

АКТУАЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ДИЗАЙНА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ

THE RELEVANCE OF SOCIALLY ORIENTED DESIGN IN THE CONTEXT OF MODERNITY

Н.Ю. Фролова

N.U. Frolova

Белорусский государственный университет

Минск, Беларусь

Belarusian State University

Minsk, Belarus

e-mail: frolovanu@bsu.by

В статье анализируется важность обращения современных дизайнеров к решению социальных проблем и их включённости в различные социальные проекты. Социально ориентированный дизайн учитывает роль и ответственность дизайнера в обществе и использует процесс проектирования для достижения социальных изменений и повышения социальной стабильности во всем мире. Автор обращается к книге В. Папанека «Дизайн для реального мира» как к программе действий по решению проблем социального неравенства.

The article analyzes the importance of contemporary designers' addressing social issues and their inclusion in various social projects. Socially oriented design considers the role and responsibility of the designer in society and uses the design process to achieve social change and increase social stability for the whole world. The author refers to V. Papanek's book «Design for the Real World» as a blueprint for action to address social inequalities.

Ключевые слова: дизайн; социально ориентированный дизайн; социальные проблемы; практика дизайна.

Keywords: design; socially oriented design; social problems; design practice.

Большинство людей, рассуждая о дизайне, представляют себе, в первую очередь, функциональные и эстетические качества продукта. Со времен промышленной революции доминирующей парадигмой дизайна была красота и польза. Такое понимание миссии дизайна начало меняться с 1972 г., когда Виктор Папанек, промышленный дизайнер, декан факультета дизайна Калифорнийского института искусств, опубликовал свою книгу «Дизайн для реального мира». Эта книга произвела впечатление не только на дизайнеров, но и на многих других людей, поскольку ставила перед человеком вопросы ответственного отношения к проблемам человечества. В своей книге В. Папанек сделал заявление о том, что «существуют и более вредные профессии, нежели промышленный дизайн, но их совсем немного. И, возможно, лишь одна профессия превос-

ходит его по степени надувательства – рекламный дизайн» [1, с. 9]. Книга быстро завоевала всемирную популярность, благодаря своему призыву к новой социальной программе для дизайнеров. После появления книги для дизайнеров тема решения социальных проблем человечества приобрела особую важность, а они стали включаться повсеместно в решение глобальных гуманитарных проблем человечества и частных проблем социально незащищенных групп людей.

Книга «Дизайн для реального мира» впервые подняла вопрос, что альтернатива проектированию дизайн-продукта для коммерческой успешности на рынке возможна, но это не способствовало созданию новой модели социальной практики дизайна. По сравнению с коммерческой моделью, теоретических разработок о модели дизайна продукции для социальных нужд было мало. Теория коммерческой успешности дизайна чрезвычайно хорошо развита. Она охватывает многие области – от методов дизайна до исследований управления и маркетинга. Богатая и обширная литература по коммерчески успешному дизайну способствовала его постоянному успеху и адаптации к новым политическим и социальным обстоятельствам. В отличие от этого, структурам, методам и целям социального проектирования до сих пор уделяется мало внимания. Это касается, в первую очередь, проектирования для решения проблем развивающихся стран, а также для малоимущих и маргинальных слоев населения. Практически ничего не изменилось в области дизайн-образования, а ведь многие специальности, которые сейчас существуют на факультетах дизайна, уже утратили свою актуальность, а социально-ориентированные специализации, которые могли бы подготовить к проектированию для нуждающихся групп населения, пока не появились.

Как показывает современная ситуация, вопросами решения социальных проблем дизайн по-прежнему не слишком озабочен, так как это требует не столько навыков дизайн-проектирования, сколько социальных навыков, личного желания и, главное – способности найти финансирование для проекта. То есть каждый дизайнер, включающийся в такой проект, отличается выраженной гражданской позицией и пониманием, что его проект не будет иметь коммерческого успеха. Главным ориентиром для такой работы является желание решить проблемы людей, которые не имеют доступ к благам современной цивилизации. Такой путь дизайна можно назвать социально ориентированным (social centered design) и он подразумевает следование принципам заботы, доверия, социального равенства и справедливости, переосмысления общественных отношений. Для дизайнеров, которые включаются в проекты решения социальных проблем, важным условием становится собствен-

ная позиция, так как такого рода проекты не приносят ни успеха, ни денежного вознаграждения.

Социально ориентированный дизайн, предполагает не только конкретные решения по вопросам помощи людям, но и программу исследований. Хотя многие современные направления дизайн-деятельности могут рассматриваться как социально ответственный дизайн (экодизайн, проекты по устойчивому развитию и т. д.), мы наблюдаем, что в глобальном масштабе современные дизайнеры далеки от обращения к теме решения социальных проблем. В отечественном дизайне такие проекты мы можем наблюдать в форме конкурсных или студенческих работ. Каждый год в рамках дипломных проектов студенты специальности коммуникативный дизайн БГУ обращаются к темам, которые в той или иной степени пытаются решить проблемы насилия, дискриминации, социального неравенства, экологии, бездомных животных, сохранения природных ресурсов и т. д. (рис. 1).

Рис. 1. Семёнович В.А. Дипломный дизайн-проект «Я/Мы против насилия», 2020 г., рук. Фролова Н.Ю.; Рабченко Н.А. Дипломный дизайн-проект «Защита редких животных Республики Беларусь», 2020 г., рук. Фролова Н.Ю.

Постепенно ситуация, возможно, изменится и в отечественном дизайне будет все больше социально ориентированных проектов, которые обратятся к проблемам тех групп людей, которые не могут пользоваться общественными благами и находятся в дискриминационном положении. Примером может послужить социально-образовательный проект «Инклюзивный бариста», организованный белорусским активистом-колясочником из Лиды Александром Авдевичем. Для этого проекта дизайнером Татьяной Терещенко была разработана система инклюзивного рабочего пространства бариста инвалида-колясочника в различных общественных пространствах. Потребовалось не только организовать рабочее пространство, но и адаптировать окружающую объект среду. Этот проект доказывает, что даже в нашем, не совсем адаптированном для инвалидов общественном пространстве можно создать среду безбарьерной работы и безбарьерной социализации (рис. 2).

Рис. 2. Инклюзивное кафе «Две полоски», дизайнер Терещенко Т., г. Минск, ул. Крапоткина,43.

За последние двадцать лет произошли изменения в понимании, что необходимо решать социальные проблемы не только на уровне общественных и государственных организаций, но и на уровне формирования социальной ответственности каждого дизайнера и его включённости в проекты вместе с другими специалистами. Новый тип современного дизайнера использует междисциплинарный подход к исследованиям и внедряет решения, которые создают лучшие жизненные пространства для таких групп населения, как люди с ментальными и физическими проблемами, бездомные, пожилые люди и т. д. Архитекторы, психологи, социальные работники, и другие специалисты работают над изучением психологических и физиологических потребностей таких людей и сообществ, а дизайнеры все чаще включаются в различные проекты по решению проблем. Такая проектная исследовательская и практическая работа ведется, в первую очередь, в западно-европейских странах, а особенно продуктивно в странах Скандинавии и США. Как правило

вопросами решения социальных проблем занимаются дизайнеры, которые включены в различные гуманитарные проекты или сами являются организаторами этих проектов. Примером может послужить работа Хезер Флеминг (Heather Fleming) промышленного дизайнера из США, основательницы компании Catapult Design, которая занимается проектами для решения проблем малообеспеченных стран. Проекты компании помогают людям обеспечить элементарные условия выживания, как например проект по транспортировке воды в индийской пустыне или проект по разработке солнечных батарей для кенийской деревни.

Также примером успешного многоуровневого социального проекта по оказанию помощи людям в бедных африканских странах можно назвать деятельность Африканского дизайн-центра (African Design Centre (ADC)) и его организатора и вдохновителя Кристиана Бенимана (Christian Benimana). Этот архитектор и исследователь из Руанды создал уникальный по своей значимости проект, когда различные эксперты (архитекторы, дизайнеры, инженеры, экологи и т. д.) обучают местное население основам проектирования и тем самым способствуют формированию удобной и безопасной среды обитания. Это способствует не только устойчивому развитию регионов, но и тому, что местные жители смогут в будущем проектировать общественные пространства и социальные объекты самостоятельно.

Основной целью дизайн-проектирования является создание продуктов для успешной продажи. И наоборот, главная цель социально-ориентированного дизайна – удовлетворение человеческих потребностей тех людей, которые не могут в полной мере быть включены в социальную жизнь общества. Однако, когда мы выделяем социально-ориентированный дизайн, то мы, как бы отделяем его от всего дизайна в целом, тем самым выключая его социальную, воспитательную и ценностно-ориентированную функции. Дело, конечно, в разнице приоритетов, а не методов производства или распределения. Многие успешные на рынке дизайн-продукты удовлетворяют социальным потребностям общества (например продукты вторичной переработки), но современный унифицированный рынок не может удовлетворять потребности людей, которые не являются в рыночном смысле классом потребителей. Мы имеем в виду людей с низким доходом, особыми психофизиологическими особенностями развития, маргиналов, лиц без определённого места жительства и лиц без гражданства.

Для разработки социальной модели дизайна необходимо опираться на исследования по социальной работе – практике, основной целью которой является удовлетворение потребностей и помощи людям, находящимся вне социальных связей или маргинальных групп населения.

Центральное место в теории социальной работы занимает адаптация человека к условиям его существования, хотя было бы правильнее создавать такое пространство жизнедеятельности, в котором всем людям было бы комфортно. Несмотря на то, что в нашей стране создана программа по созданию безбарьерной среды, город остается непреодолимым пространством для инвалидов, а что уже говорить о малых городах и деревнях? Для уменьшения разрыва дизайнера с социальными проблемами общества необходимо включать дизайнеров в состав комплексных групп по решению социальных проблем. Взаимодействие дизайнера с социальными службами могло бы быть очень продуктивным, так как дизайнер умеет проектировать ситуации функционирования продукта в различных условиях. На этапе оценки дизайнер может определить факторы, способствующие возникновению проблемы. На этапе планирования дизайнер способен разработать стратегии вмешательства, связанные с предметно-пространственной и коммуникативной средой. Дизайнер может создать необходимый продукт или работать с потребителем над его разработкой, тем самым создавая индивидуальный подход к решению проблем конкретного потребителя.

В. Папанек утверждает, что социально ответственные дизайнеры должны организовывать свои собственные интервенции за пределами рынка, но при этом он дает мало указаний на то, как это можно сделать. Возможно, многие профессионалы разделяют цели тех людей, которые хотят изменить мир к лучшему, обращаясь к проблемам социально незащищенных людей. Дизайнеры могут найти среди них союзников в профессиях, связанных со здравоохранением, образованием, социальной работой, экологической безопасностью и чрезвычайными ситуациями, а также помочь решать насущные проблемы общества.

В. Папанек обозначил области, в которых дизайн не проявил себя в полной мере и, несмотря на то, что прошло почти полвека, мало что изменилось, поскольку многие социальные проблемы так и не были охвачены интересом для исследования и проектирования дизайнерами. Области, которые являются приоритетными для обращения внимания дизайнерами, В. Папанек обозначал как:

- дизайн для третьего мира;
- дизайн обучающих и тренирующих устройств для людей с отставанием в развитии, инвалидов и нетрудоспособных;
- дизайн для медицины, хирургии, оборудования стоматологических клиник и больниц;
- дизайн для экспериментальных исследований;
- дизайн систем поддержания жизни человека в экстремальных условиях.

Сегодня перед дизайном ставятся более сложные задачи и в технологическом, и в социально-общественном значении. Дизайн должен не только заниматься предметно-пространственным окружением человека, но исследовать и решать социальные проблемы, которые с каждым днем только увеличиваются. В общественном сознании дизайн чаще всего понимается как деятельность, которая производит красивую одежду, мебель и автомобили. Поэтому само дизайн-сообщество должно заявлять о своем намерении и возможностях включаться в решение глобальных проблем современного общества.

Широкая программа исследований в области социального дизайна должна начинаться с решения ряда вопросов. Какую роль может играть дизайнер в совместном процессе социального участия? Что делается в этом направлении в настоящее время и что можно было бы сделать? Как можно изменить восприятие дизайнеров обществом, чтобы создать образ социально ответственного дизайнера? Как агентства, финансирующие проекты и исследования в области социального обеспечения, могут добиться более глубокого восприятия дизайна как социально ответственной деятельности? Какие виды продукции отвечают потребностям уязвимых групп населения?

Чтобы создавать новые продукты, дизайнеры должны проводить исследования, начиная с ориентации в проблемной ситуации и заканчивая анализом полученного результата. Важно рассказывать о дизайн-инициативах, чтобы изменить представление о дизайне как о деятельности по созданию красивых вещей и привести к пониманию его возможностей в решении важных социальных задач. Хорошим примером социально-ориентированных исследований и практики в области дизайна и их воплощению является российская платформа «Пасека»⁴ – сообщество веб-студий, агентств, IT-компаний и независимых дизайнеров, заинтересованных в работе с некоммерческими организациями и социаль-

⁴ Общественная платформа по помощи некоммерческим организациям, которая развивает тематику pro bono и интеллектуального волонтерства. Это оказание профессиональных услуг благотворительным и иным некоммерческим организациям (НКО) на безвозмездной основе или с какой-то скидкой (<https://paseka.test.ru>)

ными проектами. Это уникальный опыт решения различных социальных проблем при помощи безвозмездной работы студий, агентств и дизайнеров для благотворительных организаций и общественных инициатив. До сих пор социальные интервенции дизайнеров носили единичный характер, но таких инициатив становится больше.

Важным моментом является не только социально ответственное проектирование, но и исследование проблемного поля для выработки необходимых решений. Известный теоретик дизайна В. Марголин, отмечает, что: «Сфера исследования социального дизайна включает восприятие дизайнерами общественностью и агентствами, экономику социальных вмешательств, оценивание возможностей дизайна для улучшения жизни малообеспеченных слоев населения, таксономию типологий новых продуктов, экономику производства социально ответственных продуктов и то, как такие продукты и услуги воспринимаются нуждающимся населением» [2, p. 29].

В этом контексте становится актуальным введение в образовательные стандарты и программы по дизайну курсов по социально ориентированному проектированию (для людей с психологическими и физическими проблемами, для уязвимых или маргинальных групп населения и т.д.). В современных условиях необходимо ввести социально ориентированные курсы в структуру дизайн-образования. Для этой цели было бы полезным для студентов-дизайнеров прохождение учебной практики в различных социальных учреждениях, больницах, интернатах и т. д. Современным дизайнерам, наряду со знаниями и навыками проектирования была бы не лишней более глубокая подготовка в области социологии, психологии и эргономики.

Надо сказать, что такие проекты постепенно появляются в мировой практике, как например проект Лиз Гербер (Liz Gerber), исследователя из США, которая, являясь доцентом кафедры дизайна Северно-Западного университета США, основала агентство Design for America. Агентство разрабатывает социальные проекты и обучает тысячи студентов и менторов для дальнейшей работы в гуманитарном секторе. Примером такой работы может быть проект сигнальной системы Shumiloon, разработанный студентами в виде воздушного шара, которое жертвы стихийных бедствий могут прикрепить у своего дома показывая сигнал о помощи. Студенты включённые в такого рода проекты исследуют современные проблемы человечества, ищут формы и методы их решения, и что является наиболее важным – развивают свою гражданскую и профессиональную позицию (рис. 3).

Рис. 3. Ягадидж К. (Jagadish K.), Смит Дж. (Smyth J.), Ванг Э. (Wang E.) Проект сигнальной системы Illumiloom. Система связи на аэростате для расширения возможностей оказания помощи первым лицам при ликвидации последствий стихийных бедствий.

Социальная модель практики дизайна должна стать важным стратегическим развитием дизайна и дизайн-образования, так как рост социальных и гуманитарных проблем в мире только растет, а дизайн имеет возможность решать такого рода проблемы. В. Папанек пишет: «Идеи, а также широкий, лишенный узкой специализации, интерактивный коллективный взгляд, который дизайнер должен дать миру, должны сегодня соединяться с чувством социальной ответственности. Во многих областях дизайнеры должны освоить искусство перепроектирования. Так нам, возможно, и удастся достичь выживание через дизайн»[1, с. 378]. В сегодняшних условиях социальная ориентация дизайн-практики необходима как никогда и международный опыт показывает, что процесс идет и появляются проекты по оказанию помощи тем людям, которые в ней остро нуждаются.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. Папанек В. Дизайн для реального мира/ М.: Д. Аронов, 2008.
2. Margolin V., Margolin S. A "Social Model" of Design: Issues of Practice and Research // Design Issues. 2002. № 18 (4). P. 24–30.