

УДК 74.01/09

А. А. ДОЛМАТОВА, канд. пед. наук, доц., зав. кафедрой дизайн проектирования и изобразительных искусств; **Н. А. ГОГОЛЕВА**, канд. архитектуры, проф. кафедры дизайн проектирования и изобразительных искусств

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
Россия, 603952, г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д. 65. Тел.: (831) 433-03-91;
эл. почта: design-nngasu@mail.ru

Ключевые слова: дизайн, проектно-художественная деятельность, художественный образ, окружающая среда, дизайн проектирование.

Приводится история развития дизайна и его современное состояние как вид современной художественно-проектной деятельности.

---

*Дизайн – это процесс производства вещей,
мудрое и творческое решение
человеческих проблем
Брайен Хорриган*

Свою историю «дизайн» берет от итальянского “*disegno*” – понятие, которым в эпоху Ренессанса обозначали проекты, рисунки, а также лежащие в основе какой-либо работы идеи. Позднее, в XVI в. в Англии появляется понятие “*design*”, которое дошло до наших дней и переводится на русский как «замысел», «чертеж», «узор», а также «проектировать» и «конструировать». В более узком профессиональном понимании дизайн означает проектно-художественную деятельность по разработке промышленных изделий с высокими потребительскими и эстетическими качествами, а также деятельность по организации комфортной для человека предметной среды – жилой, производственной, социально культурной [1].

С первых же шагов становления дизайна как профессии он претендовал на самый широкий спектр объектов проектирования. Крылатым выражением «от софы до среды города» дизайнеры очерчивали круг своей профессиональной деятельности в начале XX столетия, «от иголки до самолета» – заявляли они в 1960-х гг. [2].

Сегодня вообще трудно себе представить какую-либо сферу человеческой деятельности, в которой не трудился бы дизайнер.

Дизайн является одним из видов деятельности, с помощью которой человек соединяет в своем материально-предметном окружении прошлое, настоящее и будущее. Возникнув в профессиональной среде инженеров, архитекторов и художников, дизайн в процессе развития не только превратился в самостоятельный вид проектно-художественной деятельности, но и сам стал активно влиять на художественное и архитектурное формообразование, все более и более расширяя сферы своих профессиональных интересов. Для нас сегодня становятся все более привычными не так давно появившиеся понятия, такие как

ландшафтный дизайн, дизайн одежды, фото и фито-дизайн. Они сменили наши привычные названия садовника, художника-графика, фотохудожника, художника-модельера, мастера-парикмахера. В сфере дизайна появились совершенно новые понятия, не имевшие аналогов в прошлом. Они связаны с новыми областями деятельности, в частности современными и компьютерными технологиями. Число дизайнерских направлений и специальностей продолжает расти.

Дизайн как самостоятельный вид проектно-художественной деятельности имеет свой профессиональный язык – систему научно обоснованных принципов и проектных методов, обеспечивающих весь процесс создания произведения дизайна, начиная от анализа исходной ситуации, графического представления первоначального замысла и кончая рабочими чертежами и действующими моделями – демонстраторами проектируемого объекта.

В массовом сознании людей дизайн кажется всепроникающим и легко доступным занятием, которое не требует особой и тем более длительной подготовки. Многие считают, что занимаются дизайном, когда ремонтируют и обставляют жилые квартиры, офисные и торговые интерьеры, используя готовые полуфабрикаты, разрабатывают себе и на заказ компьютерные веб-страницы, участвуют в подготовке рекламных компаний и в выпуске корпоративной полиграфической продукции. В результате появилась и быстро окрепла особая прослойка организаторов выполнения разнообразных оформительских работ, для которых главным критерием является коммерческий успех работы с заказчиком. Слово «дизайн» стало встречаться так часто, что сделалось почти бессодержательным и связанным прежде всего с внешним видом вещей и окружающей среды. Начало этому было положено в профессиональной сфере дизайна, причем давно, еще в середине прошлого века, когда по всему миру распространились так называемые «дизайнерские» оболочки, представляющие собой глухо закрывающиеся конструкции разнообразного вида: коробчатые, обтекаемые, трапециевидные, уравновешенно-асимметричные. Они казались тогда современными, подчеркнуто функциональными и были, как правило, монохромными, лишь изредка оживленными мастерски наложенными на них графическими и цветовыми акцентами [3].

После наступившего кризиса, вызванного всеобщим однообразием функционализма, им на смену пришли контрастные, открыто игровые формы «постмодерна», увлеченно экспериментировавшего с новыми отделочными материалами. Началось пестрое и бесконечное «переодевание» однотипных в своей основе вещей. Дизайн стали использовать как универсальный способ добиться максимальной варибельности формальных и цветовых решений типовой продукции.

В начале нового тысячелетия, с насыщением окружающей среды дизайнерской продукцией, заявил права на существование новый, откровенно эклектичный стиль – «фьюжн», название которого было позаимствовано из лексики рок-музыки, испытавшей на себе мощное влияние электронных средств обработки и синтеза звука. В стиле «фьюжн» не столько создают, сколько komponуют предметно-пространственное окружение из готовых элементов, где ультрасовременные стилевые новинки легко могут соседствовать с причудливыми образами ретро-дизайна и откровенным китчем.

Базовой категорией массового «поверхностного» дизайна является красота, а главным лозунгом заказчика стало: «Сделай мне красиво!». Причем красота

понимается и трактуется в нем чрезвычайно относительно и подвижно, в зависимости от различия точек зрения на нее. Как известно, красота – не вопрос вкуса, личных пристрастий и антипатий, но, прежде всего, хорошо усвоенная объективно высокая оценка. И здесь, в дизайне, начинается проникновение вглубь вещей и окружающей среды в их содержание. Каждый понимает, что автомобильный дизайн не ограничивается лишь внешним видом, а наоборот, всерьез начинается при разработке конструктивных, технологических, эксплуатационных, маркетинговых и имиджевых качеств новой модели и особенно модельных рядов. С тем же явлением мы встречаемся в проектировании компьютерной техники, стиля в одежде и сопровождающих ее аксессуарах, в профессионально комплексном решении архитектурной среды и особенно в коммуникативном дизайне. Также и в архитектуре недостаточно увидеть только внешний вид здания, чтобы дать ему высокую оценку. При его возведении постоянно возрастает роль конструктивных расчетов, сочетаний внешних объемов и внутренних пространств, использования промышленно производимых элементов и композитных отделочных материалов, а также встроенных элементов освещения, вентиляции, отопления, коммуникационных связей, от которых зависит не только их общее формирование, но и конечный образ. В результате архитектурное проектирование все больше соединяется с пространственно-предметным дизайнерским типом мышления. Многие ведущие архитекторы стали сами много заниматься специфическими проблемами дизайна. Вместе с тем следует отметить постоянное принципиальное различие между творчеством архитекторов и дизайнеров. Архитекторы строят здания, привязанные к вполне определенному месту, включая их в конкретную окружающую среду, а дизайнеры работают с вещами и системами жизнеобеспечения, которые затем оказываются в самых разных контекстах окружающей среды, существуя и функционируя в них автономно.

Первые дизайнеры начала XX века не имели специального образования, но они могли работать исходя из своего уже накопленного опыта художников, архитекторов, инженеров. Они были одиночками, и каждый из них был значительной личностью. Но наступил момент, когда дизайнеров потребовалось много. Для этого нужна была кардинальная реформа творческого образования. Впервые она была проведена в 1920-е годы в Баухауз и ВХУТЕМАС, что позволило начать преподавание основ дизайна как единства искусства и техники [2].

Вторая реформа дизайнерского образования была проведена в 1950–1960-е годы в Ульмской школе дизайна, благодаря которой были выработаны теоретические предпосылки и практические навыки соединения в дизайне художественного мышления и научного операционализма. Это позволило готовить таких дизайнеров, которые могли работать непосредственно в сфере современного производства [2].

И, наконец, третья реформа дизайнерского образования была связана с повсеместным переходом в конце XX века к компьютерному, «цифровому» способу проектирования. С одной стороны, это необычайно упростило дизайнерскую разработку отдельных вещей и особенно систем (не надо самому рисовать, не надо ничего запоминать, можно быстро и эффективно подготовить проект к показу – достаточно научиться пользоваться новыми компьютерными программами и необъятными банками данных), но в то же время и усложнило

творческие задачи. Обращение к готовым программам и банкам данных начало приводить к вторичности, комбинаторике уже известных элементов решений с некоторой стилизацией, необходимой для придания им внешней новизны [4].

Если сравнить дизайнерское проектирование с дорогой, которую нужно пройти от первоначально поставленной задачи до конечного результата, то вступающий на путь компьютерной комбинаторики дизайнер стал все больше подвергаться риску попасть в глубокую колею, пробитую его предшественниками и другими, пусть даже немного его опередившими, дизайнерами-конкурентами. И чем дальше развивается техническое обеспечение проектирования, тем становится сложнее, поэтому все большее значение стал приобретать уровень постановки задачи, включения ее в более широкий контекст инновационного системного экологического дизайна, а сами дизайнеры все заметнее отличаются друг от друга. Одни все больше стали брать на себя роль ведущей креативной личности, укрупняя масштаб проектирования, другие – довольствоваться ролью дизайнеров-исполнителей, находя в этом процессе прелесть спокойной простой и понятной работы.

Сегодня в многочисленных высших и средних учебных заведениях всех стран готовят дизайнеров обоих типов. Для креативных лидеров больше времени и внимания уделяется стратегии проектного мышления, для дизайнеров исполнителей – практическим навыкам проектирования, совместной работе с представителями производства и сферы сбыта. Причем чем ближе в таких учебных заведениях дизайн оказывается к пластическим искусствам и архитектуре, тем больше в преподавании уделяется внимания художественно-творческим проблемам, а чем ближе он к производству, тем больше занимаются инженерными, конструктивным и эргономическими аспектами дизайн-проектов. Именно такая двойственность, (пограничность) дизайна подразумевает во всех современных дизайнерских школах обязательное прохождение для всех общего базового курса пропедевтики, в котором определяются отличительные черты и уровни обобщения проектных задач и способов их решения, присущие только дизайну. В своей основе он восходит к педагогическим принципам Баухауз и ВХУТЕМАС. Для дизайнерского подхода к уже существующему окружению характерно, что в идеале прошлое не уничтожается совсем, а включается в новую систему жизнеобеспечения. Настоящее в нем оказывается связано с прошлым общей типологией объектов и их систем, выработанных в течение длительного времени, но сопровождаемого периодически возникающими революционными взрывами. Будущее в дизайне присутствует в виде постоянно предлагаемых заманчивых футурологических образов и стилевых поисков. Прошлое не бывает преодолено окончательно. За внешним своеобразием предметных форм, когда-то крепко связанных со своей эпохой, а теперь кажущихся лишь художественно-образными, за давно ушедшими в историю прогностическими предвидениями, казавшимися когда-то странными для современников, а потом общепризнанными, открывается общечеловеческое начало и непреходящая ценность.

И, несмотря на то, что дизайн как самостоятельный вид проектно-художественной деятельности обычно рассматривают только с переходом к массовой индустриализации производства в середине XIX века, важно не забывать уроки его давней истории. Именно такой подход значительно расширяет информационные границы и усиливает эстетическое воздействие дизайна на всех этапах развития человеческой культуры.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Власов, В. Г. Стили в искусстве. Словарь : архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура. Том 1 / В. Г. Власов. – Санкт-Петербург : Кольна, 1995. – 672 с. : ил. – ISBN 5-88737-002-5. – Текст : непосредственный.
2. Михайлов, С. М. Основы дизайна : учебное пособие / С. М. Михайлов, А. С. Михайлова. – Казань : Дизайн - квартал, 2008. – 288 с. : ил. – ISBN: 5-901512-16-2. – Текст : непосредственный.
3. Холлингворт, Мэри. Искусство в истории человека / М. Холлингворт ; перевод с итальянского О. Б. Бобровой. – Москва : Искусство, 2006. – 512 с. : ил. – ISBN 5-210-01302-2. – Текст : непосредственный.
4. Воронов, Н. В. Российский дизайн. Очерки истории отечественного дизайна. Том 2 / Н. В. Воронов. – Москва : Союз дизайнеров России, 2001. – 382 с. : ил. – ISBN 5-901512-05-7. – Текст : непосредственный.

DOLMATOVA Anna Anatolevna, candidate of ped. sciences, associate professor, holder of the chair of design and fine arts; GOGOLEVA Natalya Arkadevna, candidate of architecture, professor of the chair of design and fine arts

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF MODERN DESIGN

Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering
65, Iljinskaya St., Nizhny Novgorod, 603952, Russia. Tel.: +7 (831) 433-03-91;
e-mail: design-nngasu@mail.ru

Key words: design, design and artistic activity, artistic image, environment, designing.

The article provides the history of the development of design and its current state as a type of modern artistic and design activity.

REFERENCES

1. Vlasov V. G. Stili v iskusstve [Styles in art]. Slovar : arkhitektura, grafika, dekorativno-prikladnoe iskusstvo, zhivopis, skulptura [Dictionary: architecture, graphics, arts and crafts, painting, sculpture]. Vol. 1 – Saint-Petersburg: Kolna, 1995. – 672 p., il. – ISBN 5-88737-002-5.
2. Mikhaylov S. M., Mikhaylova A. S. Osnovy dizayna [Design fundamentals] : ucheb. Posobie. Kazan: Dizayn-Kvartal, 2008. – 288 p., il. – ISBN: 5-901512-16-2.
3. Hollingworth Mary. Iskusstvo v istorii cheloveka [Art in the history of man]. Pervod s ital. O.B. Bobrovoy. – Moscow : Iskusstvo, 2006. – 512 p. il. – ISBN 5-210-01302-2.
4. Voronov N. V. Rossiyskiy dizayn. Ocherki istorii otechestvennogo dizayna [Russian design. Essays on the history of domestic design]. Vol. 2. – Moscow : Soyuz dizaynerov Rossii, 2001. – 382 p., il. – ISBN 5-901512-05-7.

© А. А. Долматова, Н. А. Гоголева, 2024

Получено: 22.01.2024 г.