

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЙ ДИЗАЙНА

DISCIPLINARY STRUCTURE OF DESIGN STUDIES

Н. Ю. ФРОЛОВА

N. FROLOVA

Белорусский государственный университет

Минск, Беларусь

Belarusian State University

Minsk, Belarus

e-mail: frolovanu@bsu.by

В статье анализируется структура дисциплины исследования дизайна, которая была введена в учебный процесс кафедры коммуникативного дизайна Белорусского государственного университета. Рассматриваются компоненты дисциплины и приводятся основные авторы.

Ключевые слова: дизайн; дисциплина «Исследования дизайна»; дизайн исследования; дизайн-образование.

The article is analysed the structure of the discipline of design studies, which was introduced in the educational process of the Department of Communicative Design of the Belarusian State University. The components of the discipline are considered and the main authors are given.

Keywords: design; design research discipline; design research; design education.

ВВЕДЕНИЕ

Дизайн как практическая деятельность по переустройству мира давно приобрел глобальный характер. Сегодня проектные возможности дизайна стали объектом интереса различных областей знания. Дизайн становится не только организатором условий жизни человека, но и важным условием выживания, поскольку происходит «принятие дизайном ответственности за формы рационализации существования людей во всем его разнообразии...» [4, с. 15]. Наряду с этим в последнее десятилетие произошла институализация дисциплины исследования дизайна (Design Studies), которая является важным стратегическим предметом, помогающим понять что есть дизайн сегодня и какие его теоретические и практические основания.

Дисциплина исследования дизайна (*Design Studies*) преподаётся в ведущих школах дизайн-образования, таких как Школа дизайна Парсонса (*Parsons School of Design*) или Школа науки и технологии Сингапура (*School of Science and Technology, Singapore*). С 2024 г. дисциплина «Исследования дизайна» преподаётся на кафедре коммуникативного дизайна БГУ. Была разработана авторская программа, включающая в себя изучение теоретического и практического опыта дизайна и позволяющая студентам консолидировать знания в истории и теории дизайна, изучить различные научно-практические подходы, рассмотреть современные направления в дизайне, ознакомиться с ведущими дизайнерами и дизайн-школами мира и Беларуси.

Утверждению дисциплины способствовала большая работа исследователей разных областей знаний последних пятидесяти лет. Развитие дизайн-исследований привело к оформлению целостной научной дисциплины, которая обладает оригинальным способом познания (дизайн-мышление), собственной методологией и философией, а также имеет многогранную историю. Актуализации дисциплины исследования дизайна (*Design Studies*) предшествовала институализация дисциплины история дизайна (*Design History*). Вопросами истории дизайна занимаются многие исследователи в разных странах, и в этой области накоплен большой теоретический и практический материал. Кроме того, в мире насчитывается около 12 музеев дизайна, которые ведут исследовательскую и научную работу, собирают коллекции предметов и документов по истории и теории дизайна.

Можно сказать, что отправной точкой формирования дисциплинарной структуры является 1979 г., когда вышел первый номер журнала *Design Studies* под редакцией С. Грегори, где он писал: «У нас есть возможность! Впервые появился форум для письменного обмена идеями и знаниями о дизайне, который дает нам возможность работать, невзирая на национальные границы и, что, возможно, труднее всего преодолеть, невзирая на границы уже существующих дисциплин» [цит. по: 12, А2). С этого момента в научной дискуссии стало формироваться пространство исследований в области дизайна, которое в настоящее время приобрело дисциплинарную структурную организацию и стало постепенно вводиться в образовательный процесс высшей школы.

В русскоязычном пространстве впервые термин был введен Х. С. Гафаровым в 2018 г.: «исследования дизайна – это дисциплина, связанная с вмешательством практического дизайна в существующую

реальность. Это обусловлено академическим и профессиональным дискурсом исследований дизайна и теоретическими аспектами, касающимися способов осмысления дизайна – его сущности, целей, организации, конфигурации, взаимодействия, развития, места в системе наук, обязанностей, этики, политики, проблем охраны окружающей среды, обеспечения возможностей и альтернативных вариантов будущего» [2, с. 13].

Дисциплинарные границы исследований дизайна (*Design Studies*) довольно обширные: это анализ опыта профессиональной дизайн-деятельности, а также теоретическое осмысление как практики, так и влияния дизайна на культурные и общественные процессы. Как мы можем сегодня наблюдать, практика дизайна постоянно расширяет свои границы, и в профессиональное поле входят все новые специализации. Что же касается теоретического осмысления, то оно занимается не только проблемами функциональных и эстетических качеств дизайн-продукта, но и исследует различные факторы потребительского поведения, политические и региональные условия, климатические и экономические особенности, социальные и экологические изменения и т. д.

Анализ опыта профессиональной дизайн-деятельности

Фундаментальной основой исследований дизайна является непосредственная практическая дизайн-деятельность. С начала возникновения первых школ дизайна все исследователи опирались на свой практический опыт, так как никакого предыдущего опыта не было. Благодаря практической деятельности пионеров дизайна создан фундамент, на котором выстроились все последующие теории, подходы и методы. В этот период практическая деятельность была связана с поиском новых форм и методов адаптации человека к изменяющимся условиям социально-общественной организации. Мастера, художники, архитекторы строили свои концепции преподавания дизайна, которые основывались на их представлении о миссии дизайна для общества, которые опирались на работы теоретиков «протодизайна» [10, с. 304]. Некоторые концептуальные работы актуальны и до сегодняшнего времени: например работы К. Малевича, А. Родченко, В. Гропиуса, И. Иттена и пр. до сегодняшнего времени остаются важными для понимания того, что есть дизайн.

С момента появления профессии дизайнера стали появляться попытки анализа собственного практического опыта и его концепту-

ализации. Надо сказать, что некоторые из таких концепций повлияли на мировое развитие дизайна и его теоретического осмысления. Во-первых, надо упомянуть книгу Г. Рида «Искусство и промышленность: принципы индустриального дизайна» 1945 г. [15]. Г. Рид впервые сделал попытку осмысления роли и места дизайнера в процессе производства и добивался признания «абстрактного художника» общественностью и промышленностью.

Важным событием явилась книга В. Папанека «Дизайн для реального мира» 1971 г. [8], которая стала для многих основой профессиональной этики и повлияла на формирование социально-ориентированного подхода в дизайне. Довольно важной стали книги П. Рэнда «Искусство дизайнера» 1985 г. [9] и Д. А. Нормана «Дизайн привычных вещей» 1988 г. [7]. Эти книги стали важным источником изучения практического опыта дизайнеров.

Однако главной площадкой обмена практическим опытом стали форумы и различные научно-практические семинары по вопросам дизайна, организованные ВНИИТЭ, DRS¹ или SDRN², а также конференции, посвященные различным аспектам дизайна³, которые стали активно проводиться со второй половины прошлого века. Утверждению дисциплины содействовал рост числа научных конференций междисциплинарного характера, которые открыли новые направления в дизайне и его проектные возможности, которые стали внедрять другие области.

В настоящее время анализ практического опыта в области дизайна показывает очень широкую палитру направлений: от анализа «языка продукта» до анализа пользовательского опыта, от дизайн-мышления до вопросов трансдисциплинарности дизайна, от вопросов этики дизайна до вопросов постгуманности и т. д. Развитие профессиональной

¹ Общество исследований дизайна (*Design Research Society*) – международное сообщество для развития и поддержки интересов исследователей дизайна.

² Научно-исследовательская сеть системного дизайна (*Systemic Design Research Network*) – международное сообщество для развития системного дизайна, который объединяет системное мышление и проектирование.

³ Например, организация «Международные конференции по истории и исследованиям дизайна» (*International Conferences on Design History and Studies*), основанная в Барселоне в 1999 г. организует конференции по всему миру.

сферы дизайна дает возможность анализа опыта подходов и методов для формирования и укрепления теоретических оснований исследований дизайна.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ

Первым этапом структурирования исследований дизайна стало осмысление истории дизайна. Это самая разработанная область исследований дизайна. В этой области есть много подходов, которые можно разделить на несколько направлений.

Некоторые исследователи считают, что дизайн стал естественным этапом развития общества, а история дизайна синхронизируется с историей европейской цивилизации, когда «произошел не количественный, а качественный скачок в развитии деятельности человека по созданию предметной среды» [5, с. 7]. Такое направление выстраивает линейное развитие истории дизайна от ремесленного производства до промышленных революций. Другое направление определяет, что правомерно говорить о возникновении дизайна только тогда, когда стали выпускаться профессиональные кадры: «то есть когда сложились школы, методики преподавания, представляющие сумму упорядоченных знаний, когда появились преподаватели, способные гуманитарно очертить границы своей профессии» [1, с. 15–16]. В рамках такого направления история дизайна начинается с началом деятельности школ Уновис, Баухаус и ВХУТЕМАС и формированием профессии дизайнера⁴. Есть и мнение, что история дизайна синхронизируется с развитием науки и техники, а говорить о начале истории дизайна необходимо с 1845 г., когда английский государственный деятель сэр Г. Коул ввел понятие «промышленное искусство»⁵. Наиболее убедительным является направление, которое определяет дизайн как продукт социокультурных процессов XX века, поскольку: «эти процессы связаны с революционными концептуальными изменениями в искусстве, политической и экономической ситуации в европейской культуре, поиском

⁴ Котович Т. В. ;#UNOVIS100: УНОВИС = Школа Малевича. Витебск : ВГУ им. П. М. Машерова. 2021.; Уитфорд Ф. Баухаус М.: АдМаргинем Пресс : МСИ «Гараж». 2023.; Хан-Магомедов С. О. Пионеры советского дизайна. М. : Галарт, 1995.

⁵ Филл Ш. История дизайна. пер. с англ. С. Бавина. М. : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 2014.; Global Design History. Ed. by G. Adamson. London & NY: Routledge, 2011.; Margolin V. World History of Design: Two-volume set. London: Bloomsbury, 2018.

новой стратегии развития общества и культуры, урбанизмом и существенным изменением уклада жизни человека» [11, с. 65].

Следующим важным шагом в развитии исследований дизайна стало структурирование методологии дизайн-деятельности. В мире существует множество подходов и методов, которые обеспечивают последовательное и логичное проектирование в разных направлениях дизайна, однако несмотря на многообразие подходов, основой является системный метод. В разработке системного метода важнейшую роль сыграли Ульмская школа дизайна, идеи которой «подхватили» советские теоретики. Важным этапом стал выход книги Дж. К. Джонса «Методы проектирования» в 1970 г. [3], в которой представлены методы анализа и выстроена логическая последовательность проектирования. Идеи системного анализа были также развиты в методических материалах ВНИИТЭ 1987 г. «Методика художественного конструирования. Дизайн-программа» [6], в которой советские ученые обосновали операционное понятие дизайн-программы.

Х. С. Гафаров отмечает, что существует три этапа осмысления методологии дизайна: прошло «три поколения» методологий дизайна [2, с. 19]. Первое поколение осмысления и систематизации методов дизайна возникло в 1960-е годы и опиралось на системно-научные методы. Второе поколение методологии дизайна связано с реакцией на бурное развитие дизайна и усложнением методов и форм проектирования. Результатом такой реакции стал отказ от строгой методологии и поиск индивидуальных подходов и методов в проектировании. С конца прошлого века началось формирование «третьего поколения» методологии дизайна, основанной на поиске компромисса между системностью методологии и индивидуальностью каждого метода. Такая ситуация позволяет изучать все многообразие методических подходов⁶.

Одновременно с поиском единой методологической системы велась работа по формированию структуры и границ теории дизайна. Теория дизайна является субдисциплиной исследований дизайна и связана с различными теоретическими подходами понимания прин-

⁶ Design methodology and relationships with science. ed. by M. J. de Vries, N. Cross, D. P. Grant. Springer, 2013. ; Jones J. C. Design Methods : Seeds of Human Futures. NY : John Wiley & Sons, 1970.; Karjaluto E. Design Method, The: A Philosophy and Process for Functional Visual Communication (Voices That Matter). Indianapolis : New Riders. 2013.

ципов, а также к осознанию роли и значения дизайна в социо-культурном пространстве. Эта область исследований менее разработана, так как требует глубокого понимания дизайн-практики и, одновременно, обобщенного видения контекста среды и процессов, без которых невозможно создать систему теории. Осмысление и формирование концепций теории дизайна можно условно разделить на четыре этапа. Первый этап – это период возникновения первых дизайн-школ (Уновис, Баухаус и ВХУТЕМАС), поиска обоснования идей функционализма и выработки программ профессионального обучения. Второй этап, так называемый «неофункционализм», связан с анализом и критикой накопленного практического и теоретического опыта, формированием системного подхода и плодотворной работой Ульмской школы дизайна, Оффенбахской школы дизайна, ВНИИТЭ и Сенежской студии⁷. Третий этап связан с семантическим поворотом в теории дизайна и книгой К. Криппендорффа «Семантический поворот» [14]. Теоретические основания семантического подхода в дизайне разрабатывались Й. Гросом в качестве теории «расширенного функционализма» [13]. Эта теория была переработана и представлена позже как «теория языка продуктов», известная также под названием «оффенбахский подход». Четвертый этап связан с новым этапом развития дизайна, а именно с расширением возможностей цифрового мира. Еще К. Криппендорфф говорил, что семантический поворот предполагает, что опыт дизайнеров, ориентированных на человека, будет уникальным средством при разработке моделей взаимодействия человека с интерфейсами. Однако бурное развитие цифрового мира и расширение коммуникативных возможностей требует переосмысления теоретических и философских оснований дизайна⁸.

⁷ Мосорови А. М. Теория дизайна : проблемы онтолог. и методол. знани. Екатеринбург : Солярис, 2004.; An Anthology of Theories and Models of Design: Philosophy, Approaches and Empirical Explorations. London: Springer-Verlag, 2014.; Bürdek B. E. Design : Geschichte, Theorie und Praxis der Produktgestaltung. Birkhäuser, 2005.; Erlhoff M. Theorie des Designs. Paderborn : Fink, 2013.

⁸ Макафи Э. Машина, платформа, тольпа. М: Манн, Иванов и Фербер. 2019.; Digital Design Theory : Readings from the Field (Design Briefs). NY. : Princeton Architectural Press, 2012.; Manovich L. Software Takes Command (International Texts in Critical Media Aesthetics). NY. : Bloomsbury Academic. 2013.

Самая не разработанная область исследований дизайна – философия дизайна. Эта область дизайн исследований стала разрабатываться с конца прошлого века, и это скорее поиск собственных оснований в профессии различных дизайн-практиков. В этой области есть несколько подходов к выработке собственной философской концепции.

Один подход можно назвать онтологическим. В рамках такого подхода концептуальная модель выстраивается через идею гармонизации человека с предметным миром⁹.

Другой подход выстраивает философскую концепцию через анализ процессов и событий для того, чтобы определить логику развития и предположить стратегию развития¹⁰.

Одновременно с этими подходами наметились тенденции поиска оригинальных концепций дизайна, например работы Г. Н. Лола¹¹.

Таким образом теоретическое осмысление дизайна можно разделить на четыре взаимосвязанных блока: история дизайна, методология дизайна, теория дизайна и философия дизайна.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате третьей волны сциентизации дизайна и растущего влияния дизайна на социо-культурные процессы сформировалось пространство теоретического и практического осмысления феномена, которое к концу прошлого века оформилось в самостоятельную академическую дисциплину – исследования дизайна (*Design Studies*). Консолидация дисциплины исследования дизайна (*Design Studies*) представляется объединяющим процессом, который позволил установить «внутреннюю вертикальную стратификацию предметной сферы исследований и горизонтальную таксономию отдельных подсистем» [34, с. 22].

⁹ Быстрова Т. Ю. Вещь, форма, стиль: введение в философию дизайна. М. : Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2017.; Флюссер В. О положении вещей. Малая философия дизайна.; [пер. Т. Зборовская]. М. : Ад Маргинем Пресс, 2016.; Parsons G. The philosophy of design. Cambridge : Polity Press, 2016.

¹⁰ Росторн Э. Дизайн как отношение. М. : МСИ «Гараж»ю 2021.; Чижиков В. В. Дизайн и культура : моногр. ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. М. : МГУКИ, 2006.; Design culture : objects and approaches. Ed. by G. Julier [et al.]. London: Bloomsbury Visual Arts, 2019.; Fry T. A New Design Philosophy : An Introduction to Defuturing. Sydney: UNSW Press, 1999.

¹¹ Лола Г. Н. Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования. СПб. : Наука, 2021.

Возможность студентов кафедры коммуникативного дизайна БГУ изучать дисциплину «Исследования дизайна» позволит им иметь целостное видение своей будущей профессии во всем его многообразии практического и теоретического опыта.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. *Аронов В. Р.* Дизайн и искусство : актуальные проблемы технической эстетики. М. : Знание, 1984.
2. *Гафаров, Х. С.* Дисциплинарная структура современных западных исследований дизайна : Design Studies : проблемы стратификации и таксономии // Актуал. проблемы дизайна и дизайн-образования : матер. Междунар. науч.-практ. конф. / редкол.: О. А. Воробьева (отв. ред.) [и др.]. Минск : , 2018. С. 3–23.
3. *Джонс Дж. К.* Методы проектирования : пер. с англ. 2е изд., доп. М. : Мир, 1986.
4. *Жель К., Брюне К.* Дизайн. История, концепции, конфликты. М. : Музей современного искусства «Гараж», 2025.
5. *Ленсу Я. Ю.* История дизайна второй половины XIX и XX века : для студентов специальности «Дизайн». Минск : Изд-во МИУ, 2007.
6. Методика художественного конструирования. Дизайн-программа / сост. Ю. Б. Соловьев [и др.]. М. : ВНИИТЭ, 1987.
7. *Норман Д. А.* Дизайн привычных вещей ; пер. с англ. А. Семиной. [2-е] изд., М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018.
8. *Папанек В.* Дизайн для реального мира; пер. с англ. Г. Северской. М. : Д. Аронов, 2008.
9. *Рэнд П.* Искусство дизайнера. М. : Изд-во Студии Артемия Лебедева, 2017.
10. Техническая эстетика и дизайн : слов. / авт.-сост.: М. М. Калининичева, М. В. Решетова. М. : Акад. проект : Культура, 2012.
11. *Фролова Н. Ю.* Дизайн как феномен культуры: статус, функции и детерминанты развития: дис. ... канд. культур. : 24.00.01. БГУКИИ. 2021.
12. *Cross N.* Editing Design Studies – and how to improve the likelihood of your paper being published // Design Studies. 2019. Vol. 63. P. A1–A9.
13. *Gros J.* Dialektik der Gestaltung; Institut für Umweltplanung Ulm, Universität Stuttgart. Ulm : IUP, 1971.
14. *Krippendorff K.* The semantic turn : a new foundation for design. London ; NY. : Taylor & Francis : CRC Press, 2006.
15. *Read H.* Art and industry : the principles of industrial design. London : Faber and Faber, 1945.