

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ «ОБРАЗ» И «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ» В ДИЗАЙНЕ КАК ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИЗАЙНЕРА

Статья посвящена теоретической проблеме сопоставления ключевых понятий «образ» и «художественный образ» как основы разработки дизайн проектов и проектной деятельности в целом. Выявлены общие и специфические отличия художественного образа в дизайне по отношению к другим видам искусства, раскрыта его роль как фактора формирования предметной функциональной среды.

Практически во всей программе обучения искусству дизайна, начиная с первого подготовительного этапа и по последний курс высшей ступени образования, просматривается система, позволяющая сделать упор на развитие образного, ассоциативного и проектного мышления, что дает более широкий диапазон возможностей самовыражения и формирования креативности творческой личности. Формирование особого типа мышления позволяет создать дизайнеру свою философию образа, которая в свою очередь помогает концептуально сформировать художественный образ изделия в соответствии с ее функциональным назначением. Это является конечной целью программы завершающего звена в дизайн-образовании. Положительный результат достигается путем изучения тех формообразующих средств, которые основаны на общих духовных принципах и которые воздействуют на мышление обучаемого через систему специальных упражнений, позволяющих развить у него способность передавать свои чувственные ощущения изобразительными средствами. Благодаря введению в дизайн-программы таких понятий как ассоциация, метафора, семантика и т. д., неограниченно увеличиваются возможности образных решений.

Проблему формирования содержательной стороны в произведениях дизайна так или иначе рассматривали многие теоретики и практики. Они говорили, что суть смыслового содержания данных изделий заключается в соединении функциональной и художественной сторон в единый образ. Функциональная сторона отражает состояние материальных и конструктивных технологий данного периода. Художественная же сторона выражает его социальное и культурное содержание. Информация, содержащаяся в элементах предметного мира, является одной из основных форм, выражающих культуру этого времени. Многие из современных теоретиков сходятся на том, что краеуголь-

ным камнем процесса формирования материальной культуры является создание в ней гармонии, в которой художественный образ играет не последнюю роль.

При определении роли художественного образа в формировании эстетической значимости объектов дизайна в жизни потребителя возникает необходимость в более четком разделении таких понятий, как «образ» и «художественный образ» в дизайне.

Определение понятия «образ» складывается из познавательных процессов, позволяющих составить представление о каком либо явлении, человеке, предмете и т.д. В.И. Даль отмечал, что понятие «образ» очень древнее, оно означало внешний вид, внешнее подобие предмету. Примеры образа в глагольных формах: «образить поле», «образить невесту», то есть придать предмету или человеку соответствующее сути внешнее выражение, порядок (1). Различают образы простые, формирующиеся на уровне примитивных ощущений, и сложные, свойственные только человеку: понятийные, мыслительные, ассоциативные, следовые и аналитические.

В гносеологии понятие «образ» употребляется в широком значении: образ – это субъективная форма отражения объективной действительности в сознании человека. На эмпирической стадии отражения человеческому сознанию присущи образы-впечатления, образы-представления, образы-воображения и памяти. Только на этой основе посредством обобщения и абстрагирования возникают образы-понятия, образы-умозаключения, суждения и т. д. (2, стр.91)

В дизайне понятие «образ» имеет более узкий специфический смысл – это идея, воспроизводящая общую форму, выражающую смысловое значение, основанием которой служит ее функциональное назначение. Например образ граненого стакана – предмета-символа эпохи в свое время нес только функциональное назначение и содержал идеологию отказа от художе-

ственных средств, охудожествление считали признаком буржуазных излишеств. Образы косы, топора, молотка и т. д. выражали только свое функциональное назначение. Образ продукта ремесленного производства (одежда, прялка, мебель, корабль и т.д.) непременно содержал идеологию создавшей его общины, выражавшуюся в смыслах и в обязательно присутствующей прямой материальной полезности. В крестьянских изделиях пластика образа выявляет действие, которому они призваны служить, например, несение, «зачерпывание», «ухватывание», вращение, подъем, качание. Каждая форма обнаруживает функционально-тектонический образ опоры, подножки, зажима, вставки.

Но кроме образа, выражающего чистое функциональное назначение, многие предметы (особенно утилитарного назначения) наполнялись еще и символическим содержанием. «Символически – образное в утилитарных предметах народного бытового творчества почти всегда обнаруживается как закреплённый формальный прием или способ разрешения технической и конструктивной задачи. Так, например, все скульптурные символы-обереги на доме и в нем, как правило, оказываются конструктивно необходимыми элементами. Лавка – коник предназначена для сна хозяина у входа. Боковая стенка ее вырезалась в форме головы коня. Считалось, что конь хранит жилище от напастей. Под лавкой находился сундук, в котором хранились инструменты.» (3)

Естественная способность человека к чувственно-интуитивному сознанию, развитому в процессе его существования, соответствовала мере эволюции разума. Это позволяло создателю предметов материального мира в процессе изготовления не только усовершенствовать их функциональные качества, но и выражать в них символическое, чувственное, идеологическое содержание с применением художественных средств. Модель деятельности, в которой в неразрывном единстве сосуществует духовная и материальная основы, соединяет «ремесло и искусство». Поэтому вполне обоснованным будет применение такого понятия, как «художественный образ» в процессе создания целостного гармоничного произведения культурно-бытовой среды.

Во всех видах искусства художественный образ имеет общие характеристики по форме, конструкции и содержанию. Внутренняя сущность образа, его природа остается в основном

единой для всех произведений. Мыслительное содержание художественного произведения проявляется на уровне образного отражения в любом своем проявлении.

Понимание «художественный образ» в искусствах, не изображающих ни прямо, ни косвенно жизнь «в формах самой жизни», облегчает условное деление их на изобразительные и выразительные формы, например, архитектура и музыка. В сознании человека наряду с изобразительными рождаются и неизобразительные (выразительные) образные ассоциации, порою необычайно наглядные. Эти образы могут быть лишены пластической, жизненно конкретной формы, но они порождают в душе человека эмоции, чувства, настроения и передают определенные душевные состояния: радость, грусть, горе и т.д.

В каждом виде искусства художественный образ имеет общие характеристики, общие формы отражения с одной стороны и эмоционально-образное восприятие – с другой. Многие виды искусства имеют индивидуальную особенность восприятия образа, и зависит это от того, к какой категории относится тот или иной вид искусства – изобразительной или выразительной.

Произведения живописи, скульптуры или архитектуры производят яркое эмоциональное воздействие на созерцателя в момент непосредственного восприятия. Смысловое и эмоционально-образное их содержание передается изобразительными средствами. Эти изделия можно созерцать длительное время, к ним можно приближаться, от них можно удаляться или вообще уйти и через некоторое время, оказавшись опять перед этими произведениями, мы воспринимаем прежние эмоционально-образные ощущения. Изобразительные формы искусства воздействуют на чувства и эмоции реципиента через зрительные и тактильные органы. Изобразительность – это реконструкция с акцентом на основные точки зрения художника и допускаемые природой материала линии, формы, детали, которые представляют как иконический знак. Тиражирование этих художественных изделий лишь уменьшает или изменяет в худшую сторону силу эмоционального воздействия на его чувственные стороны. Выразительные же формы искусства в основном воздействуют на чувственные стороны воспринимающей стороны непосредственно через слуховые и зрительно-слуховые органы нашего восприятия. Тактильные способности нашего организма в данных видах ис-

искусства не участвуют. **Выразительность** заключается в образно-смысловом воспроизведении бытия в объекте, выступающем как символический знак. Эстетический объект рождается на грани сопрягаемых образных данных, выступающих как символы. При тиражировании эти произведения меняют свое содержание, но только на уровень интерпретации исполнителя. В этом состоит разница между образами произведений литературы, поэзии, театра, музыки, т.е. выразительными формами искусства и изобразительными.

Художник создает образ через изображение на полотне картины, архитектор создает объем или пространство вокруг нас, как скульптор, вкладывая свое индивидуальное в образ объекта. Дизайнер может воплощать образ в промышленных изделиях, артефактах, графике, имидже и т.д. Он, как правило, не делает открытий и не изобретает нового, он по-иному компокует уже имеющиеся, а в более широком смысле можно сказать, что он перекомпоновывает предметный мир по законам красоты и удобства или компокует технические изделия, соединяя их с красотой и принципами удобства. Кроме того, как теперь выяснилось, может быть и уникальный дизайн – особенно в моделировании одежды. Поэтому массовость можно считать существенным, но недостаточным и не обязательным признаком дизайна. Отсюда можно сделать выводы, что некоторые виды дизайна требуют обязательного тиражирования, и художественный образ, заложенный в изделие, не меняет от этого своего смыслового содержания. Но в то же время есть такие разновидности дизайна, в которых создаются произведения для одновременного восприятия: инсталляции, единичные изделия, выполненные по персональному заказу, или просто творческие авторские работы дизайнеров. В произведениях дизайна, не предназначенных для массового тиражирования, роль художественного образа выступает на первый план, т.к. эти работы создаются специально для выражения ярких эмоций, передачи впечатлений, настроения и т.д. Многие из этих изделий бывают посвящены личностям, событиям, выставкам, фестивалям, конкурсам – стул Паганини, диван Мерилин, кубок, олимпийский факел, киноконцертная сцена, персональный костюм и т.д. Некоторые произведения дизайна единичного характера создаются для уже специально отведенного пространства и играют роль доминанты в

средовом пространстве. В качестве образов здесь выступают и ощущения, и понятия, и представление, и теория.

Дизайн в своей проектно-преобразовательной деятельности способен ассимилировать не только проектные смыслы, но и изобразительные средства искусства, позволяющие добавлять к термину проектирование слово «художественное». Отсутствие художественного образа в изделии противоречит самой гармонии человека. Двусмысленность, недосказанность, парадоксальность являются иносказательными средствами, усиливающими художественно-образное содержание объекта. «Художественное», как категория, выражается через метафору, аллгорию, семантику, гротеск и т.д.

При проведении сопоставительных аналогий объекта дизайна с архитектурой мы понимаем его как изобразительный вид искусства, при сопоставлении дизайна с музыкой мы понимаем его как выразительный вид искусства. Но, вместе с тем, по выражению Гете, архитектуру мы называем застывшей музыкой, и в то же время, музыку тоже можно сравнить с живописным полотном. Это говорит о том, что в художественно-образном осмыслении утилитарная вещь может восприниматься как изобразительный, так и выразительный вид искусства. Изобразительные и выразительные характеристики являются основой структурного многообразия в формах выражения художественного образа утилитарных изделий.

Такая позиция является ключевой основой в позиции исследования художественного образа объектов культурно-бытовой среды.

Исходя из того, что дизайн имеет большую область своего применения (имиджевый дизайн, арт-дизайн, графический дизайн, дизайн одежды, виртуальный дизайн, дизайн промышленного оборудования, сценический дизайн и т.д.) его можно отнести как к изобразительному виду творчества, так и к выразительному.

Основные характеристики категории художественного образа: чувственная конкретность, эмоциональность, целостность, обобщенность, многозначность, диалектическое единство объективного и субъективного, общего и единичного, отражения и творчества, рационального и эмоционального, подобного и условного. Все вышеперечисленные характеристики могут в дизайне рассматриваться одновременно как в рамках единичного произведения, так

и в рамках серийного производства изделия при условии сохранения целостности.

Чувственно-эмоциональные и мыслительные (рациональные) свойства – полярные отношения, усиливающие выразительность художественного образа. Чувственная эмоциональность – свойство, которое вызывает у зрителя те или иные ассоциации, мысли, чувства, передаваемые автором и воспринимаемые зрителем. Это свойство может совсем не соответствовать функции данного изделия или произведения. Мыслительный образ выражает эргономичность, функциональность объекта. При гармоничности сочетания чувственно-эмоциональных и мыслительных свойств возникает полноценный и глубокий художественно-эстетический образ, создающий яркие ассоциативно богатые формы. Такие виды как промышленный дизайн могут не претендовать на чувственные и эмоциональные свойства образного содержания, им достаточно, если будет развита только мыслительная сторона образа, разработанная по всем композиционным законам. Но во многих других видах дизайна эмоционально-чувственное свойство играет доминирующую роль. Рассматривая художественный образ с точки зрения воспринимающего субъекта, нельзя забывать роль личности автора произведения. «Образ – результат впечатлений, образ – плод воображения и фантазии художника и одновременно продукт его мысли» (2, стр. 99).

Обобщенность и многозначность еще одно свойство художественного образа, где обобщенность отражает общую стилевую концепцию современного мира, идею и общий замысел автора, а многозначность выражает способность дизайн-объекта совмещать в себе несколько различных по смысловому содержанию образов. Наличие нескольких образов в произведении дизайна, несущих те или иные функции, можно назвать – полифункциональностью. Возможность полифункционального структурирования изобразительных и выразительных форм художественного образа бытовых изделий в дизайне раскрывает противоречиво-двойственный их характер и усиливает преобразовательную функцию дизайна в освоении действительности.

Объективное и субъективное в художественном образе вытекает из содержания его формы. Объективное – это представление абстрактное в своей основе, не зависящее ни от замысла создателя, ни от восприятия зрителя. Субъективность выражается в образе, заложен-

ном автором в произведение, и в образе, полученном при восприятии зрителем. Вместе с тем в полученном объекте одновременно заключено и объективное, как цель любого дизайн проекта, и субъективное, как результат полученного произведения. Приближение к идеалу разрешения противоречия между объективностью и субъективностью художественного образа и является целью решения проблемы гармонизации и индивидуализации формы.

В данное время сложилась острая социальная и культурная ситуация, показывающая возрастающий интерес потребителя к дизайн-объектам, содержащим ярко выраженный художественно-образный характер и стремление к созданию индивидуализированной и неповторимой окружающей человека среды. Снятие противоречий между содержанием и формой, достижение гармонизации формы путем установления самой тесной связи между всеми вышеперечисленными характеристиками художественного образа позволяет создать соответствующий современным требованиям образ данного дизайн произведения.

Эволюция дизайнерского сознания находится в тесной связи с осмыслением развития содержательной части утилитарных изделий материального мира. Для этого необходимо осознать смысловую сторону развития окружающего нас пространства. Так как в системе произведений материального мира их значение неотделимо от отношений человека к миру вещей, которые, неся в себе образное содержание, влияют на психологические установки воспринимающего.

В результате проведенного сопоставления выведенных в дизайне характеристик художественного образа можно сделать некоторые выводы:

- в основе художественного образа культурно-бытовых изделий лежит иносказательная мысль, раскрывающая одно явление через другое;

- сопоставление дизайна с другими видами искусства позволило определить не только общность формальных методов и приемов, но и выявить в нем некоторые признаки, в частности, способность создавать образы;

- внутренняя сущность художественного образа в дизайне остается идентичной природе мыслительного содержания в искусстве, проявляется она на уровне эмоционально-образного отражения действительности и имеет единый

коммуникативно-эстетический язык, независимо от ее типологических характеристик;

– специфика художественного образа в дизайне заключается в динамике его развития, так как, базируясь на открытиях, изобретениях дизайн обогащает, меняет или создает новый образ изделия;

– художественный образ является связующим звеном в культурном диалоге между объектом и потребителем – это принципиальный момент для дизайна;

– способность моделировать в идеальных объектах мир через предметно-чувственную

форму составляет познавательную силу образного мышления;

– мыслительные процессы, направленные на развитие образного мышления, помогают дизайнеру осознать реальный смысл и значение проектного решения, выделить главные наиболее характерные и существенные черты, переходящие в структуру художественного образа.

Все вышеперечисленные основные характеристики позволяют определить типологию художественного образа, которая является смысловым ключом содержательной части образования в дизайне.

Список использованной литературы:

1. Даль В.И. Толковый словарь русского языка, т. 3. – М., 1955
2. Ермаш Г.Л. Искусство как мышление – М.: Искусство, 1982.
3. Кондратьева К.А. Дизайн и экология культуры – М.: МГХПУ им. Строганова, 2000. – 105 с.
4. Основы композиции. Образность: Учебное пособие / Отв. ред. А.А. Дубровин. – М.: МГХПУ им. С.Г. Строганова, 2003. – 100с.