

О дизайне и профессии дизайнера

Гуров Григорий Евгеньевич,

методист управления непрерывного художественного образования Городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы, лауреат Премии Президента РФ

Дизайн — детище двух последних веков, но уже достаточно взрослое и вполне сформировавшееся. Само это слово очень популярно, однако дать ему точную и краткую формулировку довольно сложно. Сказать, что это просто «художественное оформление тиражной, промышленной продукции» уже недостаточно.

Дизайн (англ. design, букв. — чертёж, проект, замысел) — это искусство создания облика отдельной вещи, проектирование её формы, а также всей вещественно-пространственной среды в единстве функциональных и эстетических задач.

Дизайн — это творческая деятельность, целью которой является придание определённых качеств промышленным изделиям. Эти качества включают в себя не только внешние черты изделия, но те структурные и функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в единое целое как с точки зрения изготовителя, так и с точки зрения потребителя.

Дизайнер (англ. designer, от design) — художник-конструктор, специалист по художественному проектированию предметов, производимых промышленностью, а также интерьеров промышленных объектов, общественных зданий и жилья, всей городской среды в единстве с архитектурой. Дизайнер занимается конструированием, которое основано на принципах сочетания удобства, экономичности и красоты. Задачей максимум для дизайнера является преобразование нужного и полезного — в прекрасное. Дизайнером может стать только творческий, к тому же сильный и целеустремлённый человек. Очень важно иметь художественный вкус, визуальный опыт, эрудированность и, конечно, уметь оригинально, конструктивно и оперативно мыслить. Этому можно научиться!

Дизайнер — творец окружающего мира. Он стремится охватить все сферы жизни современного человека, причём его интересует не только внешний вид предметов, но и их внутренняя суть, функциональная взаимосвязь элементов.

Есть такое понятие — визуальное мышление. Дизайнеру необходимо развивать такое мышление. Оно даёт возможность моментального охвата проблемы и проникновения в её глубину. Например, на начальном этапе формирования проектного замысла необходимо его графическое осмысление. Даже если вся работа над проектом будет делаться на компьютере, начинаться она должна с небольшого графического наброска. Работа в любой области дизайна требует определённого объёма технологических знаний, учёта маркетингового спроса на продукт, сотрудничества с заказчиком и т. д. Особенности профессии осваиваются дизайнером, так сказать, в рабочем порядке в процессе его деятельности в той или иной сфере дизайна. Однако вне зависимости от специализации дизайнер должен:

- выработать эстетический вкус и художественную интуицию, выражающиеся в способности находить динамический баланс плоскостей, объёмов, пространства и цвета в композиции;

- владеть художественной грамотой (уметь грамотно создавать плоскостные и объемные композиции, уметь графически передавать объём, пропорции объекта и пространственную среду, уметь работать с цветом);
- чтобы стать дизайнером хорошего уровня, недостаточно отслеживать лишь современные тенденции моды в одежде, вещах, интерьере и т. д., но ещё нужно иметь визуальный опыт, ориентироваться в истории изобразительных и конструктивных искусств, в художественных направлениях и архитектурных стилях;
- дизайнер должен владеть компьютерными программами (придуманными, в свою очередь, другими дизайнерами, поэтому нужно уметь противостоять напору «клиповых» стандартов и стилистики, заключённой в некоторых программах).

Задача дизайнера — выстраивать рукотворный мир, которым окружает себя человек, по законам красоты, удобства, функциональности и гармонии с природной средой.

Сейчас очень трудно отыскать такую область человеческой деятельности, в которой не был бы задействован дизайн. И если он возник как одно из занятий художника или архитектора, то теперь дизайн превратился в самостоятельный вид проектно-художественного искусства. Более того, теперь бывает, что для некоторых художников и архитекторов он является источником авангардного вдохновения и влияет на их формотворчество и колористику.

Работа дизайнера в разных сферах жизни человека, развитие современных технологий, появление новых материалов — всё это обусловило рождение огромного числа дизайнерских специальностей и направлений:

Графический дизайн:

- реклама и упаковка товаров;
- разработка фирменного стиля;
- полиграфическая продукция;
- компьютерная графика и элементы мультимедиа.

Промышленный дизайн:

- транспорт;
- приборы и инструменты;
- мебель и сантехническое оборудование;
- бытовая техника и электроника;
- посуда;
- ткани и одежда;
- бижутерия и ювелирные украшения;
- канцелярские принадлежности;
- спортивные товары;
- детские игрушки.

Дизайн среды:

- дизайн интерьеров;
- дизайн городской среды;
- ландшафтный дизайн и фитодизайн;
- сценографический дизайн и дизайн праздников.

АРТ-дизайн — творческое направление, синтезирующее дизайн и изобразительное искусство, архитектуру при доминирующей роли дизайна с его эргономикой, заботой об удобстве и использовании самых современных материалов. Произведения арт-дизайна — не тиражная продукция, чаще они создаются штучно.