ДИЗАЙН

Дизайн ныне главная, наиболее развитая и теоретически осмыс­ленная сфера деятельности человека по законам красоты вне ис­кусства. Он охватывает область проектирования, производства и бытия вещей, изготовляемых промышленностью, с учетом их пользы, удобства и красоты «Дизайн — это творческая деятельность, целью которой является определение формальных качеств промышленных изделий. Эти качества включают и внешние черты изделий, но главным образом структурные и функциональные взаимосвязи, которые превра­щают изделия в единое целое, как с точки зрения потребителя, так и с точки зрения изготовителя».

Дизайн — предметный мир, создаваемый человеком средства­ми индустриальной техники по законам красоты и функциональ­ности. Это новый, промышленный вид эстетической деятельности, Дизайн порожден потребностями массового производства и потребления.

Дизайн создает «визуальный язык» — особый язык формы, дающий идеям зрительное выражение. В визуальном языке дизайна знаками становятся пропорции, оптическая иллю­зия, цвет, отношения света и тени, пустоты и объемов тел, цвета и масштаба. Дизайновская форма — знак материала, технологии и качества изготовления вещи, выражающий ее назначение (функцию) и ее социальное бытие в системе культуры.

Развитие промышленности покончило с трудом кустаря, с тру­дом ремесленника, когда один человек начинал и заканчивал про­цесс изготовления. Сегодня любая вещь — продукт труда многих людей, специалистов разных профилей: рабочих, технологов, ин­женеров, конструкторов и т. д. Отсюда узкая специализация каж­дого из многих участников индустриального процесса создания вещи. Это грозит, с одной стороны, разрушением универсальности творческих, духовных сил личности, а с другой — утратой эстети­ческой ценности изготовляемого предмета. Эту угрозу подме­тил, обобщая опыт промышленной выставки (Лондон, 1851), основатель «практической эстетики» немецкий архитектор и теоре­тик Г. Земпер. Он обратил внимание на то, что, несмотря на раз­витие науки и техники, успехи цивилизации в художественном ремесле уступают общепризнанным достижениям прошлых ве­ков. «Столь же постыдное признание напрашивается при сопостав­лении современных изделий с изделиями наших предков. При всем техническом прогрессе наши изделия уступают им по форме и даже по их практической пригодности и целесообразности».

Индустрия убыстрила и сделала массовым процесс изготовле­ния вещей. Но на смену уникальному изделию мастера пришло производство штампованных товаров. Перестав быть предметом роскоши, продукт производства одновременно перестал быть рос­кошным предметом, так как он не несет на себе отпечатка индиви­дуальности его создателя. И тогда на помощь конструктору, про­ектирующему утилитарное назначение предмета, пришел худож­ник, проектирующий эстетическую его выразительность. В идеа­ле художник и конструктор объединяются в одном лице — в лице дизайнера, представителя новой профессии, инженера-проекти­ровщика с эстетической подготовкой.

Вторжение эстетического начала в производство постепенно охватывает все его сферы, в том числе и такие области, как изго­товление автомашин, радиоприемников и даже орудий производ­ства — инструментов, станков. В сфере промышленности происхо­дит бурное и прочное соединение утилитарного и эстетического начал. Поиски полезности и удобства формы смыкаются с поиска­ми ее выразительности и красоты. Сегодня уже ни одна отрасль промышленности не может обойтись без художественного конст­руирования.

Мир современной техники меняет представления человека о красоте. Летчик-испытатель М. Галлай сделал интересное наблю­дение о характере красоты самолетов: «Попадались довольно не­суразные на вид — попадались и очень красивые. Кстати, я заме­тил, что красивая, ласкающая своими пропорциями взор машина обычно к тому же хорошо и летает. Эта, на первый взгляд, почти мистическая закономерность имеет, я думаю, свое вполне рацио­нальное объяснение: дело, по-видимому, обстоит как раз наобо­рот — хорошо летающая машина начинает представляться нам «красивой».

Изготовление всякой вещи предполагает изобретение, конст­руирование, компоновку и технологию производства. В этой цепи творческих процессов место дизайна — компоновка, проектирова­ние новых связей между деталями вещи. При этом в своем эсте­тическом видении будущей вещи дизайнер обращает внимание не только на ее пользу и красоту, но и на ее конструктивную це­лесообразность и технологическую рентабельность.

Процесс художественного проектирования предполагает пере­компоновку объектов, а также возможность брать объекты компо­новки из самых разных областей — «от использования в технике целесообразных форм живой природы (то, чем занимается био­ника) до выявления тенденций развития форм и прогнозирования их на будущее» . Вместе с тем в отличие от бионики, которая пря­мо заимствует формы живой природы, дизайн их как бы пропу­скает сквозь призму культуры, то есть берет в культурно обрабо­танном виде. Истинный арсенал форм дизайна — культура, в ко­торой переработаны в свете опыта человечества все впечатления бытия.

Дизайн есть в известном смысле результат безграничного рас­ширения сферы прикладного искусства и его развития на промыш­ленной основе, результат проникновения эстетики в технику, втор­жения художника в производство. I

О необходимости «неразрывного союза промышленности и ис­кусства» писал А. В. Луначарский: «Задача промышленности: из­менить мир именно так, чтобы человек наилучше мог удовлетво­рить в нем свои потребности. Но у человека есть потребность жить радостно, жить весело, жить интенсивно... Если у человека нет творческой свободы, нет художественного наслаждения,— его жизнь безрадостна... Важно, чтобы пища была не только сытной, но и вкусной, но в тысячу раз важнее, чтобы полезный предмет быта был не только полезен и целесообразен, но и радостен.

Скажем это слово вместо все еще кажущегося загадочным слова «красивое, изящное». Радостным должно быть платье, радостна должна быть мебель, радостна должна быть посуда, радостно дол­жно быть жилище... Гигантская художественно-промышленная задача... будет заключаться именно в том, чтобы найти простые, здоровые, убедительные принципы радостности и применить их к еще более грандиозной, чем теперь, машинной индустрии, к строительству жизни и быта...»

Дизайн делает форму продукта не только целесообразной и конструктивно осмысленной, но и эмоционально выразительной, эстетически осмысленной. Художник-конструктор создает такие продукты и орудия труда, которые обретают способность «по-че­ловечески относиться к человеку», то есть обладают и эстетиче­ской ценностью. Дизайн обеспечивает человеческое взаимоотно­шение вещи и ее потребителя — человека. А поскольку за каж­дой вещью стоит другой человек — ее создатель и вещь предстает в своеобразной роли посредника, связующего звена между ее соз­дателем и потребителем, постольку дизайн выступает фактором «очеловечения» человеческих отношений. Пользуясь художест­венно сконструированными вещами, человек как бы созерцает са­мого себя в созданном им мире, что доставляет ему глубокое эстетическое наслаждение. Дизайн осуществляет массовую культурно-эстетическую ком­муникацию, передавая через предметы быта, орудия труда, вещи повседневного обихода, создаваемые современной промышленно­стью, определенный тип художественного вкуса.

Дизайн проникает во все сферы жизни и деятельности людей, оказывает всеохватывающее воздействие на широкие слои насе­ления. По массовости и силе эстетического воздействия он не только может сравниться с кино и телевидением, но в известном смысле даже превосходит их. Ведь чтобы пойти в кино, нужно выкроить время и купить билет, чтобы стать телезрителем, необ­ходимо купить телевизор и обрести досуг. Чтобы подвергнуться эстетическому воздействию дизайна, достаточно быть нашим со­временником. Избежать воздействия дизайна, даже задавшись та­кой целью, невозможно, ибо никому не дано выпрыгнуть из куль­турного обихода эпохи, обойтись без ее атрибутов, без мебели, по­суды, средств транспорта, книг и т. д. А все это — создание ди­зайна, на всем этом лежит печать определенного стиля. Влияние стиля на сознание человека особенно глубоко и непосредственно. Та или иная форма ложки, молотка, автомобиля, телевизора не только служит целям удобства и прагматики, но и целям эстети­ческого воздействия. Последнее в продуктах потребления, созданных по принципам дизайна, связано с самим образом жизни дан­ного общества, типом мышления и деятельности данной эпохи.

Дизайн связывает в единый узел духовную и материальную культуру. Он место их встречи, фокус их пересечения. Кроме то­го, в дизайне сопрягаются также художественная, научно-техни­ческая и индустриально-технологическая культура. Тем самым он обеспечивает культурную целостность современной цивилизации. Дизайн — это продолжение художественной традиции и вкуса в сфере вещей обихода и утилитарного потребления. Дизайн — это научно-технический уровень данного общества, воплощенный в конкретных товарах широкого потребления, в вещах быта и ору­диях труда, в средствах транспорта и в продуктах культуры. Ди­зайн — это секреты производства (технология создания) данного продукта в массовом, эстетически совершенном и практически удобном виде. Дизайн — это встреча конструктора и художника, производителя и потребителя благодаря превращению эстетизированного продукта труда в продукт утилитарного и эстетического потребления. Другими словами, дизайн — это ***массовая коммуни­кация***внутри общества, объединяющая людей едиными индуст­риально-эстетическими продуктами потребления, стилистикой, об­разом жизни. Одновременно дизайн объединяет духовную и мате­риальную, гуманитарную и научно-техническую, художественную и индустриальную области культуры.