

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.11.67.020

Два подхода к промышленному дизайну в СССР: художественный и эстетико-технологический

Брызгов Николай Викторович

кандидат искусствоведения
профессор кафедры промышленного дизайна
Московская государственная художественно-промышленная
академия им. С.Г. Строганова;
125080, Российская Федерация, Москва, ш. Волоколамское, 9;
e-mail: bryzgov@yandex.ru

Аннотация

Статья посвящена теоретической специализации двух направлений промышленного дизайна, выделяемых в данном случае на материале Московской школы промышленного дизайна. Московская школа дизайна развивалась как классически академическая с «архитектурным» стилем дизайнерской проектной графики. В московской школе промышленного дизайна выделяют два подхода к практике дизайна и дизайн-образованию: художественный (Строгановское училище) и эстетико-технологический (ВНИИТЭ). Художественный подход к дизайну в Москве развивался в Строгановском училище. Ученые Строгановского училища способствовали становлению философии дизайна как единства поисков в художественно-композиционном решении и удобства пользования, рациональности конструкции и технологии, научного подхода. Эстетико-технологический подход, начатый еще во ВХУТЕМАСе, был затем подхвачен и развит в образовательной и проектной практике ВНИИТЭ. Уже в работах преподавателей ВХУТЕМАСа и в образовательной практике зарождалась отечественная техническая эстетика, ставшая теоретической основой дизайна. Среди основных заслуг ВНИИТЭ остается разработка теории дизайна, подготовка множества проектов промышленных товаров и серий, разработка метода дизайн-программирования, то есть эстетико-функционального упорядочивания серий и даже отраслей продукции. Эстетика была весьма важной стороной конструкторского процесса, однако была подчинена вопросам удобства, антропометрии, эргономики и безопасности.

Для цитирования в научных исследованиях

Брызгов Н.В. Два подхода к промышленному дизайну в СССР: художественный и эстетико-технологический // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 8А. С. 194-200. DOI: 10.34670/AR.2023.11.67.020

Ключевые слова

Советский дизайн, русский дизайн, Строгановка, ВНИИТЭ, художественный дизайн, эстетико-технологический дизайн, Московская школа дизайна.

Введение

Российский дизайн в своей истории пережил немало кризисов. И сам дизайн, как направление производственного искусства, имел в своем развитии отчетливое своеобразие. В то время как в Западной Европе формирование дизайна в 1920-е годы было связано со стремлением производителей повысить привлекательность товаров на рынке, то есть двигалось конкуренцией, в России такой заказ от промышленности в эти годы по ряду объективных историко-политических причин не поступал. И потому движение производственного искусства в России «зародилось вне промышленной сферы: с одной стороны, оно опиралось на художников левых течений, которые в процессе формально-эстетических экспериментов “выходили” в предметный мир, а с другой – на теоретиков (социологов и искусствоведов)» [Хан-Магомедов, 1995, с. 12]. Поиски раннесоветских дизайнеров носили ярко выраженный художественно-экспериментальный характер.

В дальнейшем развитие российского дизайна шло по ряду направлений, отличавшихся стилистически и территориально. Так, специалисты довольно рано начинают отличать художественно-стилистическое своеобразие в деятельности московской и ленинградской школ дизайна. Основание второй связывают с основанием Центрального училища технического рисования в 1876 г., а развитие школы в советское время – с именем И.А. Вакса, ученика И.А. Фомина [Вершинин, 2018, с. 194].

Основное содержание

Московская школа дизайна «развивалась как классически академическая с «архитектурным» стилем дизайнерской проектной графики, преобладанием объемного решения вещи над цветографическим» [Лаврентьев, 2007, с. 287]. Ленинградская школа понимала под системностью дизайна «весь сложный комплекс его взаимоотношений с общественными потребностями, культурой, средой, технологией» [там же]. История московской школы дизайна также еще не написана в подробностях, однако исследователи делают следующие заключения: «При всей сложности характеристики самого понятия Московской школы (“Строгановки”) как стилового явления преобладание на раннем этапе существования композиций школы в русском стиле объясняется целенаправленной задачей училища и влиянием стиловой и вкусовой ориентации местной художественной среды и культурной жизни Москвы, своеобразие которой оказывало большое влияние на все русское искусство. Это же стало причиной и увлечения Московской школы орнаментом, стилями, а позднее формализмом. Московская школа выгодно отличалась от Петербургской большим демократизмом, реалистической устремленностью, тяготением к передовым веяниям. Молодые художники, меньше стесненные в своих исканиях академическими рецептами, развивались в более живой и свободной творческой атмосфере. Путь к реализму совершался органичнее, без катаклизмов, которые имели место в петербургской художественной среде» [Мирзоян, 2017, с. 38].

В московской школе исследователи выделяют два подхода к практике дизайна и дизайн-образованию: художественный (Строгановское училище) и эстетико-технологический (ВНИИТЭ). М.Е. Елочкин пишет: «Первая <школа> была сильна в направлениях дизайна, далеких от виртуальных пространств и в которых преобладает креатив, художественная сторона, – то есть внешняя красота предмета. В эстетико-технологическом – главное суть объекта дизайна, комфорт (удобство) и соответствие заданным требованиям на всех этапах жизненного цикла процесса (изделия, вещи) <...> Строгановская школа описывается первой и

второй областями функционального комфорта <т.е. объект и человек, объект и среда>, тогда как ВНИИТЭ – третьей – позволяющей дальнейшее развитие в сторону четвертой области – экологическому дизайну» [Елочкин, 2010, с. 97]. Экологический дизайн автор связывает с понятием ноосферы [там же, с. 98].

Художественный подход к дизайну в Москве развивался в Строгановском училище. Историю этой школы прослеживают с 1825 года, через конструктивизм ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа, до современности [Курасов и др., 2015].

В XIX веке модель профессии в Строгановском училище строилась на овладении рисунком, что пролагало для выпускника путь к разработке гармоничных, полноценных проектов для ремесел и промышленности. Основными дисциплинами оставались рисунок и черчение: «Рисунок был способом познания композиции, пространства, формы в постановках» [Лаврентьев, 2007, 67]. Также важным направлением изучения было исследование орнаментальных стилей (которое не только соответствовало стилевому направлению эпохи историзма, но и направляло взгляд студентов к закономерностям и обобщениям). Граф Строганов писал: «Мы украшаем наши комнаты изделиями французскими, а все механические орудия употребляем английские. Роскошь делает нас данниками французов, а прихотливая страсть к совершенству покоряет англичанам. <...> Каждый народ может довести у себя искусства до такой степени совершенства, в которой они могут удовлетворять всем общественным его нуждам» [цит. по: Лаврентьев, 2007, с. 68].

На выставке 1882 года Строгановское училище показало много работ в различных жанрах: «Строгановское центральное училище <...> экспонирует довольно большой коллекцией ландшафтов, живописи па изразцах через огонь, набивного рисования, ткацкого, орнаментального п раскрашенных изделий из глины. Единственным представителем мозаичного искусства является образ Богородицы» [Иллюстрированное..., 1882, с. 66].

После воссоздания Строгановки в 1945 году как художественно-промышленного учебного заведения преобладала архитектурная модель дизайна: «привязка к архитектуре проявлялась как в характере методики проектирования (архитектурная графика: чертежи, отмывки), так и в местах работы выпускников» [Лаврентьев, 2016, с. 35]. Обучение дизайну, в частности дизайну интерьеров, базировалось на архитектурной концепции проектирования; на тех же основаниях строились проекты транспорта.

Одним из основателей русского дизайна стал З.Н. Быков (1898–1988), который учился еще в Императорском Строгановском училище, а затем преподавал начиная с 1945 г. в воссозданном училище, был первым его ректором. Он был автором целой серии типовых проектов для городского благоустройства и садово-паркового оборудования, вел художественно-декоративные работы на станции метро «Семеновская» [Курасов, 2015, т. 1, с. 30].

В 1960-е годы художественный подход обогатился новым направлением в связи с контактами с техникой. Работы Г.В. Крюкова, А.Е. Короткевича, Н.Д. Михайлова, А.А. Картху сформировали новую методику проектирования и способствовали становлению философии дизайна как единства поисков в художественно-композиционном решении и удобства пользования, рациональности конструкции и технологии, научного подхода. Ценились выразительность вещи и грамотность пропорций.

В.Р. Аронов пишет: «Строгановская школа дизайна была цитаделью дизайна 1960-х годов. Она унаследовала традиции ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа, усвоила уроки архитекторов и инженеров, которые пришли в эту сферу в 1960-е и 1970-е годы. Стала моделью для многих отечественных дизайнерских вузов» [цит. по: Курасов, 2015, т. 1, 8]. Теоретические основы понимания дизайна в Строгановском училище были обобщены в ряде учебных курсов и

изданий: так, Г. Б. Минервин, зам. директора по науке Всесоюзного НИИ технической эстетики, вел инновационный курс «Архитектоника промышленных форм», В. М. Сомов – «Функциональный анализ», под общей редакцией З. Н. Быкова было создано учебное пособие «Проектирование и моделирование промышленных изделий» [Курасов, 2015, т. 2].

Эстетико-технологический подход, начатый еще во ВХУТЕМАСе, был затем подхвачен и развит в образовательной и проектной практике ВНИИТЭ. Уже в работах преподавателей ВХУТЕМАСа и в образовательной практике зарождалась отечественная техническая эстетика, ставшая теоретической основой дизайна. В России идеям технической эстетики способствовало развитие идей единства искусства и техники, эстетизация производственного предприятия как такового, в русле идей конструктивизма.

ВХУТЕМАС, первая советская архитектурно-дизайнерская школа [Минервин, Шимко, 2004, 229], созданная на основе бывшего Строгановского училища, была основой для выработки принципиально нового подхода к художественному конструированию, когда художественные дисциплины изучались как путь к познанию законов форм и пространства, цвета и света и объединялись под знаком нового стиля, конструктивизма. Задачи «инженеризации» страны требовали развернуть художественное образование к нуждам производства. Преподаватели ВХУТЕМАСа А. Родченко, В. Татлин, Л. Лисицкий, М. Гинзбург и другие разрабатывали принципы «производственного искусства», технической эстетики и дизайна. Как отмечают историки, научные основы русской школы дизайна были заложены именно здесь [Елочкин, 2010, с. 96].

«Упадок дизайна в нашей стране начинается одновременно с утверждением тоталитарного режима» [Панкратова, 2017, с. 68]. Недолгое существование ВХУТЕМАСа-ВХУТЕИНа, ограниченное ярким десятилетием 1920–1930-х годов, тем не менее оставило свой след в истории русского дизайна и русского искусства.

«Производственное искусство», «промышленное искусство», «художественное конструирование» долго оставались советскими синонимами буржуазного «дизайна».

Основание в 1962 году ВНИИТЭ, личная заслуга Ю.Б. Соловьева, стало также и серьезным шагом в развитии отечественного дизайна в его эстетико-технологическом подходе. Организация ВНИИТЭ на территории ВДНХ стала фактом признания властями необходимости прорыва в области дизайна промышленных товаров: страна нуждалась в качественных, красивых и соразмерных человеку вещах, инструментах, транспорте и т.д.

Среди основных заслуг ВНИИТЭ остается разработка теории дизайна, подготовка множества проектов промышленных товаров и серий, разработка метода дизайн-программирования, то есть эстетико-функционального упорядочивания серий и даже отраслей продукции. Как отмечает историк дизайна, «ВНИИТЭ становится в СССР головным институтом по дизайну и одним из мировых центров развития дизайна. Лидирующие место по научным разработкам этого института во многом способствовали формированию западноевропейского, американского и частично азиатского дизайна. Многие направления имеют уникальный статус — эффективно развиваться они могли только в СССР. Примером является эргодизайн» [Елочкин, 2010, с. 25].

В отличие от художественного подхода к дизайну, который во главу угла ставил эстетику и стиль, эстетико-технологический подход опирался на несколько другие параметры, сформулированные, например, чешским ученым Т. Иоганеком в следующем порядке:

- «во-первых, обеспечить выполнение правил техники безопасности;
- во-вторых – рациональность изделия с точки зрения психофизических и физиологических требований;

– в-третьих, – красивый внешний вид изделия» [Иоганек, 1969, с. 13].

В отличие от Строгановки, с ее пропедевтическим курсом, унаследованным от практик ВХУТЕМАСа, и общехудожественным контекстом профессии, ВНИИТЭ концентрировался на технической эстетике, эргидизайне, производстве. Эстетика была весьма важной стороной конструкторского процесса, однако была подчинена вопросам удобства, антропометрии, эргономики и безопасности.

Эту точку зрения, в частности, высказывает В.К. Федоров на круглом столе в журнале «Техническая эстетика»: «хороший дизайн» «понимается как хороший инженерный дизайн, ибо художественное конструирование нельзя рассматривать вне связи с производственными и технологическими проблемами. Иначе оно становится всего лишь упражнением в композиции, стиле, формообразовании и т.д. Изделие же, отвечающее требованиям хорошего дизайна, помимо оригинальности в композиции стиле, должно обладать высокой технологичностью в серийном производстве, новизной конструктивно-технологического и функционального решения. Добиться художественно-конструкторского проекта, обеспечивающего создание такого изделия, без серьезного багажа инженерных знаний невозможно» [Что такое..., 1987, 2].

Заключение

Таким образом, в московской школе промышленного дизайна выделяют два подхода к практике дизайна и дизайн-образованию: художественный (Строгановское училище) и эстетико-технологический (ВНИИТЭ). Строгановка готовила художников-дизайнеров, ВНИИТЭ – инженеров-дизайнеров, они подходили к объекту дизайна с разных сторон. Художественный подход к дизайну в Москве развивался в Строгановском училище. Ученые Строгановского училища способствовали становлению философии дизайна как единства поисков в художественно-композиционном решении и удобства пользования, рациональности конструкции и технологии, научного подхода. Эстетико-технологический подход, начатый еще во ВХУТЕМАСе, был затем подхвачен и развит в образовательной и проектной практике ВНИИТЭ. Уже в работах преподавателей ВХУТЕМАСа и в образовательной практике зарождалась отечественная техническая эстетика, ставшая теоретической основой дизайна. Задачи «инженеризации» страны требовали развернуть художественное образование к нуждам производства. Среди основных заслуг ВНИИТЭ остается разработка теории дизайна, подготовка множества проектов промышленных товаров и серий, разработка метода дизайн-программирования, то есть эстетико-функционального упорядочивания серий и даже отраслей продукции. Эстетика была весьма важной стороной конструкторского процесса, однако была подчинена вопросам удобства, антропометрии, эргономики и безопасности.

Библиография

1. Вершинин Г.В. Лекции по истории дизайна. Тюмень, 2018. 338 с.
2. Елочкин М.Е. Подготовка специалиста–дизайнера среднего звена в условиях организации инновационной образовательной среды: дис. ... канд. пед. наук. М., 2010. 321 с.
3. Иллюстрированное описание всероссийской художественно-промышленной выставки в Москве. СПб., М.: Издание Г. Гоппе, 1882. 270 с.
4. Иоганек Т. и др. Техническая эстетика и культура изделий машиностроения. М.: Машиностроение, 1969. 310 с.
5. Курасов С. В., Лаврентьев А. Н., Заева-Бурдонская Е. А., Сазиков А. В. Строгановка. 190 лет русского дизайна. М.: Русский мир, 2015. 608 с.
6. Лаврентьев А.Н. История дизайна. М.: Гардарики, 2007. 305 с.
7. Лаврентьев А.Н. Школа как фактор развития // Дизайн ревю. 2016. № 1-4. С. 32-39.

8. Курасов С.В. (ред.) Мастера Строгановской школы: 1945-2015. В 2-х тт. М., 2015.
9. Минервин Г.Б., Шимко В.Т. (ред.) Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник. М.: Архитектура-С, 2004. 288 с.
10. Мирзоян С.В. Становление и развитие Санкт-Петербургской школы промышленного дизайна. Конец XIX - начало XXI вв.: автореферат дис. ... д-ра искусствоведения. СПб., 2017. 50 с.
11. Панкратова А.В. Взаимосвязь дизайна и революции как философских концептов: перспективы развития философской категории «дизайн» // Революция в искусстве и новации в художественном образовании. Материалы Международной научной конференции М., 2017. С. 66-71.
12. Хан-Магомедов С.О. Пионеры советского дизайна. М.: Галарт, 1995. 362 с.
13. Что такое «хороший дизайн»? // Техническая эстетика. 1987. № 4. С. 1-12.

Two approaches to industrial design in the USSR: artistic and aesthetic-technological

Nikolai V. Bryzgov

PhD in Art History

Professor of the Department of Industrial Design

Stroganov Moscow State Academy of Arts and Industry,

125080, 9 Volokolamskoe hwy, Moscow, Russian Federation;

e-mail: bryzgov@yandex.ru

Abstract

The article is devoted to the theoretical specialization of two areas of industrial design, highlighted in this case on the material of the Moscow School of Industrial Design. The Moscow school of design developed as a classically academic with an “architectural” style of design graphics. The Moscow school of industrial design distinguishes two approaches to the practice of design and design education: the artistic (Stroganov School) and the aesthetic and technological one (VNIITE). The artistic approach to design was developed at the Stroganov School. Professors at the Stroganov School contributed to the establishment of a design philosophy as a unity of searches in the artistic and compositional solution and ease of use, rationality of design and technology, and a scientific approach. The aesthetic-technological approach, begun as early as VKhUTEMAS, was then picked up and developed in the educational and design practice of VNIITE. Already in the works of teachers of VKhUTEMAS and in educational practice, domestic technical aesthetics was emerging, which became the theoretical basis of design. Among the main achievements of VNIITE are the development of a design theory, the preparation of many projects of industrial products and series, the development of a design programming method, that is, the aesthetic and functional ordering of series and even product branches. Aesthetics was a very important aspect of the design process, but was subordinated to the issues of convenience, anthropometry, ergonomics and safety.

For citation

Bryzgov N.V. (2023) Dva podkhoda k promyshlennomu dizainu v SSSR: khudozhestvennyi i estetiko-tekhnologicheskii [Two approaches to industrial design in the USSR: artistic and aesthetic-technological]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (8A), pp. 194-200. DOI: 10.34670/AR.2023.11.67.020

Keywords

Soviet design, Russian design, Stroganovka, VNIITE, art design, aesthetic and technological design, Moscow School of Design.

References

1. Vershinin G.V. Lectures on the history of design. Tyumen, 2018. 338 p.
2. Elochkin M.E. Training of a mid-level designer in the conditions of organizing an innovative educational environment: dis. ...cand. ped. Sci. M., 2010. 321 p.
3. Illustrated description of the All-Russian art and industrial exhibition in Moscow. St. Petersburg, M.: Publishing house G. Goppe, 1882. 270 p.
4. Johannek T. et al. Technical aesthetics and culture of mechanical engineering products. M.: Mechanical Engineering, 1969. 310 p.
5. Kurasov S.V., Lavrentiev A.N., Zaeva-Burdonskaya E.A., Sazikov A.V. Stroganovka. 190 years of Russian design. M.: Russkiy Mir, 2015. 608 p.
6. Lavrentiev A.N. History of design. M.: Gardariki, 2007. 305 p.
7. Lavrentiev A.N. School as a development factor // Design review. 2016. No. 1-4. pp. 32-39.
8. Kurasov S.V. (ed.) Masters of the Stroganov School: 1945-2015. In 2 vols. M., 2015.
9. Minervin G.B., Shimko V.T. (ed.) Design. Illustrated dictionary-reference book. M.: Architecture-S, 2004. 288 p.
10. Mirzoyan S.V. Formation and development of the St. Petersburg School of Industrial Design. The end of the 19th - the beginning of the 21st centuries: abstract of thesis. ... Doctor of Art History. St. Petersburg, 2017. 50 p.
11. Pankratova A.V. The relationship between design and revolution as philosophical concepts: prospects for the development of the philosophical category "design" // Revolution in art and innovations in art education. Proceedings of the International Scientific Conference M., 2017. pp. 66-71.
12. Khan-Magomedov S.O. Pioneers of Soviet design. M.: Galart, 1995. 362 p.
13. What is "good design"? // Technical aesthetics. 1987. No. 4. P. 1-12.