

Дизайн и художественный синтез

При ответе на вопрос: «С какой деятельностью человека связан дизайн?» у большинства людей возникают ассоциации с ремонтом помещения и пошивом одежды. Действительно, на рубеже XX-XXI веков эти два направления дизайна в нашей стране начали стремительно развиваться, активно обсуждаются и рекламируются в средствах массовой информации. Совсем недавно, в социалистическом прошлом, люди жили в одинаково обустроенных квартирах, одевались скромно и невзрачно. В то время такие понятия, как индивидуальность, креативность, которые в первую очередь свойственны дизайну, считались чуждыми советскому человеку. Главными качествами должны были быть скромность и высокий моральный облик. Какое место занимает дизайн в современном обществе, охватывает ли дизайн только указанные выше сферы деятельности людей?

Главный смысл слова «дизайн», означающего проектное создание (прогнозирование, продумывание) условий для появления высококачественных, радующих глаз вещей, образующих среду человеческого обитания, — превращение, преобразование нужного и полезного в прекрасное. Официально история дизайна начинается в 1907 году, когда в Германии по инициативе компании АЭГ был создан «Дойче Веркбунд» — производственный союз передовых художников, инженеров, промышленников и коммерсантов, провозгласивших, что массовая стандартная продукция может и должна быть эталоном — во всех отношениях — качества потребительских товаров. Этот девиз стал идейным стержнем работы дизайнеров. В те годы общепринятого термина «дизайн» еще не существовало — для обозначения соответствующей деятельности употреблялись понятия «практическая эстетика», «производственное искусство», «художественное проектирование» (иногда — «конструирование»). Английский термин вошел в международный обиход много позже. Но смысл и цели этой работы прекрасно понимались всеми.

Сегодня даже беглый обзор вещей, товаров, услуг, средовых ситуаций, которые предлагает человеку дизайн, показывает, что его влияние сказывается буквально на всех сферах нашей деятельности. Теория делит мир «большого дизайна» на несколько «малых дизайнов», специализирующихся в какой-либо одной области: дизайн промышленный (или индустриальный), графический, ландшафтный, арт-дизайн, дизайн интерьера и дизайн архитектурной среды, фитодизайн, дизайн одежды и прически, формируются такие новые направления как процессуальный дизайн.

Если рассматривать, к примеру, дизайн интерьера не как процесс, а как объект, то можно увидеть, что он сложен как мозаика из различных предметов. Профессионально разработанный интерьер часто включает специально для него спроектированные мебель и аксессуары. Под аксессуарами мы понимаем различные предметы декоративно-прикладного искусства, такие как художественная ковка изделий из металла (дверные ручки), художественная роспись по ткани (текстиль), художественное ткачество (тканые ковры, накидки), художественная керамика (вазоны, панно). Все эти вещи должны быть спроектированы или подобраны дизайнером так, чтобы они были удобны для человека, отвечали выбранному стилю интерьера, гармонично дополняли друг друга.

Интересно высказывание немецкого дизайнера Эммануэля Дитриха: «Дизайн всегда происходит от идеи. Таким образом, дизайн – это идея, облаченная в форму. Идеи – мимолетны, и для того, чтобы мы могли ими воспользоваться, им необходимо придать физическую форму. Успешный материал – это тот, который сумел заключить в себе идею, его вдохновившую...» (1). На основе высказывания можно сделать вывод, что материалом для профессиональной деятельности дизайнера может служить, что угодно, главное – образ, идея, функция, воплощенные в материале, в объекте.

В Западно-Чешском университете существует специальность, которая называется «дизайн керамики». Кроме профессиональных художественных, ремесленных навыков студенты получают знания, как при помощи керамики организовать и замкнутое, и открытое пространство. Они проектируют и создают керамические изделия для преобразования ландшафта, интерьера. Для садов студенты разрабатывают композиции с различными сюжетами, а также вазоны и малые формы. Действительно, художник должен уметь представлять, как его произведение будет «работать» в среде, а не делать абстрактно-отвлеченную, «музейную» вещь.

Часто при изготовлении художественного изделия комбинируют различные материалы. Например, настольный светильник, основная форма которого сделана из керамики, может иметь абажур из ткани, расписанной вручную (батик), а каркас для абажура из металла (художественная ковка). Данный пример показывает, что изделие включает в себе синтез различных видов художественного творчества. В процессе создания этого светильника сначала появилась идея, которая потом нашла свое отражение в физической форме, в разных материалах, и весь этот процесс в целом, есть не что иное, как дизайн светильника.

Таким образом, дизайн охватывает практически все сферы жизни человека. А такие понятия как дизайн и художественный синтез являются взаимодополняющими, неразрывными. Любое творчество есть синтез форм, средств композиции, материалов.

Библиографический список

1. *Михайлов С.М.* История дизайна. Краткий курс: Учеб. для вузов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004.

**М.В. Панкина
Ю.С. Купrienko**

Искусство и дизайн в современном обществе. Специфика дизайн-образования

До сих пор ведутся дискуссии о самом содержании дизайна, его целях и возможностях. Так, известный итальянский архитектор и дизайнер Д. Понти считает, что цель дизайна – создание мира прекрасных форм, вещей, которые раскрывали бы истинный характер нашей цивилизации. Иного мнения придерживается другой теоретик дизайна Т. Мальдонадо. Он утверждает, что предмет потребления не может выполнять функции художественного произведения, а судьбы искусства не могут совпадать с судьбами промышленных изделий. За рубежом широко распространено мнение, что главная задача дизайна – создание вещей, которые легко было бы продавать. Таким образом, дизайн зависим от потребностей и запросов рынка (1).

Всякий предмет потребления, в отличие от произведения искусства, имеет какое-либо жизненно важное предназначение, другими словами, функцию. Стремление к физическому и психологическому комфорту занимает одно из первых мест среди человеческих потребностей. Поэтому ценность вещи охватывает два начала – пользу и красоту. В каждом предмете заложены технические и эстетические составляющие, которые всегда непостоянны и исторически изменяемы.

Если искусство выполняет важнейшую функцию выражения идеала, отражая в художественных образах содержание главных процессов жизни человека, то художественное проектирование (т.е. дизайн), оставаясь важным художественным фактором, не может сравниться в этом плане с искусством, так как отражает в себе не идеал, а практичное сочетание функционального и эстетического значения предмета или среды. Таким образом, мы можем выявить четкое различие искусства и дизайна как разных сфер художественной деятельности. В искусстве разнообразие создается различными способами выражения художественного идеала, в дизайне же - на первый план выходят задачи эстетической организации среды в соответствии с конкретными особенностями тех или иных материальных форм и потребностями человека в комфорте. Искусство является художественно-образным отражением действительности или фантазии, которое характеризуется субъективностью. Искусство несет