

Т. Ю. Быстрова

*Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
Екатеринбург*

ЗАДАЧИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В МАГИСТРАТУРЕ ПО ДИЗАЙНУ

Аннотация: на основе сущностных характеристик дизайна, выделенных Т. Мальдонадо, обоснована необходимость теории дизайна, ее задачи в отношении профессии и профессионального сообщества, уточнен предмет изучения теории дизайна. Это позволяет показать нарастание значения теоретического компонента в современном проектировании, а значит, и в образовательном процессе по подготовке дизайнеров.

Ключевые слова: Дизайн, теория дизайна, проблемное поле теории дизайна, магистратура.

T. Yu. Bystrova

*Ural Federal University
named after the First President of Russia B. N. Yeltsin
Ekaterinburg*

GOALS OF THE THEORETICAL DISCIPLINES IN THE MASTER PROGRAMM IN DESIGN

Abstract: on the basis of the essential characteristics of design, identified by T. Maldonado, the necessity of design theory, its tasks in relation to the profession and the professional community is substantiated, the subject of study of design theory is clarified. This

allows us to show the growing importance of the theoretical component in modern design, and therefore in the educational process for the design education.

Keywords: Design, design theory, problem field of design theory, master's degree.

Будучи относительно молодой отраслью эстетической деятельности, дизайн распространяет свои проектные инструменты, продукты, а вместе с ними и влияние на все большую часть современного социокультурного и социально-экономического пространства. Как это часто бывает с феноменами культуры, в разных регионах, в разные периоды он репрезентирует себя в самых разнообразных формах, что затрудняет его профессиональную и философскую рефлексию. Тем не менее, опираясь на определение индустриального дизайна, данное Т. Мальдонадо в 1960-е гг. и не утратившее актуальности, можно вывести семь инвариантных характеристик дизайна как вида профессиональной деятельности и предметного формотворчества.

Имея в виду сформировавшуюся в течение XX в. профессию (а не просто повседневную практику), дизайном можно назвать: 1) творческую; 2) профессиональную; 3) эстетическую (а не художественную); 4) деятельность (а не только мышление, как это часто заявляется в современных англоязычных публикациях); 5) по созданию предметов или систем; 6) способных тиражироваться; 7) в условиях крупного промышленного производства; а также продукты этой деятельности. Материалы последних дизайнерских конгрессов настойчиво подчеркивают первенство потребностей и интересов конкретных групп людей при формулировании проектных задач дизайнерами, что выводит на первый план гуманистические качества дизайна, не звучавшие, хотя и реализовавшиеся полвека назад в момент появления первых определений и первых профессионально-творческих союзов.

Отсюда цель данного текста можно обозначить как определение предметных границ и специфической методологии теории дизайна, показывающее проблемы, изучение которых необходимо и целесообразно в рамках соответствующих учебных дисциплин в магистратуре по дизайну.

Любая профессия нуждается в осмыслении. Специалисты

не смогут передать накопленный ими опыт следующим поколениям (и, соответственно, не смогут воспринять опыт предшественников), если у них нет точных слов, фиксирующих то или иное действие. Выработкой определений занимается теория (в данном тексте мы объединяем этим словом весь набор дисциплин теоретического цикла). Профессионала интересует, какими приемами и инструментами он владеет, какие из них необходимо использовать для достижения успешного результата. Критически оценивая собственный эскиз, рано или поздно можно задаться вопросом о том, каковы механизмы возникновения дизайнерского замысла или особенности воплощения идеи в реальность. Даже то, что найдено в ходе проекта интуитивно или случайно, необходимо осмыслить, чтобы в следующий раз воспользоваться этой информацией самому или передать другим людям. Здесь могут родиться как четкие предписания, вплоть до алгоритмической последовательности ходов, так и некие общие установки, подобные тем, что выработаны ведущими школами и направлениями дизайна XX в. — русским конструктивизмом, Баухаузом, Ульмской школой, Массачусетским технологическим институтом (MIT) и др.

Получается, что теория необходима той или иной профессии, включая дизайн, как минимум по трем причинам:

1. Она существенно сокращает процесс передачи профессиональных знаний. Выделив главное, существенное и обозначив его каким-либо словом, специалисты уже не описывают и не уточняют в дальнейшем, о чем идет речь: теория — это закодированный опыт. Разработанные теорией термины и понятия фиксируют знание в концентрированном виде, делают его более точным, а главное — более передаваемым не только в виде текстов, но и в форме моделей, схем, диаграмм, инфограмм, формул. В XXI в. скорость получения информации играет все большую роль, а значит, возрастает значение теории.

2. Теория помогает выработать шкалу профессиональных оценок. Чем больше неоднозначных ситуаций, тем это актуальнее. Если заказчик утверждает, что продукт плох, а дизайнер уверен, что он превосходен, нужно обозначить критерии, по которым вы и другие люди можете судить о качестве.

3. Теория помогает понять себя. Саморефлексия — часть процесса взросления. Вопросы типа: «кто я», «что я создаю», «верно ли я это сделал» — требуют внутреннего диалога.

Человек оценивает себя, свои профессиональные действия, свой выбор в каких-то конкретных ситуациях. Поскольку о дизайне до сих пор принято писать главным образом в рекламном тоне, реалистично и критично осмыслить себя специалисту помогает именно теория — отдельные концепции, идеи, позиции.

Определив это, можно перечислить наиболее важные задачи теории дизайна, постепенно оформляющейся в разных странах мира с 1970-х гг., например, в Германии [2, р. 131]:

- оформление и системная передача профессиональных знаний о процессе и продукте проектирования, изучение закономерностей функционирования дизайн-мышления, объяснение его особенностей;

- выработка принципов проектной деятельности, критериев профессиональной оценки продукта дизайна, его формальных, конструктивных, эстетических, стилевых, экологических качеств;

- формирование шкалы профессиональной самооценки специалиста-дизайнера, включающей не только его компетенции, но и личностные нравственно-этические характеристики.

Теория определяет существенные характеристики объекта своего изучения: в случае с дизайном этот объект оказывается состоящим из нескольких взаимосвязанных элементов, что порождает трудности структурирования материала. На современном этапе дизайн представляет собой самостоятельную подсистему культуры, включающую несколько базовых взаимосвязанных элементов: заказчика, техническое задание, дизайн-мышление специалиста, дизайн-продукт на разных стадиях его создания и презентации, профессиональную критику и экспертизу, пользовательское сообщество. Комплексный характер дизайн-процесса приводит к тому, что предмет изучения теории дизайна сложен и многогранен.

Поняв, чем именно продукт дизайна отличается от ремесленных, художественных, архитектурных и других продуктов, мы можем четко выстраивать профессиональные границы и даже на уровне технического задания оговаривать, что именно может или не может делать дизайнер, что входит или не входит в его компетенции. Это актуально и потому, что многие рабочие термины дизайна — «проект», «морфология», «стилизация», а также близкие к ним, но пришедшие из других областей деятельности — «образ», «функция», «коммуникация»,

«целевая аудитория» — из-за частого употребления и относительно невысокой степени теоретической разработанности сегодня доведены до состояния содержательного и смыслового истощения. Ими оперируют в обыденной речи, рекламных месседжах, социальных сетях, зачастую не вкладывая специализированного смысла, например, не отличая образ дизайн-продукта от образа в искусстве или рекламе. Это приводит к путанице и мешает формообразованию.

Сказанное позволяет сформулировать теоретические дисциплины по дизайну:

— теория дизайна изучает, что представляет собой дизайн-исследование, необходимое на разных этапах проектирования;

— теория дизайна исследует и вырабатывает методы, приемы и средства проектирования, присущие именно дизайну. Метод — главный инструмент проектирования, осознанное применение различных методов свидетельствует о профессионализме проектировщика. Если дизайнер заимствует какой-либо метод (мозговой штурм, синектику, ментальные карты, техники креативного мышления и т. п.) из другой сферы деятельности, ему необходимо понимать, в чем состоит специфика их применения при создании дизайн-продукта;

— ключевой характеристикой дизайн-деятельности является создание формы. В этой части теория дизайна обобщает опыт частных дисциплин, таких как эргономика, материаловедение, цветоведение, и определяет специфику композиционного мышления в предметной сфере;

— дизайн-коммуникации, технологии продуктивной работы с заказчиком тоже составляют часть предмета исследования теории дизайна. Более половины времени проекта дизайнер сотрудничает с заказчиком, и в последние двадцать лет этот этап признается все более значимым. Для лучшего понимания заказчика и хода проекта дизайнер может опираться не только на личный опыт или «советы бывалых», но и теоретические разработки [1]. Этот раздел теории дизайна пока недостаточно разработан, в том числе в силу молодости профессии. Его разработка весьма актуальна;

— оценочные термины и понятия, позволяющие говорить о качестве, стиле, эстетике, морально-нравственных аспектах продукта дизайна. В каждой профессии существует шкала про-

фессиональных экспертных оценок и продукта, и процесса работы над ним. На первый взгляд, кажется, что оценить дизайн можно теми же словами, что и, к примеру, искусство. Однако из-за того, что формы продуктов дизайна чаще всего функциональны, простым переносом искусствоведческих или эстетических терминов в сферу дизайна ограничиться не удастся. «Прекрасная картина» и «прекрасная упаковка» возникают (а значит, и оцениваются) по разным законам — первая самоценна, вторая служебна.

Долгие годы отношение к теории в российском дизайне было достаточно пренебрежительным, а разница между «теоретиками» и «практиками» усиленно подчеркивалась не в пользу первых. В 1990-е гг. практикам вменялось в вину неумение зарабатывать деньги, их якобы оторванность от новых социально-экономических реалий. Сегодня становится все более очевидной связь успешного дизайн-продукта с научными разработками. Кроме того, чаще именно дизайнер отчетливее других представляет проект в целом, что почти автоматически делает его координатором действий других специалистов. Теория дизайна может быть тем терминологическим и проектным полем, на базе которого формируются технические задания другим участникам проекта — от визуализаторов и маркетологов до PR-специалистов и технологов.

Заключение

Разработка гибкой динамичной теоретической модели дизайна как вида мышления, деятельности и социального института очень актуальна в условиях смены социально-экономических приоритетов, нарастания экологических и климатических проблем, урбанизации. Она позволяет не только переосмыслить прошлый опыт, но и прогнозировать будущие проблемы и тенденции, т. е. перестать жить одним днем, одновременно не теряя связи с реальной практикой и ее сложным контекстом. Для молодых специалистов эти вопросы имеют мировоззренческое значение, помогают осознать себя, наметить жизненную траекторию.

Библиографический список

1. *Монтейро М.* Дизайн — это работа. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012. 247 с.
2. *Bürdek B. E.* Design: History, Theory and Practice of Product Design. Basel : Birkhauser, 2015. 544 p.