

ЭСТЕТИКА ДИЗАЙНА

Аннотация: *Статья посвящена эстетике дизайна. Показывается, что дизайн сегодня - это чрезвычайно синтетическая сфера реализации художественной и проектной мысли, где нелегко отделить цвет от формы, лоскутную графику от объема, конструкцию от скульптурной пластики, предмет от среды.*

Ключевые слова: *дизайн, эстетика, среда, цвет, форма, объем, конструкция.*

Annotation: *The article is devoted to the aesthetics of design. It is shown that design today is an extremely synthetic implementation of art and design thoughts, where it is not easy to separate color from shape, patchwork graphics of the volume, the design from the sculptural, the object from the environment.*

Key words: *design, aesthetics, environment, color, shape, volume, construction.*

С каждым годом актуальность данной темы возрастает, так как происходит все большее влияние дизайна на социально-культурную сферу жизни. Гармоника дизайна является важным условием конкурентного преимущества в современных рыночных отношениях, а так же играет огромную роль в частной жизни общества. Дизайн сегодня – это не просто эстетические предметные выражения духовной и физической жизни, но так же это инструмент для управления и контроля над обществом. Он формирует ценностный ориентир мира, выражает и сохраняет традиции, открывает новые тенденции, создает уют

и комфорт, является стабильностью в жизни и одновременно способен будоражит душу человека.

Дизайн - это профессиональный поиск новых образов в мире и разработка его концепции происходит на основе эстетической рефлексии дизайнера. Исключительно у человека есть способность моделировать социально-культурный мир, как единство объективной реальности и субъективно переживаемых обществом ценностей. Проблематизирующее проектирование всегда возвращает мир или какой-либо его фрагмент в состояние, где он еще как бы не сотворен, но должен быть создан.

Так в целом в историческом аспекте проектной культуры осуществляется сверхзадачи проектного творчества, художественное мышление стремится быть действенным, а практическая деятельность ищет путь приобщения к возвышенному и красоте. Дизайн является тем путем проектной культуры, на котором сходятся эти два стремления. Дизайнер обязуется заботиться о развитии некой способности опосредованного чувствования, с помощью которого общество воспринимает как часть собственной жизни все, о чем прежде мог лишь абстрактно мыслить.

Мир “Дизайна”

Мир “Дизайна” представляет собой изучение дизайна. Дизайн – одна из важных и наиболее развитых аспектов жизнедеятельности. Охватывая широкий областной спектр, дизайн связан и с проектированием, производством и с обычными вещами, изготовляемыми промышленностью, с учетом удобства, пользы и красоты. Для людей, кто изучает мир дизайна в первую очередь, это - художественный мир, иная реальность, которую нельзя объяснить в уже существующем мире. Это создание своими руками чего-то нового, не просто предмет, а эстетически качественная вещь. Это новый вид эстетической существа.

Дизайн затрагивает все сферы жизни и деятельности человека, оказывая всеохватывающее воздействие на масштабные слои населения. По силе

эстетического воздействия он не просто может встать на одну ступень с кино и телевидением, но даже превосходить их. Так например, чтобы посетить кино, нужно купить билет, чтобы посмотреть телевизор, достаточно его купить, то есть найти на все это время. Но подвергаться эстетическому воздействию дизайна можно каждый день, так как никому не дано выпрыгнуть из культурного обихода эпохи и обойтись без ее атрибутов: мебели, посуды, средств транспорта, книг и т.д. Все эти бытовые вещи - создание дизайна, на которых лежит печать определенного стиля. Стиль способен влиять на сознание человека особенно глубоко и непосредственно.

Каждый год производители товаров и услуг всё чаще обращаются к дизайнерской деятельности, дабы быть на ступень выше своих конкурентов. Это помогает отличаться оригинальностью, и идти в ногу со временем, тем самым демонстрируя свою необходимость потенциальному покупателю.

Таким образом, Борис Арватов, теоретик производственного искусства прошлого века, объявил, что дизайн – это не часть искусства, хоть и «произошёл» от него, а скорее «проектирование, которое будет учитывать помимо условий производства условия потребления».

Дизайнерская деятельность родилась давно, просто в современное время с использованием новых технологий этот процесс становится более очевидным. Ведь те предметы дизайна, что окружают нас, является частью нашей жизни.

Эстетическая функция дизайна

Эстетика – это направление философии, смыкающееся с искусствоведением. Разница между эстетикой и философией состоит в том, что мир воспринимается в эстетике понятиями: прекрасное, безобразное, где всегда предметно воплощены пропорции, созвучия цветов, тонов, фактур составляющие предметного дизайна. Эстетика отличается от искусствоведения тем, что не ставит перед собой цель изучить отдельные эстетические объекты. Не существует ни одного художественного явления, такие как музыкальное, литературное, живописное, которое бы не обладало эстетической природой. Но

все знают эстетические явления, не обладающие художественной природой – это и красота флоры и фауны, и физический облик человека, и т.д.

Вокруг нас, в современном мире огромное количество вещей, которые не отвечают требованиям эстетики. Существует много ненужных и бесполезных вещей. Поэтому наш мир не соответствует до конца эстетике, ведь эстетика – это красота и гармония во всем: в предметах, в архитектурных сооружениях, дизайнерских вещах и т.д. Эстетика – это гармония человека и его души, а также тела и окружающего мира. Вещь, которую видит человек, должна быть красивой и одновременно удобной, грамотно и гармонично сделанной для использования.

Как только человек достиг относительной независимости от природы, ему потребовалось удовлетворение в гармонии и красоте, в эстетическом освоении и переживании мира. Уже с древних времен, человечество стремилось к красоте и пониманию окружающего мира через формы. Пройдя большой путь от раннего христианства и до наших времен, эстетика дизайна развивает отношение духовного и физического, внешнего и внутреннего мира человека, а так же Божественного и земного. Человек нуждается в красоте и гармонии, поэтому влияние эстетики дизайна на жизнь человека очень велико и оно неразрывно связано с определённой деятельностью. Гармония человеческой души и окружающего мира являются сутью эстетического отношения. С каждым годом появляются иные формы и различные элементы в данной сфере. Дизайнеры стремятся сделать свое творение более оригинальным и в то же время комфортным, красивым и эстетически аккуратным, те элементы, которые будут отвечать требованиям потребителя. Поэтому так важна эстетическая функция дизайна, которая является важным звеном в жизни людей.

Эстетическое удовлетворение так же воспринимается благодаря продуктов и вещей дизайна. Дизайнеры сознательно творят красоту через свои работы. Суть дизайна – быть уникальным и эффективным возбудителем эстетической активности общества, которая будет возвышать личность, приводить ее к чувствам гордости, восхищения, самоуважения и достоинства, а так же

открывать пути совершенствования человека, и окружающего социального, и природного мира.

Установка на сотворение эстетической красоты до возникновения дизайна была прерогативой лишь искусства, но при всем при этом утилитарное приводит к диалектическому единству с эстетическим. Это происходит благодаря формированию личностной концепции, программы или мировоззренческого мышления. Эстетика в дизайне часто не переменная в предметах дизайна, ведь благодаря ей удается достигнуть гармоничного сочетания удобства и привлекательности. Модные линии, формы, способы отделки приобретают значение, определяющее выбор в группе однородных по утилитарным характеристикам и комфортности вещей. Потребительская сторона выражается не в накоплении похожих по полезности продуктов, а в их замене. Товар – это потребительская ценность, а не утилитарная полезность.

Так зачем же нужна эстетика в дизайне? Отвечая на данный вопрос, хочется затронуть тот факт, что не существует истинного творчества без мастерства, высокой требовательности, упорной работы и, конечно же, без таланта. Однако все необходимые и существенные качества ничего не значат без художественной концепции мировоззрения, без целостной системы эстетического принципа, претворяемого в образ. Художественный мир художника не просто сумма вычитанных им философских истин, это рождение в самой жизни - благодаря наблюдениям за природой и обществом, за разными культурами человечества. Мировоззрение руководит талантом и мастерством, а также формируется под воздействием пережитого в процессе творчества.

Нельзя не затронуть тот факт, что творчество и осмысление его законов идут рядом. Так например: Достоевский, Леонардо да Винчи, Аристофан, Шекспир, Гёте, Мольер, Шиллер и Толстой не просто великие мастера искусства, но и великие исследователи всех тайн мира.

В истории эстетической мысли неоднократно всплывало значение теории для художника. Во времена античности эту проблему поднимал философ Платон, мнение которого сводилось на необходимости сочетать природные

способности с изучением теории. Псевдо-Лонгин в трактате "О возвышенном" утверждал: достоинства художника обозначены не столь знанием правил, сколько силой дарования. Но следует отметить, что ни одно высокое искусство не существует без теории, так как без постоянного совершенствования талант чахнет.

Безусловно, эстетика не имеет прямого утилитарного назначения. Изучив основу этой науки не дает гарантии того, что человек научиться творить по законам красоты, так же и наоборот. Человек мыслит логично, иногда не зная законов логики. Однако обучение законов, по которым протекают те или иные процессы, возможно и лишено непосредственного утилитарного значения, носит в себе глубокую практическую часть. Знания эстетики, возможно не прямо, но сказывается на творческом пути художника. Оно способствует сознательному восприятию к художественному творчеству, где сочетаются талант и навык.

Эстетика нужна отнюдь не только дизайнерам или художникам, но и портным, шьющим костюмы, и столярам, строящие шкафы, и инженерам, которые создают автомобили, ведь освоение мира такими людьми осуществляется в том числе и по законам красоты. Эстетика задействована в труде, быте, сознаниях современного общества, она формирует в нем созидательное и творческое начало.

В первобытное время людей побуждал к труду голод и иные нужды для выживания, а уже в социалистическом обществе труд все больше становился внутренней потребностью людей. Именно здесь скрывается истинная причина возрастающей надобности в эстетике.

Именно эстетика пробуждает современных дизайнеров творческое начало и стремление творить прекрасное своими руками. Безусловно, эстетическое влияние относится не только к труду, ведь оно относится и к философии человечества, формируя отношение ко всему миру в целом у общества. Следует сделать вывод, что это основная функция эстетики в жизни и деятельности человека. Этим и определяется ее место в развитии истории и в процессе перехода из царства необходимости в царство свободы.

Роль дизайна в современном обществе

Материализация эстетических идей, иные горизонты красоты и величия – все это открывает дизайн в жизни людей. Именно дизайн можно считать уникальным по своей природе явление, который востребовал много естественных дарований человека, этики, уважения, ценности эстетики и заботы о людях.

В современности дизайн относится к одному из компонентов получения прибыли, так как он удовлетворяет самые большие требования потребителя, повышая спрос на производимые товары. Задача дизайна сегодня носит конкретизированный характер потребления, индивидуализация результатов проекта. Дизайн решает задачи, которые связаны не просто с решением проблем материальной оснащённости бытия, но и вполне конкретные вопросы, направленные на активизацию пассивного потребительства. Дизайн способен помочь человеку почувствовать насыщенность собственного существования разнообразием красоты вокруг, а также помогает стать обладателем собственным богатым воображением.

Современный дизайн не просто решает материальные человеческие потребности, но и «овеществляет» духовные ценности. Дизайн рождается в условиях промышленного производства и тиражирования форм, цель которых является достижение соответствия данных форм параметрам людей.

Благодаря увеличению массового производства и потребительского рынка пришло обособление ценности продукта от его утилитарного значения. Сегодня приобретает большее значение иная социально-культурная потребительская ценность продукта, которая обусловлена красотой и качеством, привнесёнными особым трудом. Эта ценность определяется не только удобствами и комфортом, но и внутренним восприятием продукта или вещи. Сегодня изысканность, профессиональная работа, гармония души и вещей обретает первостепенный характер в дизайне, как и интерьера, так и в ландшафтном, и иных видов дизайна. А так же обретают большую актуальность, такие вещи например, как автоматическая настройка на волну или стереофоническое звучание в технике,

«навороты» в автомобилях, дистанционное или голосовое управление телевизором, шторами, бытовой техникой. Все эти вещи в значительной мере определяют ценность продукта и статус её владельца. Однако большим значением обладает сегодня и другое содержание потребительской ценности - это визуальное выражение статуса. Например: стилистический признак продукта, который создает веер однотипных продуктов потребления. Это становится основной ценностью, которую Эшфорд называл как извлечение максимального «визуального капитала».

Книга «Художник в дизайне» автора Е.А. Розенблюм говорит о том, чтобы «Быть "возбудителем беспокойства" в обществе. Сегодня в сфере дизайна так и происходит, каждый дизайнер старается постоянно выйти за рамки сложившихся стереотипов, меняют и ломают их, творя что-то новое и оригинальное по форме и естеству. Дизайнер призван словно "возбудитель беспокойства", освобождать людей от давления установленной и давящей предметной среды, опираясь на иную жажду раскрепощения.

Следует сделать вывод, что профессиональная деятельность дизайнера развивается на социальной почве и опирается на естественные качества человека, то есть это и интеллектуальные, эстетические и эмоциональные чувства. Именно это определило роль и место дизайна в общественной жизни. Дизайн по своему происхождению уникален, мощен и эффективен, как возбудитель эстетической и облагороженной активности человека.

Сегодня дизайн предстает перед обществом не только как один из важных источников и носителей социальных изменений, но и как тщательный философский анализ, требующий фундаментального факта, что дизайн обретает эффективные формы контроля за каждым поведением человека. Его форма социального планирования основана на социально-онтологических измерениях бытия общества. В современном обществе, как и много лет назад основным предназначением остается - гармонизация человеческого бытия, а генеральной функцией дизайна служит эстетическая гармония бытия человека в предметном мире в условиях крупного промышленного производства.

Целью дизайна как феномена современной культуры сосредотачивается на содействии к повышению качества жизни общества и совершенствованию социально-культурных отношений между ними, благодаря формированию гармоничной предметной среды и ее компонентов во различных сферах жизнедеятельности человека для удовлетворения всего многообразия его материальных и духовных потребностей.

Философия дизайна

Философия дизайна исследует взаимодействие дизайна и природы, дизайна и человека в целом, а также в его системе бытия, т. е. онтологически. Это способствует изучению экологических аспектов проблемы взаимовлияния дизайна и природы, социально логических аспектов взаимосвязи дизайна и общества, и конечно же антропологических аспектов, которые включают в себя проблемы взаимоотношений дизайна и человека. Так как дизайн является одной из форм культуры, то есть предметности духовной, материальной и художественной сфер, а сама культура рождается, формируется и развивается в обществе, его индивидами и группами, то с философской позиции онтология дизайна исследует и культурологически, то есть рассмотрение всех проблем взаимосвязи дизайна и природы, общества, а также дизайна и человека в системе культуры.

В предметах окружающих человека далеко не всегда нужна художественная ценность всех его компонентов. Ведь иногда достаточно и эстетической ценности. Объекты дизайна принимают форму носителя художественного значения, если необходимо художественно-образное осмысление их культурной роли в некоторых ситуациях и среде жизни и деятельности человека.

Чем больше объект дизайна рассчитан на сосредоточенное лицезрение и духовное осмысление, тем шире возможность организации эмоциональной атмосферы, которая будет соответствовать определенной жизненной ситуации и среде. Такое достижение придает объектам художественно-образного значения

глубину и силу, что делает все произведение дизайна носителем художественной и духовной ценности. Большая часть видов и типов изделий бытового назначения по отдельности могут обладать художественной и эстетической ценностью.

Эмоциональное воздействие всех дизайнерских видов имеют крайне неизмеримое сильное влияние. Художественно-образные проекты ориентированы на отражение культурного смысла вещей в проектном образе. Смысло-образование является важным и ключевым аспектом решения проектной задачи, для достижения цели в гармонии форм и двуединой сущности вещи, это и утилитарно-техническая и духовно-ценностная. Главный смысл вещей и дизайнерских работ в философском понимании - это ее роль, благодаря которой она может выполнять в целостном социально-культурном значении жизнедеятельности. Спецификой дизайна, в отличие от некоторых изобразительных искусств, а также литературы, кино, театра является не изображение окружающего мира, а выражения сущности проектируемой вещи или продукта, важен ее культурный смысл для определенных групп потребителей с учетом их ценностных ориентиров, предпочтений и запросов.

Приведем пример ландшафтного дизайна, который относится к разновидности современного дизайна. Он носит в себе цель – художественного оформления природного ландшафта, но самой главной целью является сделать природную местность более совершенной и придать ей законченный внешний облик. Таким образом, ландшафтный дизайн призван создавать красоту в тех местах жизнедеятельности человека, в которых ее не хватает. Рассматривая с точки зрения философии, стоит заметить, что благодаря увеличению процессов индустриализации и мегаполисов, с каждым годом меньше и меньше остается естественных природных ландшафтов. Красивые местности, не тронутые руками людей, почти исчезли. В таком положении, человек приходящий после тяжелого рабочего дня выходит в собственный альпийский садик с продуманной и с гармонично уютной расстановкой компонентов и любуется растениями и цветами вокруг, усталость проходит сама собой. Таким образом, красота

ландшафтного дизайна благотворно влияет на нервную систему человека, измученную постоянными стрессами и сложными человеческими отношениями.

Из всего вышесказанного следует сделать вывод, что во все времена дизайн был достаточно специфичным и важным в деятельности людей, который по своей природе так же гуманистичен, как и образование, и наука, и даже здравоохранение. Функциональным аспектом дизайна является не просто создание соответствующих продуктов, но и консультативность, методичность и координационность. Иными словами, дизайн является особой отраслью жизнедеятельности людей. Он, как и другие отрасли, осуществляет методическое руководство и координацию проектных работ в отраслевых сферах страны, входит в систему и воспитания, и образования, а также является частью системы управления социальными процессами и эмоциональной стабильности общества.

Дизайн включает в себя комплексный системный подход к проектированию различных вещи. Дизайнерские объекты несут в себе печать времени, уровень технического прогресса и социально-политического устройства общества. Главная проблема дизайна - это создание культурного и антропо-сообразного предметного мира, который будет оцениваться эстетически гармонично и целостно. Отсюда выходит важность для дизайнера использовать, как и инженерно-технические и естественнонаучные знания, а также средства гуманитарии - это философия, культурология, социология, психология, семиотика и др. Все эти навыки интегрируются в акте проектно-художественного моделирования предметного мира, которые опираются на образное и конечно же, художественное мышление.

Дизайн сегодня - это чрезвычайно синтетическая сфера реализации художественной и проектной мысли, где не легко отделить цвет от формы, лоскутную графику от объема, конструкцию от скульптурной пластики, предмет от среды и т.д. Все многообразные формы и виды проявления дизайна не распыляют его по различным областям деятельности человека, а скорее, фокусируют на решении масштабных проблем и задач, связанных с

организацией среды обитания человека на всех его уровнях, начиная от предметного насыщения интерьера дома, до проектного формирования мегаполиса или даже до структурирования глобальных этнокультурных и социально-политических общностей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Алексеева И.Ф. Стили интерьера. М. 2003. 426 с.
2. Агостон. Ж. Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне. М. 2008. 424 с.
3. Блохин В.В. Архитектура интерьера промышленных зданий. М. 1973. 266 с.
4. Диля Л.Д. Стили в интерьере. М. 2006. 248 с.
5. Петров И.Ф., Петров Л.И. Социальные потребности как важнейшая характеристика общества // Вестник ИМСИТ. 2013. № 3-4 (55-56). С. 47-54.
6. Петров И.Ф., Петров Л.И. Потребности и потребление в современном общественном развитии // Вестник ИМСИТ. 2013. № 1-2 (53-54). С. 3-8.
7. Петров И.Ф. Взаимосвязь и взаимообусловленность потребностей личности // Вестник ИМСИТ. 2014. № 1-2 (57-58). С. 11-20.
8. Петров И.Ф. Социальная структура личности и потребности // Вестник ИМСИТ. 2016. № 1 (65). С. 7-8.
9. Теория и практика подготовки текстильных материалов. М. Легпромбытиздат. 1989. 344 с.
10. Холмянский Л., Щипанов А. Дизайн. М. 1985. 422 с.
11. Petrov I.F. Differentiated approach as a tool and method for a personality cognition // Modern Science. 2017. № 5-2. С. 14-17.