

Ю. В. Беловусова, А. Б. Костерина

Y. V. Belovusova, A. B. Kosterina

Дизайн в современной российской культуре

Design in modern russian culture

Аннотация. Рассмотрена проблема феномена русского дизайна. Проанализированы полярные точки зрения по вопросу о существовании национального колорита дизайна в России и русского дизайна как такового.

Abstract. This article considers the problem of the phenomenon of Russian design. Polar points of view on the question of the existence of the national color of design in Russia and Russian design as such were analyzed.

Ключевые слова: дизайн, русский дизайн, культурная среда, глобализация, национальные особенности.

Keywords: design, Russian design, cultural environment, globalization, national features.

Создание предметного рукотворного окружения человека – одно из древнейших направлений художественного творчества. Уже на заре цивилизации, одновременно с совершенствованием первых орудий труда, предметов обихода формируются ранние формы художественного осмысления окружающего мира, преобразуемого человеком [7]. На протяжении развития цивилизации осваиваются новые материалы, применяются новые методики и техники создания предметного быта человека, расширяется сфера деятельности художника, усложняются его задачи. И наконец, дизайн ставит свои четкие проектные границы в области художественного творчества, закрепляет свои позиции и углубляет собственную методологию.

Дизайн сегодня все больше привлекает взгляды научного сообщества. Предпосылками роста интереса к изучению этой сферы творческого ремесла стало развитие философско-эстетической мысли второй половины XIX в. (Г. Земпер, У. Моррис, Д. Рескин), а также развитие и методологическое оформление проектной практики в данной области. Поэтапное накопление материала, его систематизация, разработка методологических основ сделали дизайн в 60-е гг. XX в. самостоятельным творческим направлением [3, с. 4].

Взгляды научного сообщества на предметное определение отечественного дизайна опираются на мощный комплекс общетеоретических (философских) и художественно-эстетических концепций, связанных с общими проблемами культуры и искусства.

Становление дизайна неотделимо от исторического развития цивилизации в целом, поэтому рассматривается в его контексте и опирается на глобальные изменения в обществе как на предпосылки смены парадигм культуры. Однако следует отметить, что данная сфера перекликается со многими другими отраслями искусства и декоративно-прикладного творчества (изобразительное искусство, архитектура и градостроение, техническое черчение т. д.). Прогресс и открытие новых методик в данных областях и обусловили предпосылки развития различных сфер дизайна как отдельного творческого направления в искусстве.

Однозначной дефиниции термина «дизайн» (англ. *design*) не существует. Основные понятийные единицы: план, проект, чертеж, рисунок, узор, умысел, намерение. Дизайнер во время проектирования вещи выступает в роли человека, определяющего идеологию предмета (независимо от того, веб-сайт это, танк или визитная карточка); в ходе проектной практики — в роли конструктора (особенно в области промышленного дизайна); в процессе воплощения и проведения авторского надзора — в роли оформителя. Следовательно, дизайн отражает не только проектную деятельность в целом, но и глобальное совершенствование окружающей предметной среды человека как социально-культурный феномен [7].

Дизайн как творческое направление сегодня имеет различные самостоятельные по методологии, приемам направления: массовый и элитный дизайн, китч, стайлинг, поп-дизайн, единичный арт-дизайн, городской паблиш-арт, архитектурный дизайн, промышленный дизайн, веб-дизайн, графический дизайн, кустарный дизайн, исторический футуродизайн, прогностический дизайн будущего, фитодизайн, коммерческий рекламный дизайн, информационный и программный дизайн, сайнс-дизайн, текстовый дизайн. Тем не менее основы дизайна были заложены в начале XIX в., в эпоху становления массового конвейерного машинного производства и, как следствие, операционного разделения труда. До промышленной революции в труде ремесленника дизайн непосредственно сочетался с изготовлением изделия [4].

К задаче определения области дизайна необходим комплексный подход в связи со смешением отраслей творческого ремесла. Так, например,

при проектировании интерьеров дизайн рассматривается в контексте архитектурного ремесла, при проектировании экстерьеров — в контексте градостроительства, при разработке декоративных элементов — в контексте прикладного искусства, при проектировании детских площадок или аттракционов — в контексте скульптуры и т. д.

В поле зрения ученых оказались различные проблемы теории и истории русского дизайна, в том числе и проблема его самоопределения.

На фоне событий, происходивших в XX в. в России, многие теоретики и практики художественного творчества склоняются к мнению о том, что в России дизайна нет. Аргументация данной позиции начинается с того, что в Российской Федерации не только не существует единой программы по обучению будущих специалистов в этой области, но и не решен глобальный вопрос о принадлежности данной отрасли в целом к циклу гуманитарных наук или технических дисциплин. Социально-культурная обстановка в стране, сложившаяся после 1980-х гг., привела к полному прекращению фундаментальных исследований в этой области научного знания. В данный момент каждая образовательная организация осуществляет подготовку специалистов по своим собственным программам, поскольку образовательный стандарт не отвечает требованиям к качеству подготовки выпускников, в нем не отражено множество направлений и видов дизайна. Сложилась парадоксальная ситуация: специалист в области дизайна есть, а профессии нет [6].

Наряду с вышеизложенной точкой зрения существует и полярно противоположное мнение о том, что дизайн в России есть и он стремительно развивается. В качестве доказательной базы ученые, теоретики и представители сферы искусства приводят ряд доводов.

Во-первых, они отмечают свободу книгоиздания. Многие издательства ставят перед собой не просто коммерческие задачи по созданию привлекательной обложки для потенциального покупателя, но и художественные, эстетические, чему способствует область графического дизайна. Выход компаний на крупный рынок сбыта товаров заставил консервативных руководителей задуматься о серьезной разработке логотипов, рекламы, упаковки, о формировании корпоративного стиля как внутри предприятия, так и на выставках и ярмарках. Это позволило специалистам в области выставочного дизайна и графикам вырваться за рамки эскизирования и оттачивать свое мастерство.

Во-вторых, как только Интернет стал массовым продуктом потребления, начало развиваться новое направление дизайна – веб-дизайн. Данная отрасль специализируется на разработке интернет-сайтов и порталов для предприятий разного масштаба. Стремительно развивается и искусство презентации как сугубо графической сферы, использующей флэш-технологии и экшн-презентации, где режиссер и дизайнер работают в команде. В данных профессиональных сферах деятельности отчетливо виден отпечаток российского менталитета – умение использовать существующие ресурсы сначала до их пределов, а затем выходить за рамки пределов, создавая что-то совершенно иное, уникальное.

В-третьих, усложнение конструктивного наполнения культуры, внедрение понятия «столичность» и распространение его на 89 регионов страны, формирование единого публичного политического пространства породили потребность в креативных проектных решениях, для разработки которых необходимо дисциплинированное воображение дизайнера [2, с. 8].

Возможности дизайнеров сегодня обусловлены тем, что в середине 80-х гг. прошлого столетия стали реализовываться прежде закрытые формы творческой деятельности, а также тем, что ранее скованное государственным строем развитие частного предпринимательства позволило молодым специалистам не только значительно расширять свои горизонты и сферы влияния, но и осуществлять собственную профессиональную деятельность. Именно в это время появились первые частные авторские дизайн-студии и рекламные агентства. Начался выпуск исключительно рекламно ориентированных изданий: «Экстра-М», «Центр Plus» и др. Следовательно, возник спрос на услуги новой сферы предпринимательства, что создало предпосылки для дальнейшего развития дизайна, превратившегося постепенно из стихийного и необузданного явления в явление, занявшее самостоятельную нишу на российском рынке услуг и товаров как массового, так и частного элитного потребления [5].

Данные доводы наглядно иллюстрируют развитие русского дизайна сегодня. Как и в любой другой стране мира, в России дизайн имеет собственное лицо, свои характерные черты и особенности. Они обусловлены своеобразием хозяйства, образа жизни, обычаев, культуры, особенностями климатических условий, а также культурными, политическими и экономическими изменениями, произошедшими в стране в XX в.

Тенденции глобализации современного общества черпают свои силы из цивилизации и материализации социальных отношений. Нивелирование

этнических, культурных и других социальных различий людей из разных стран дает повод задуматься о том, чем же отличается именно русский дизайн как феномен культурно-массового опыта поколений. Наиболее сильной стороной русского дизайна была и остается эстетика, что объясняется двумя принципиальными моментами: особенностями появления дизайна в России и спецификой развития государства в XX в. Зарубежный дизайн основывался на потребностях промышленности в стимулировании сбыта товаров; русский же дизайн стоял у истоков беспредметного искусства, двигателем которого выступали производственники и конструкторы [1, с. 19].

Движение мысли во времени предъявляет все более высокие требования к эстетическому наполнению предметного мира человека. В Российской Федерации дизайн позиционируется в качестве деятельности художника-конструктора в области проектирования как массовой конвейерной продукции, так и элитных предметов и создания на этой основе комфортной среды для существования человека. В ядре замыслов дизайнера всегда должен находиться человек с его социальными и индивидуальными потребностями и нуждами, утилитарными и духовными запросами.

Теоретики дизайна уделяют большое внимание истории и становлению данной отрасли искусства с точки зрения этнических особенностей разных обществ и стран. Однако дизайн в России как феномен культуры обходится без должного внимания, а то и вовсе отрицается научным сообществом. Любая культура зиждется на корнях древа, растущего из этнических, культурных, национальных особенностей общества. Именно поэтому в каждой стране мира есть свои исконные черты дизайна. Россия – уникальная по своему расположению страна – не исключение, так как имеет богатейшую историю и опыт поколений, следовательно, не все в ее традициях является привнесенным извне.

Список литературы

1. *Волкова В. В.* Дизайн рекламы / В. В. Волкова. Москва: Книж. дом «Университет», 1999. 144 с.

2. *Глазычев В. Л.* Проблемы дизайна / В. Л. Глазычев // Дизайн в России: проблема самоидентификации: сборник статей. Москва: Изд-во Союза дизайнеров России, 2003. С. 8–16.

3. *Голенок М. П.* Дизайн в культуре русского авангарда (1910–1920-х гг.): диссертация ... кандидата культурологии / М. П. Голенок. Киров, 2004. 142 с.

4. Грамотный дизайн [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.lavel-ufa.ru>.

5. Графический дизайн в России: основные этапы [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.referatbank.ru/referat/preview/7884/referat-graficheskiy-dizayn-rossii-osnovnye-etapy-razvitiya.html>.

6. Дизайн в России меньше, чем дизайн [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.britishdesign.ru/portfolio/designsmaller>.

7. Дизайн. История русского дизайна [Электронный ресурс]: справочник-словарь по изобразительному искусству, графике, керамике, декоративно-прикладному искусству. Режим доступа: http://www.artap.ru/slovar_dizain.htm.

УДК 78.03«19»

А. О. Бельтюков

A. O. Beltiukov

Звуковой дизайн как атрибут массовой музыкальной культуры XX века

Sound design as an attribute of mass musical culture of the XX century

***Аннотация.** Исследуется феномен звукового дизайна как определяющее явление в массовой музыкальной культуре XX столетия. Анализируется содержание понятия «звуковой дизайн» применительно к музыкальному искусству в целом, рассматривается значение данного явления в формировании специфики массовой музыки XX в.*

***Abstract.** This article is devoted to the phenomenon of sound design as the defining phenomenon in mass musical culture of the XX century. This article analyzes the concept of «sound design» in relation to the art of music in general, discusses the importance of this phenomenon in the formation of the specificity of mass music of the twentieth century.*

***Ключевые слова:** звуковой дизайн (саунд-дизайн), тембр, аранжировка, синтезатор.*

***Keywords:** sound design, timbre, arrangement, synthesizer.*

Понятие «звуковой дизайн» (или «саунд-дизайн») имеет достаточно широкий спектр значений. Оно связывается с такими различными видами