

А. А. Арутюнян

Искусство дизайна: этический и экологический аспекты

Экологический аспект находит свое отражение в каждом из векторов развития дизайна и на сегодняшний день является инструментом проектирования человекообразной предметно-пространственной среды. Статья посвящена проблемам экологии дизайна и вопросам ответственности дизайнера за формирование новых качеств социального, гуманитарного и художественного характера современного общества.

Ключевые слова: дизайн, миссия дизайна, объект дизайна, экологический дизайн, дизайн Швеции

Artur A. Arutyunyan

Art of design: ethical and ecological issues

The creation of comfortable space is a highly topical issue in design, which is a vital requirement in the modern society. The ecological aspect finds its reflection in every field of design. Thus, the article is devoted to the ecological problems in design and the responsibility of a designer in the formation of social, humanitarian and artistic values in the modern society.

Keywords: design, mission of design, objects in design, eco-design, Swedish design

Человек как часть природы на протяжении всей своей истории взаимодействует с ней на различных уровнях и в разнообразных сферах. Развитие цивилизации движется как методом познания окружающего мира, так и посредством его преобразования. Изменения в природной среде, внесенные научно-техническим прогрессом, отражаются в конечном итоге и на уровне жизни человека, его социальном поведении и эстетическом восприятии окружающей действительности, осознании себя в новом мире, взаимодействии с ним. Искусство же является неотъемлемым инструментом в познании окружающего мира, способом гармонизации мира в сознании индивидуума.

В доиндустриальный период человек и его взаимодействия с природным окружением находились на этапе зависимости выживания рода от климата и других факторов, человек жил в гармонии с окружающим миром, по законам природы и поклоняясь ее силам. С формированием индустриального производства, эксплуатацией природных ресурсов для обеспечения новых потребностей в жизнедеятельности человека произошло смещение и, можно сказать, замещение одних отношений другими. Этика взаимоотношений человека и окружающей среды перешла в формат потребительский.

Понятие «экологический дизайн» продолжает формироваться в современной науке и проектной практике. По мнению А. В. Уварова, «экологический дизайн – вид проектной деятельности, существующий как осознанная или интуитивная реакция на природные изменения, проявленная в предметном и пространственном творчестве. Целью экологического дизайна яв-

ляется стабилизация отношений человека и окружающей среды. Любые природные изменения, осознанные человеком на уровне интуитивного восприятия или открытые им в результате научных изысканий, неизбежно проявляют себя в предметном мире. Объектом приложения методов экологического дизайна может быть как природа, опосредованно влияющая на человека, так и сам человек, его социальные, культурные и психологические потребности в их связи с экологической проблематикой... В настоящее время не существует четких границ, определяющих этот вид проектной деятельности, равно как нет и критериев, по которым можно отнести изделие к продукту экологического дизайна»¹.

Сегодня одним из приоритетных направлений решения заявленной проблемы является идея экологического подхода в проектной культуре, который ограничивает внедрение созданных человеком продуктов в среду. Дизайн-проектирование сегодня участвует в формировании практически всей предметно-пространственной среды человека, опираясь на научно-технический метод, художественно-образную, философскую концепции. Экологическое мышление перестало быть уделом меньшинства; сегодня оно становится этической нормой². В приоритетных качествах современных дизайнерских технологий предпочтения отдаются предметам, изготовленным экологическим способом, природной цветовой гаммы и с возможностью вторичной переработки.

Дизайн, входящий в сферу творческой проектной деятельности людей, создает своеобразную эстетическую концепцию образа жизни, находя отражение как в развитии

общества в целом, так и отдельного индивидуума в частности. Пользовательские и эстетические качества дизайнерской продукции определяют сегодня поведенческий формат человека и подчас меру его свободы, предел его прав в отношениях с природой. Роль дизайнера в этом процессе весьма велика: современный художник формирует эстетические представления. Экологизация потребления, предполагающая его разумное сокращение и рациональное использование предметов повседневного обихода, сегодня концентрируется на процессе дизайн-проектирования объектов длительного применения.

В сферу влияния экодизайна попадают самые разнообразные явления проектной практики. Реализуя одну из главных задач – воссоздание природной среды в пространственном ареале человека, художник-дизайнер использует эстетику образов и материалов, подсказанную самой природой. Природа диктует формы, концепции, конструкции и текстуры продуктов современных дизайнерских технологий. Актуальные направления экодизайна – биоморфный, бионический, органический – находят свое воплощение в художественных образах создаваемых объектов: предметах мебели, костюмах, графике. Однако в противоположность этому несколько идеализированному видению нового прекрасного мира с его всепроникающими передовыми технологиями, некоторые художники выступают за использование простых материалов, традиционных процессов, которые не только оказывают минимальное воздействие на природу, но еще и отказываются от нарастающего спроса на все большее разнообразие и количество изделий³.

В скандинавских странах разработаны государственные программы, направленные на устойчивое развитие сферы дизайна и архитектуры. Концепция «устойчивого развития» общества прошла в своем становлении в мире несколько этапов начиная с 1970-х гг.⁴ Впервые эта тема была затронута на конференции ООН по вопросам окружающей среды и развития (Стокгольм, 1972). Особое место в истории этого феномена занимает доклад ООН «Наше общее будущее», представленный премьер-министром Норвегии Гре Харлем Брундтланд в 1987 г., где указывалось, что в «устойчивое развитие» должны быть включены экономические, социальные, культурные и экологические составляющие. Основываясь на вышеуказанных аспектах, дизайн и в целом проектное творчество, является одним из важных инструментов реализации поставленных задач. Следующий этап развития этой концепции связан с конференциями ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 г. (Agenda 21) и в Стам-

буле в 1996 г. (Habitat 2). Речь на форумах шла о детализации локальных проблем в каждой отдельно взятой стране и возможности решения локальных задач средствами актуальных социальных подходов к проблемам⁵. В рамках деятельности международных конференций предлагалось следовать комплексному принципу и обращению к уникальным возможностям искусства, воздействующего именно на духовную сферу человека, на его сознание. Дизайн неизбежно проникает в жизнь современного общества, выступает в качестве инструмента формирования художественного вкуса и эстетических представлений. В массовой культуре понятие «дизайн» стало расхожим термином, что позволяет сделать вывод о полной интеграции в жизнь дизайнерских идей, технологий, продуктов и т. п.

Экологический дизайн, воспринятый как искусство и как социально значимый проект, во многом способствует формированию бережного отношения к окружающей среде: экономии ресурсов, стремлению к долговечности вещей, сопутствующих человеку в его обыденной деятельности. В художественном проектировании повышенное внимание уделяется экологическим технологиям производства, его материал- и энергоемкости, безопасности для окружающей среды, возможности утилизации по окончании срока службы. Подобный подход отражается не только в утилитарности вещи, но и в ее эстетических качествах, недаром современные решения ориентируются на экономию визуальных средств, минимализм общих решений, «рукотворность» образов и соразмерность человеку в масштабе и структуре.

«Дизайн должен быть экологически и социально ответственным», – отметил американский дизайнер Виктор Папанек⁶. Современный художник-дизайнер осознает на ценностном уровне и стремится решать в своем творчестве проблемы экологии. Следует отметить, что на начальных этапах формирования проектной деятельности, с появлением инновационных материалов и технологий экологическая проблема оставалась в стороне. Новый мир искусственных материалов наносил реальный вред природе. Художник считал своей главной задачей создание эстетически привлекательных предметов, чья художественная ценность доминировала над решением насущных вопросов бережного отношения к окружающей среде, над разработкой щадящих технологий производства. Современные дизайнеры рассматривают художественное произведение в гармонии с природой. Они учитывают не только настоящее время активной эксплуатации

предмета, его функциональность, но и его прошлое, т. е. его производство и хранение, а также будущее – уничтожение или повторное использование. С учетом этого дизайнер формирует новые потребительские предпочтения, нацеленные на сохранение природных ресурсов, создает актуальные в стилистическом и технологическом плане течения, воспитывает эстетический вкус, внедряет экологические тренды в искусство дизайна. В этом процессе крайне важно сохранить непосредственную связь дизайнерского продукта с внешним миром природы, не разрушая, но оберегая ее. Урбанизированная среда стала агрессивной, наполнив мир многосложной техникой и ненужными вещами. Художественные концепции современного дизайна, сформировавшиеся под влиянием этих факторов, выглядят, на наш взгляд, чужеродными по отношению к внутренней гармонии человека, искажают его восприятие действительности.

Художники-дизайнеры скандинавских стран, следуя своим национальным традициям, главное внимание которых сосредоточено на концепции гармоничного сосуществования человека с природой в его повседневной деятельности и творческой активности, создают предметно-пространственную среду, отвечающую за восприятие мира. В творчестве Карла Ларссона (1853–1919) дом воплощает образ покоя, умиротворения, удобства и соразмерности человеку, его ставший эталонным «Лилла Хюттнес» – идеальный пример проникновения природных форм в интерьер, сдержанности и гармонии. И сегодня шведские мастера уделяют особое внимание экологическим технологиям дизайна, выделяясь среди мастеров других стран по количеству и качеству дизайнерской продукции, ориентированной на экологическое сознание. Национальная школа дизайна Швеции, развиваясь в русле мировых тенденций, отличается рядом черт, придавших ей особую эстетику, этику и социальную направленность. Современные шведские дизайнерские подходы к художественным образам проектируемых объектов чаще других обращаются к природным материалам, формам и фактурам. Традиции национальной школы дизайна были заявлены еще в начале 1960-х гг. Соотнесенность с природной средой, экологическая корректность всегда были сильными сторонами дизайна Швеции. В этой сфере проектировщики поднимают фундаментальные вопросы, решение которых направлено на улучшение экологии, сохранение природного ландшафта, долговечность промышленных изделий и возможность повторного их использования.

Следуя традициям дизайна 1950–1960-х гг., шведский дизайн во многом строит свою особенную эстетическую концепцию, в которой

главными темами становятся методы рационального использования материалов, эргономичные формы и традиционные способы обработки. Эти принципы проектирования были выработаны еще в 1970-х гг. В них главенствующей задачей было бережное отношение к природной среде и экологическая защищенность потребителя, в том числе и в плане эстетического восприятия продуктов дизайна, т. е. создание гармоничной предметно-пространственной среды. Примером может служить широко известный проект «экологического жилища», где применяются не только природные или переработанные материалы, но и альтернативные источники энергии, щадящие технологии. Решая природоохранные проблемы, «воздействие технологии обладает такой мощью, что будет преобразовать дизайн и архитектуру весьма ускоряющими темпами в последующие годы»⁷. Тина Халлеберг – мастер динамичного акцента, работающий графично, сочетая светлый фон с острыми акцентами на черном, предпочитая минимализм и сдержанность детали. Микаэль Бекман, напротив, использует живые и легкие цветовые акценты (среди которых особенно выделяет экологичный зеленый тон), сложные сочетания пространств и неизменно вводит растения в интерьер. Ханс Бломкист нередко использует сочетание темной стены и яркого акцента, являясь сторонником натуральных материалов, он активно использует дерево в интерьере. Разнообразие подходов и методов работы не лишает шведских дизайнеров главных черт – стремления к продуманной сдержанности, гармонии, минимализму и использованию экологических акцентов в любом проекте.

Современные попытки изучения дизайна вызвали необходимость исследования восприятия мастером социальных и художественных качеств предметной среды в контексте развития экологической проблематики. Критика эстетических концепций и логики дизайнерской деятельности могут быть дополнены введением этических аспектов в исследование данной дисциплины. Главным образом это приведет к развитию философии дизайна⁸ и влиянию ее на формирование экологической эстетики. До недавних времен дизайн не нуждался в этике по причине того, что он стал играть выдающую роль в определении эстетических предпочтений массовой культуры только в последнее время. На первый план в современном искусствознании выходит самый принципиальный и основополагающий вопрос: в чем смысл дизайна в общем и целом, следует ли исключить из поля зрения содержательные его стороны, сконцентрировавшись на художественных, а также в понимании специфики сущностных

основ дизайна, т. е. онтологический аспект его изучения⁹.

Современный дизайн минимально связан с ремесленным «ручным» изготовлением, основан на промышленных способах производства массовой продукции. Он ориентирован на моделирование уникальных форм, раскрывает новый способ существования, чему способствует развитие современной науки и технологии. Создавая актуальную среду, порой нарушающую устоявшуюся эстетическую уравновешенность, художник придает начало новой гармоничности, противопоставленной существующим традициям. В этом – весь дух дизайна. Ярким примером является небоскреб Сигрэм Билдинг, построенный по проекту Мивс ван дер Роэ в Нью-Йорке (1958 г.). В момент его возведения, это сооружение вызывало противоречивые оценки современников, оно было довольно необычным для своего времени и для эстетического восприятия. Внешний минимализм, выведенные наружу структурные элементы конструкции служили целям образного решения, и за счет этого происходил своеобразный диалог с публикой. Архитектор здания Мивс ван дер Роэ некогда заявил: «Я не придумываю архитектуру как таковую. Я развиваю архитектуру как язык. Мне кажется, должна быть грамматика для того, чтобы появился язык. На таком языке можно изъясняться просто – обычной прозой. А можно быть настоящим поэтом»¹⁰. Артикулированные конструкции, использование типовых элементов в нехарактерном контексте, масштаб, соотношенность деталей и целого, метрическая организация и ритм становятся основой этого «языка», формирующего новую эстетику.

По мнению современных исследователей, «исходная потребность – жизнь, а все остальное – только ее следствия»¹¹. Художник-минималист Карл Андре писал: «Человек поднимается в гору, поскольку она существует, в то время как художник создает произведение искусства, поскольку оно не существует»¹². Жизнь – потребность потребностей в субъективном аспекте. В случае, когда человек чувствует недостаток в удовлетворении своих нужд для поддержания жизни, он никогда не смирится с подобной судьбой. И если природа не дает возможности или случая воспользоваться ею, человек сам создает благоприятные условия для воплощения идей. Именно в этом нам видится основополагающая цель ди-

зайна в его экологическом и этическом аспектах. Художник-дизайнер XXI в., используя свой творческий потенциал, создает для людей благоприятную среду обитания в гармонии с природой.

В заключение следует отметить, что дизайн в целом оказывает исключительное влияние на формирование материальной культуры, становясь в массовом сознании важнейшей составляющей упорядоченного по эстетическим законам мира. Дизайнерские технологии целеустремленно и намеренно воплощают человеческие замыслы, интерпретируют и трансформируют прошлое, творчески переживают настоящее, предвидят и создают будущее. Экологические аспекты дизайна порождают уникальные произведения, отличающиеся не только высоким качеством и безусловной связью с природой, но и эксклюзивностью в понимании неповторимости предмета. Именно подобный экологический подход формирует новое отношение к вещам. Более того, предметы повседневного использования начинают восприниматься как ценные произведения искусства. Экологическая культура и этика, воплощающие традиции искусства и основы развития эстетики, выступают в качестве единого духовного принципа и аксиологического базиса современного художественного дизайна.

Примечания

¹ Уваров А. В. Экологический дизайн: теория и методология экологического проектирования. М., 2015. С. 5.

² Уилсон Д. Экологический дом. М., 2008. С. 6.

³ Дизайн XXI в. / под ред. Ш. Филл, П. Филл.; пер. А. Шипилов. М.: Аст: Астрель, 2008. С. 6.

⁴ См.: Дизайн XXI в.

⁵ Тимофеев М. А. Дизайн в Швеции: история концепций и эволюция форм. М., 2006. С. 255.

⁶ Папанек В. Дизайн для реального мира. М.: Д. Аронов, 2008. С. 166.

⁷ Jodidio P. New Forms: architecture in the 1990's. Cologne: Taschen, 1997. P. 181.

⁸ Richard B. Victor M. Discovering design. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1995. P. 174.

⁹ См.: Лола Г. Н. Метафизика дизайна. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2014. 154 с.

¹⁰ Белоголовский В. Сигрэм Билдинг – жизненная позиция: беседа с Филлис Ламберт // Архитект. вестн. 2007. № 3 (96). <http://archi.ru> (дата обращения: 01.04.2016)7

¹¹ Jodidio P. Op. cit. P. 167.

¹² Daniel M. Minimal art. Cologne: Taschen. 2004. P. 1.