

ХАРАКТЕР ЛИНИЙ И ФУНКЦИИ ДИЗАЙНА

Линии дизайна помогают раскрывать различные стороны функций дизайнерского творчества. В статье анализируется влияние линий дизайна на его функциональность, для создания эмоционально-психологического, мировоззренческого и нравственно-эстетического характера продукции.

Ключевые слова: дизайн, линия, функции.

Польза, прочность, красота — это те понятия, которые становятся девизом для современного дизайнерского творчества. Эстетика вещей определяет культуру бытия, мировосприятие и мироустройство в обществе, понимания вкуса у людей. Воспитание красотой даже через простые формы повседневности способствует повышению нравственного, культурного потенциала человека. Здесь дизайн выступает синтезатором эстетически-нравственных и культурно-материальных процессов, ориентируясь на основные свои функции.

Линии в дизайнерских «творениях» могут влиять на потребителя, помогая раскрыть различные функций дизайна, отражающие его культурно-эстетический характер. Например, они способствуют *познавательной* функции дизайна, так как иногда создатели той или иной формы прибегают к образцам прошлого, так как характер линий в разные эпохи имели свое эмоционально-психологическое, мировоззренческое и нравственное значение. В этой связи потребитель получают не только вещь, как утилитарный предмет, но и источник исторической информации не напрямую, а опосредованно, воспринимая образ линий разных эпох, культур и народов. Историчность линий выполняет тем самым еще и информационно-справочную функцию. Характер линий Древнего Египта трудно спутать с линиями каких-либо еще культур. Линии искусства христианской религии так же имеют своё своеобразие. Знание этих свойств линий помогает дизайнеру в раскрытии сути и привлекательности создаваемой продукции.

Коммуникативная функция дизайна выражает потребность человека в обсуждении визуального и функционального восприятия линий объекта с другими людьми. Обмен мнениями дает возможность определить художественную ценность предмета дизайна, его культурную и эстетическую привлекательность в современном мире продукции. Кроме того воспитывает вкус и формирует общественное мнение.

Отсюда естественным образом вытекает такая функция дизайна, как созидательная. Дизайнерское творчество в большинстве своем использует аналоги прошлого, поэтому анализ свойств линии прошлого необходим, в той связи, что форма приобретает определенное значение, через особенности линий. Изучив, усвоив и преобразовав мысленно информацию, дизайнер может создать что-то новое.

При создании нового дизайнер обязательно учитывает и идеологическую сторону проектируемого. Вещь всегда несет в себе информацию о различных аспектах общества. Образ линий естественным образом является «проводником» идеологических, соци-

альных, культурных, этических и этнических вопросов общества, государства, а иногда и целой цивилизации. Яркими примерами могут служить стили: модерн, экспрессионизм, кубизм.

Модерн имел в своей основе волнообразный, даже можно сказать витиеватый тип линий. Такой характер линий передавал богатый смысловой фон стиля, с его программностью и противоречиями, утопичностью и «странностями», так как основывался на идеях А. Бергсона, З. Фрейда, Ф. Ницше, Т. Липса, русского «философского Ренессанса».

Прямой тип линий лег в основу другого яркого направления XX века — кубизма. Глубокий кризис буржуазной культуры дал толчок к отказу от реалистического искусства и увел кубистов в мир индизнаказательного символизма и трансформации реальности. Это был вызов салонному искусству. Согласно «Манифесту кубизма» (1912), кубистское произведение есть концепция мира, созданная посредством знаковых кодов. Прямой характер линий отражал суровость и строгость убеждений, взглядов, понятий жизни.

Милитаризм Германии, мощное экономическое развитие и экспансия ее в мире, демагогия в политике, монетизация всех сторон жизни, упадок общественной морали привели к рождению своеобразного стиля — экспрессионизма. В его основе лежала трансформация цвета и формы с использованием ломаных линий. Экспрессия линий передавала метафизику и дух сложного периода в общественной жизни Европы. Идеология течения складывалась из средневековых легенд, немецкого романтизма, иррационализма Ницше, экзистенциализма Кьеркегора, теософии Штейнера, фрейдизма Фрейда.

Из идеологической функции линии в дизайне вытекает социализирующая. Создавая что-либо, человек материализует свои сущностные силы. Пользуясь вещами, каждое следующее поколение усваивает весь предметный опыт, накопленный культурой до него. Линии, созданные предыдущими веками и предыдущими цивилизациями, несут в себе информацию о них и о том строе и мировоззрении, в котором они существовали. Социум диктует определенные требования к культуре и искусству, и характер линий, конечно же, реагирует на изменения в сознании людей и общества.

Важная функция в визуальном восприятии линии — эстетическая. Для любого человека восприятие продуктов дизайна непосредственно связано с эстетическим удовлетворением. Дизайн сознательно творит красоту, линия ему в этом помогает. Смысл линий дизайна — отражать своими свой-

ствами уникальнЫй, эффективнЫй образ предметов. Возбуждать эстетическое чувство прекрасного и облагораживать окружающий людей быт.

«Установка на создание эстетической привлекательности, — утверждает Т. Быстрова, — до возникновения дизайна была прерогативой исключительно искусства, но при этом утилитарное приходит к диалектическому единству с эстетическим. Это происходит благодаря формированию собственной концепции, программы, мировоззренческой позиции» [1, с. 56]. Внутренний мир дизайнера, отражая свое осознание предмета, создает гармонию образа, наделяя его эстетически прекрасными формами и линиями.

Эстетическая функция линий дизайнерского творчества обязательна в любом предмете дизайна, именно с ее помощью удается достичь гармоничного сочетания пользы и привлекательности. Образности линий, форма, способ отделки, цвет имеют значение для потребителя, когда он делает выбор из группы подобных по утилитарным характеристикам и комфортности продуктов.

Нельзя недооценивать и *гедонистическую* функцию линии в дизайне. Она не только обостряет эстетические потребности человека, но и способствует их удовлетворению, а значит, получению эстетического наслаждения. Ведь вещь должна привлекать внимание и потребитель должен любоваться продуктом дизайнерской мысли. Красота линий предмета — это эстетика жизни. Привлекательность линий, из которых создан предмет дизайнерского творчества, не только является двигателем рынка потребления, но есть и воспитатель эстетических вкусов потребителя.

Нравственная и эстетическая сторона линий характеризуют преимущественно духовную жизнь общества и личности, их духовный мир, культуру. Через красоту линий воспитывается сознание, мировоззрение и социально-духовные качества общества, государства, цивилизации. Линия дает настрой в культурно-эстетических чувствах человека, а также его нравственное и эстетическое понимание создаваемых субъектов, что приводит к удовлетворению морально-этических потребностей людей.

Линия в дизайне, являясь синтезом эстетически-нравственных и культурно-материальных процессов в обществе, создает этически культурное мировоззрение всего духовного мира людей, отражающее художественную культуру общества с помощью категорий прекрасного, возвышенного, эстетического.

Прекрасное является творением жизни, источником ее материальных и духовных благ. Прекрасное есть жизнь. Создание прекрасного в жизненном бытии при помощи красоты линий важная составляющая дизайнерского творчества. Эстетическое восприятие красоты в дизайнерских творениях есть стремление к бескорыстию и духовности. А это особенно ценно в наш век прагматизма, среди обывавшей общество жажды богатства и цинизма.

Первыми предметами эстетического отношения человека к действительности, как известно, были орудия труда. Люди получали удовольствие от хорошо сделанного орудия, форма которого соответствовала его назначению. Эти орудия становились источником эстетического наслаждения, возбуждающим в людях радость и восхищение от их вида. С расширением сферы человеческой деятельности расширяется и круг эстетических ценностей. Человек начинает эстетически воспринимать и оценивать природу, самого себя и свое общество. Матери-

альные ценности приобретают «окраску» эстетически значимых процессов. Красота, создаваемых объектов начинает зависеть во многом, не от восприятия индивида, а от реальной общезначимой ценности предмета. Прекрасное общественно, оно приобретает эстетическое свойство, обуславливая деятельность людей, вовлекая их в окружающий мир, в сферу человеческих интересов и ставя каждый предмет в определенное отношение к человечеству.

Красота линии формы «одухотворяет» предмет. Она накладывает печать на его визуальный облик, превращая его в реальное воплощение человеческих потребностей. И в этом процессе есть источник «одухотворенности» явлений действительности и их эстетических свойств.

Прекрасное, красивое, как визуальная функция дизайна, может выступать как исторический продукт; явления, в которых проявляется максимальное для данного уровня исторического развития общества господство человека над окружающим материальным миром. Свободное владение силами природы, умение подчинить их разумной практической цели вызывает у человека эстетическое наслаждение.

Красота в дизайнерских творениях, эстетически совершенные линии формы, глубина ее эмоционально-нравственного содержания, мастерство воспроизведения предмета дизайнерской мысли при помощи линий есть художественная составляющая культурно-материального видения мира.

Искусство пробуждает в людях творческое начало, воспитывает способность находить внутреннюю меру предметов, учит чувствовать и понимать красоту, творить по ее законам, формирует ценностные ориентации человека в мире.

Культурное пространство современности отражает многообразие научно-технического прогресса и художественного творческого потенциала человечества. Значительно увеличивается функция коммуникативности дизайна в возможности художественной деятельности.

Активное вторжение результатов научно-технического прогресса во все сферы бытия максимально заостряет проблему «человеческой меры» общественного прогресса, в выработке и контроле за соблюдением которой дизайну принадлежит особая роль. Как форма самовыявления индивида во всей целостности и универсальности его человеческого существа, дизайн определяет качество и ценностное значение потребностей, реализованных или требующих своей реализации.

Благодаря коренным изменениям материальных и духовных условий жизнедеятельности человека создаются реальные предпосылки для удовлетворения истинно человеческих потребностей. Повышается требовательность сообщества к потребляемым предметам, и как результат возрастает роль дизайна. Центральной его проблемой является создание культурно- и антропосообразного предметного мира, эстетически оцениваемого как гармоничный, целостный. Формы, линии и цвет в дизайн-проектировании в значительной степени зависят потребностей общества. Характер и визуально-эмоциональное своеобразие художественных средств выразительности в дизайне диктуется миропониманием и идеалами общественного сознания и вкуса современного фэшн-стиля.

Анализируя форму и линии ее составляющих в дизайнерском творчестве, следует понимать, что объектом дизайнерской деятельности является мир вещей, которые создаются человеком средствами

индустриальной техники по законам красоты и функционирования. Очень часто дизайнер вдохновляется окружающей природой, внимательно наблюдая объекты природы или явления. В результате получаются уникальные произведения очень близкие душевной гармонии человека. В этом отношении его творчество сходно творчеству первобытного художника, черпавшего образы у природы.

Предмет дизайнерской деятельности может выступать как предмет эстетического воздействия на бытие человека. Даже в самом незначительном и обыденном предмете, если в нем вложена дизайнерская мысль, можно увидеть эстетически прекрасное произведение, которое естественным образом, не навязываясь, будет влиять на эстетический вкус человека. Процесс создания предмета обуславливается утилитарно-практическими потребностями, преобразовывая бытие пространства и служа эволюционным моментом для дальнейшего развития мысли и продукта. Как утверждает Т. Ю. Быстрова: «Он (т.е. предмет — **Прим. автора**) предстает человеку, являясь чем-то качественно отличным и одновременно возникая только благодаря присутствию и усилиям последнего» [1, с. 45].

Любая вещь является аккумулятором миропонимания, ценностных установок своего создателя, передавая энергетику людям для употребления качественного продукта мировосприятия бытия. Мир вещи отражает внутренний мир создателя и от того насколько богат его внутренний мир, настолько эффективна будет созданная вещь или форма. Т. Ю. Быстрова пишет по этому поводу следующее: «...Все законы создания и функционирования вещей будут в первую очередь связаны с изменениями в человеке, в его представлениях о себе» [1, с. 53]. Несмотря на то что дизайнер не всегда свободен в творческом процессе, все же он воплощает в вещи в первую очередь свое представление и видение. Форма вещи выбирается творцом в соответствии с теми представлениями и интеллектуально-нравственными принципами, которыми он обладает и которые его волнуют на момент создания. Взгляды и пристрастия дизайнера могут меняться, так же как и меняются устойчивые идеалы общества, государства. В данном аспекте проявляется ценностно-ориентационная функция дизайна. Любая созданная дизайнером вещь, как констатирует В. Ю. Медведев: «...отражает как общезначимые ценностные идеалы, обусловленные общественным сознанием в его развитии, так и групповые, и индивидуальные ценностные идеалы, установки и предпочтения» [2, с. 41].

Понятие «Дизайн» сегодня ассоциируется с самыми прогрессивными явлениями и самыми современными техническими достижениями. Произведения дизайна не только созвучны своему времени, но и, как правило, на полшага впереди современности. Современный исследователь культуры Е. Л. Абаимова говорит: «Под воздействием исторических, культурных, экономических, политических процессов, технологический «прорыв» образовал такие новые виды современных продуктов, как компьютерные и телекоммуникации, мультимедиа и имиджи, он интерпретировал продукты духовной и материальной деятельности, зафиксированные в культуре и ее знаковых системах, в результате чего образовалось культурное «гиперпространство», погрузившее человека в многоканальный мир диалога со всем миром. В свою очередь, и дизайн испытывает на себе позитивные и негативные воздействия социокультурного, экологического контекста и не может суще-

ствовать вне дискурса непонимания и встречного перцептуального вызова, генерируемого коммуникацией» [3, с. 11]. Поэтому, находясь в тесном контакте с окружением, дизайн и его функции стремятся не только выразить насущные потребности человека, но и направить общество в новое русло. Ведь, как подчеркивает Т. Ю. Быстрова, вещь способна: «...«подтягивать» человека в эмоциональном и интеллектуальном отношении, совершенствовать его» [1, с. 88].

Действительно, вещь, обладающая красивой и совершенной формой, всегда определяет духовно-психологическое состояние человека. При этом большую роль играет визуальное восприятие образа, отражающего гармоничное представление о сути вещи. Главное, чтобы совпадало внешнее и внутреннее содержание объекта. Так как несовпадение этих представлений ведет к дисгармонии и дискомфорту. Еще в древние времена говорилось о важности достижения гармонии и единства человека и мира, в котором он существует. Одухотворяясь предметами своего производства, человек растет, совершенствуется, а значит, движется сам и движет общество в целом.

Красота и привлекательность предмета, которые создаются при помощи линий, усиливают значение продукции потребления. Функции дизайна выполняют важную роль в деле воздействия на потребителя и линии дизайнерского творчества помогают им в этом воздействии. Они отражают единство утилитарно-технического и эстетического начал в произведениях дизайна. Это единство создает уникальный художественный образ проектируемой вещи. Данный образ в результате: с одной стороны передает и формирует у субъекта впечатление красоты и образности, с другой — рациональности и целесообразности ее формы. Гармоничная организация объекта, благодаря функциям дизайна, позволяет достичь композиционной целостности и создать впечатление красоты строения формы, используя разнообразные линии в ее конструкции.

Высокая культура воплощения проектного замысла в реальной вещи, отражающая мастерство, культуру производства, приобретает особую эстетическую ценность, формируя впечатление красоты выполнения объекта. Именно проявление художественной функции дизайна в решении проектных художественно осмысленных задачах формирования предметной среды и ее компонентов — вещей — позволяет достичь художественной и эстетической ценности продуктов дизайна, превращая прекрасные вещи в культурные образцы, формирующие материально-художественную культуру, оказывающую влияние на развитие духовной культуры общества.

Библиографический список

1. Быстрова, Т. Ю. Вещь. Форма. Стиль: введение в философию дизайна. / Т. Ю. Быстрова. — Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2001. — 288 с.
2. Медведев, В. Ю. Сущность дизайна: теоретические основы дизайна : учеб. пособие. / В. Ю. Медведев. — СПб. : СПГУТД, 2009. — 110 с.
3. Абаимова, Е. Л. Дизайн как общекультурный и национальный феномен / Е. Л. Абаимова. — Ростов-на-Дону. 2009. — 147 с.

ОСМАНКИНА Галина Юрьевна, кандидат культурологии, доцент (Россия), доцент кафедры «Дизайн и технология медиаиндустрии».

Адрес для переписки: Galaomsk2004@mail.ru

Статья поступила в редакцию 21.10.2013 г.

© Г. Ю. Османкина