законами красоты и гармонии Бытия. Предметный мир необходимо проектировать системно – задавать систему идеалов, определять возможные тенденции и перспективы развития человеческой деятельности, проектировать новые формы деятельности. Такое проектирование предполагает и особый подход в социальной деятельности – формулирование новых задач, выделение новых объектов, разработку новых средств и новое видение мира. Это значит, что необходимо разработать новую форму социальной организации деятельности и построить соответствующую ей систему образования, а последняя может выстраиваться только на культурных и духовных ценностях, традициях и идеалах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Быстрова Т. Ю. Вещь. Форма. Стиль: Введение в философию дизайна. Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2001
2. Лаврентьев А.Н. История дизайна. М.: Гардарики, 2006
3. Медведев В. Ю. Сущность дизайна. – 3-е изд., испр. и доп. СПб.: СПГУТД, 2009. - 110 с.

L. Ermolina

THE PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS OF DESIGN

Abstract. The article is devoted a problem of essence of design, which comes to light, defined by means of the philosophical analysis the subject-objective of relations in design activity. In given article design definitions, its kinds, historical borders of existence, problems, methodological base of design are studied by the author.

Key words: system, design, the designer, the consumer, a thing, activity, culture, spirituality.