

ИСТОКИ ДИЗАЙНА И ЕГО КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

Эстетическое сознание и художественный метод мышления - основа, на которой формировался дизайн как деятельность по проектированию культурных образцов.

Промышленное искусство, дизайн, техническая эстетика, художественное конструирование – понятия, которые появились в нашем обиходе недавно. Среди ученых, архитекторов, художников, инженеров и других специалистов еще долго существовали противоречивые точки зрения в определении этих названий и их содержания. Так, при определении термина «промышленное искусство» некоторые утверждали, что это действительно искусство, сродни прикладному, другие видели в нем условное искусство - заменитель, наподобие строительного искусства, где применяется не художественное, а чисто техническое творчество. Третьи считали, что это действительно новое явление, связанное с художественной деятельностью. Некоторые же вообще отрицали его, считая, что этот термин только вносит путаницу в сферу производственной деятельности.

Однако в отношении понятия дизайн, кажется все сошлись на едином мнении - это та область человеческой деятельности, к которой человечество стремилось с самого начала своей эволюции. Стремление к гармонии, изучение и овладение искусством гармонии, создание гармонии – вот что такое дизайн в широком понимании.

Огромная область человеческой деятельности породила ускоренные процессы роста человеческих потребностей - естественное и необратимое явление развивающегося общества, различных сфер его жизни. Участие дизайнеров в производстве промышленной продукции и потреблении стало не менее необходимо, чем участие технологов, биологов, химиков и др. Дизайн, как одна из магистралей проектной культуры, есть деятельность для человека. В монологе о «храме культуры» один из героев романа Стругацких «Град обреченный» говорит: «... каждый кирпичик этого храма, каждая вечная книга, каждая вечная мелодия, каждый неповторимый архитектурный силуэт несут в себе спрессованный опыт самого человечества, мысли его и мысли о нем, идеи о целях и противоречиях его существования». У этого храма есть строители («это те, кто возводит»), жрецы («те, кто носит его в себе») и потребители («те, кто, так сказать, вкушает от него»). Последние оказываются самыми важными: «Ведь храм без потребителя был бы вообще лишен человеческого смысла».

Дизайн - это разновидность художественно-проектной деятельности, сочетающей принципы удобства, экономичности и красоты. Создавая красивое изделие, необходимо помнить, что красота – высшая форма целесообразности, целесообразность – это гармония с окружающим миром.

Человек всегда учится у природы. Природа источник гармонии, порядка и разнообразия. Каждая часть растения – совершенное произведение, отличающееся поразительной целесообразностью, прочностью, надежностью, экономичностью строительного материала при многообразии форм и конструкций. Каждый элемент природы согласован текстурой, фактурой и цветом с внешней средой. Стремясь развить в себе эстетические чувства, суждения и вкусы, человек берет за образец окружающий его мир. Искусственное есть результат преобразования естественного. Внешний вид и конструкция крыла насекомого или раковины могут натолкнуть на множество интересных идей.

Взяв за основу ребристый лист тропической лилии *Victoria regia*, который достигает двух метров в диаметре и выдерживает на плаву вес взрослого человека, итальянский архитектор П.Нерви сконструировал плоское покрытие большого выставочного зала в Турине.

Леонардо да Винчи пытался построить летательный аппарат, подобный птице с машущими крыльями. Его идеи воплотились в наше время в сверхзвуковых самолетах с изменяемой стреловидностью крыла. А обтекаемая поверхность самолета напоминает по

форме тело дельфина.

«Королева русского меха» Ирина Крутикова при создании коллекции «Бабочки» использовала узоры крыльев насекомых: «Я разглядывала настоящих бабочек. Срисовывала с их крыльев узоры, а потом наносила на норковые пелерины. Я довольно часто обращаюсь к природе». Символом мастерства Крутиковой стала беличья шуба под названием «Птица».

В метростроении военный инженер Марк Брюнель (Англия, 1918 г.) изобрел проходческий щит, ныне используемый во всем мире. Идея возникла во время наблюдения за морским моллюском-древоточцем, буравившим своей раковиной отверстия в обломках затонувшего корабля.

Древние предпочитали здания с колоннами и перистилями (внутренние дворики, окруженные колоннадой), потому что колонны напоминают стволы деревьев. Светильники в виде цветка придуманы очень давно, но до сих пор создаются все новые и новые их модификации.

Заимствуя у природы идею, дизайнер должен помнить: все, что создается для человека, должно быть ему соразмерно.

Дизайн - термин, обозначающий различные виды деятельности, имеющей целью формирование эстетических и функциональных качеств предметной среды. В узком смысле дизайн - художественное конструирование. Отличие дизайна от пластических искусств заключается в том, что все художники обычно бывают свободны в выборе темы и средств ее воплощения, а дизайнеры видят свою творческую задачу в поисках оптимального решения при многочисленных ограничениях и требованиях извне (функциональных, технологических, материальных, требованиях рынка, моды и социального заказа). К тому же дизайн – это остроумный проект, оригинальное необычное предложение, затея, выдумка, определенный план действия. Соответственно дизайнер-художник-конструктор, в более широком смысле – проектировщик в равной степени владеющий методами технического и художественного конструирования – совершенно уникальное сочетание таланта: сплав жесткой практической логики и творческой способности к образному мышлению.

Сконцентрированный опыт человечества заключен и в любой вещи. Каждая вещь впитала в себя неисчислимые изобретения, открытия, творческие поиски и находки. Многие вещи стали кирпичами в кладке единого храма культуры, а дизайнеры были и остаются в числе его созидателей.

К концу XX века число профессий, по данным статистики, достигло нескольких тысяч. Среди этого бескрайнего моря профессия дизайнера также актуальна.

Во многих странах сейчас усиливается внимание к многослойной и неоднозначной истории культуры новейшего времени. Наряду с изучением интереснейших идей и проектов, свершившихся открытий и прерванных начинаний в науке, технике и искусстве 20 века все более заметное место стал занимать дизайн как явление, связывающее между собой развитие технической цивилизации и культуры.

Большую работу в этом направлении ведут крупнейшие естественно – научные и художественные музеи, в том числе и специализированные музеи по истории дизайна. В них организуются концептуальные ретроспективные экспозиции, создаются фонды из сохранившихся образцов старой техники и бытовых вещей, делаются реконструкции наиболее интересных объектов, признанных классикой мирового дизайна.

В настоящее время дизайн в нашей стране представляет собой координированную деятельность разных специалистов (архитекторов, художников, инженеров, психологов, социологов, экономистов), объединенных в рамках одной системы, сотрудничающих в процессе выполнения сложных проектов и комплексных дизайн - программ с другими организациями.

Новые рыночные отношения, новые требования к выпуску и проектированию изделий народного потребления и качественный спрос на все виды жизнедеятельности человека поставили острый вопрос на реализацию всех этих проблем.

Для нового вида проектной деятельности потребовались новые специалисты, обладающие художественным мышлением, которое позволяет рассматривать вещь как образ и функцию одновременно.

Разработку художественно-конструкторского проекта должны вести, как правило, художественно-конструкторское бюро либо художественно-конструкторская группа. Примерный состав группы может быть следующим: ведущий художник конструктор (дизайнер), который должен быть заместителем главного инженера или конструктора организации; один - два или более художников - конструкторов (инженер-технолог, инженер - экономист, консультант по эргономике).

При проектировании ряда изделий дизайнер может являться руководителем проекта и нести за него всю ответственность.

Дизайнер чрезвычайно редко является автором проекта изделия промышленности - почти всегда он выступает как член большого творческого коллектива. Это совершенно естественно, так как процесс поиска формы изделия проходит в непрерывной связи с поиском конструкции изделия.

Дизайнер, проектируя предметный мир для человека, ориентируется на целостные и социально-конкретные образы жизнедеятельности человека, моделируемые с помощью художественного воображения. В то же время он должен уметь мыслить категориями техники и говорить с инженером на одном профессиональном языке. При этом, с точки зрения дизайнера, предметный мир делится не по техническому (отраслевому) принципу, а по сферам и образам жизнедеятельности человека: сферы труда, отдыха, общения, обслуживания, массовых действий, дома, семьи, игр, спорта и др. Цель дизайнера – включить продукты техники в мир человеческой культуры путем создания культурных образцов промышленных изделий и их комплексов, способствовать формированию гармоничной предметной среды.

Дизайнер, так же как архитектор, должен не только обладать достаточными знаниями в специальных областях (технике, экономике, эстетике), но и профессионально владеть средствами композиции, хорошо разбираться в закономерностях строения объемно-пространственных структур, архитектонике, тектонике, комбинаторике, формообразовании, уметь пропорционировать и умело использовать ритм, масштаб, контрастные и нюансные соотношения, правильно применять цвет и тональные отношения.

Одним из основных профессиональных средств дизайнера является графическое изображение. Оно помогает формировать, развивать и выражать проектный замысел и служит своеобразным инструментом мыслительной деятельности дизайнера. Графика обеспечивает переход от мыслительного эксперимента к образу проектируемого изделия

Перед дизайнером встают самые разнообразные задачи: разработать логотип, внешний вид промышленного изделия, интерьер офиса, рекламу и т.д. Как приниматься за их решение, каков первый шаг?

В творческой работе нет точных рецептов. «Суша теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет», но для того чтобы «дерево зеленело», у него должны быть сильные надежные корни, а это и есть теория. Как одни и те же соки земли питают разные растения, так и основные правила дизайна едины для решения всех задач. Теория вовсе не суха, в ней могущество и жизнеспособность, от нее напрямую зависит результат вашей работы. Готовая продукция должна выглядеть по-настоящему красиво.

Дизайн как вид художественного проектирования объединяет научно-технический подход с художественно-образным подходом к построению модели будущего объекта, созданию его структуры и способов описания. На всех этапах дизайн - проекта самым важным является поиск, формирование и следование проектному образу. Активным языком проектирования является проектная графика – набросок, поисковый рисунок, демонстрационный (технический) рисунок, чертежи общего вида (компоновки и внешнего вида), фиксация моментов объемно-пространственного анализа объекта, которая имеет в дизайне особый статус и играет ведущую роль в образном решении проектного задания.

Одна из важнейших задач дизайна - проектирование систем визуальной коммуникации, обеспечивающих оптимальную связь человека со средой - четкое и

быстрое восприятие смысла предметного окружения и регулирование процесса пространственной ориентации и поведения.

Для создания работы необходимо применить систему условных изображений, предназначенной для передачи специальной визуальной информации - правил движения, сигналов опасности и др., т.е. визуального языка, который строится на основе визуальных символов (условных изображений, закрепленных в сознании человека за реальным объектом или процессом) и визуальных знаков (материальное воплощение единичных символов или их сочетаний). Визуальные знаки могут быть изобразительными (которые применимы для данного проекта), словесными и смешанными.

Концепция – основная структурированная идея, смысловая направленность целей, задач и средств проектирования. Концепция может существовать на разных уровнях: от концепции дизайна как деятельности, дающей представление об особенностях этого вида проектирования и формулирующей его общие принципы, до конкретного изделия, связанной с творческой позицией дизайнера внутри деятельности и с задачами данной проектной разработки. Концепция дизайна, как деятельности, имеет научно-теоретический характер: дизайн (сфера, профессия) рассматривается как предмет исследования и объект моделирования. Включает наиболее общие концептуально-деятельностные ориентации - художественную и техническую, которые задают характер обучения будущих дизайнеров, профиль работы дизайнера (узкая специализация или универсальность, выбор объекта, определение цели проектирования), а также социокультурную ориентацию, отвечающую глобальным запросам общества и решающую исторически обусловленные проблемы проектирования.

Концепция проектирования предпочитает корректировочной деятельности деятельность профилактического типа. Основная предпосылка состоит в том, что еще до начала каких-либо действий их можно направить по определенному руслу, т.е. проектировать. Проектирование проектирования, благодаря его системному характеру, представляется одним из наиболее эффективных и перспективных направлений в развитии дизайна.

Дизайн-концепция - основная образная идея будущего объекта, формулировка его смыслового содержания как идейно-тематической основы проектного замысла дизайнера по отношению к конкретным целям и задачам проекта, выражающие художественно-проектное суждение дизайнера о явлениях более широкого масштаба, чем конкретный объект. Дизайн-концепция дает возможность создать целостную идеальную модель будущего объекта и описать его качественные и количественные характеристики. Существует несколько разновидностей концепций, однако в данном проекте наиболее актуальной является *концепция внешнего вида*.

Форму каждого изделия или визуальной коммуникации можно изменить таким образом, чтобы она соответствовала вкусам клиентов и вызывала у него положительные эмоции. Дизайн здесь - это определение внешних, визуальных характеристики предмета или услуг.

Композиция - наиболее яркий показатель художественного воображения. Она делает произведение цельным, выразительным и гармоничным, задает определенный тон всему произведению, создает единое композиционное пространство. Следует обращать внимание на логику композиции, наличие смыслового и изобразительного центров. Необходимо также определить основную идею творения, порядок рассмотрения и восприятия. Внимание должно фиксироваться в определенных местах: пусть зритель выделяет главное, находит взаимосвязь между отдельными частями. Строгой теории составления композиции не существует, есть лишь принципы, правила и приемы. Огромное значение имеет интуиция. «Прислушивайтесь к своим ощущениям, изменяйте, экспериментируйте, не ленитесь перебирать варианты», - говорят опытные дизайнеры.

Литература:

1. Универсальный словарь дизайнера. Учебное пособие. 2003.
2. Курушин В.Д. Графический дизайн и реклама. Самоучитель. 2001.

3. Страуструп, Берн. Дизайн и эволюция. Учебник. 2006г.