

И.А. ЧЕРНИЙЧУК

*Кандидат искусствоведения, доцент кафедры «Промышленный дизайн» МГХПА им. С.Г. Строганова
e-mail: premura@mail.ru*

I.A. CHERNIYCHUK

*Candidate of art history, assistant professor of the Stroganov Academy (MGHPA),
e-mail: premura@mail.ru*

МАСТЕР ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И ТОТАЛЬНЫЙ ДИЗАЙНЕР

RENAISSANCE MASTER AND TOTAL DESIGNER

Статья посвящена исследованию утопического проектирования. В статье сравниваются деятельность мастеров эпохи Возрождения и тотальных дизайнеров XX–XXI веков. Актуальность темы обусловлена необходимостью исследовать специфику профессии тотального дизайнера. В результате проведенной параллели, автор определяет основные сходства и различия в подходах, выявляя тем самым динамику развития.

The article is devoted to the study of utopian design. The article compares the activities of Renaissance masters and total designers of the XX–XXI centuries. The relevance of the topic is due to the need to explore the specifics of the profession of a total designer. As a result of this parallel, the author identifies the main similarities and differences in approaches, thereby revealing the dynamics of development.

Ключевые слова: эпоха Возрождения, художник, тотальный дизайнер, гуманизм, утопия, тотальный проект.

Keywords: Renaissance, artist, total designer, humanism, Utopia, total project.

Что может объединять мастера эпохи Возрождения и тотального дизайнера, этих совершенно разных людей? Почему возникла идея

сравнить разные эпохи и, по сути, разные профессии? На первый взгляд, может показаться, что различий между ними больше, чем сходств, однако основные идеи и цели находят точки соприкосновения.

Несмотря на довольно продолжительный временной раздел, который проходит между мастером эпохи Возрождения и современным тотальным дизайнером, можно утверждать, что установки эпохи Возрождения продолжают существовать и в современном мире, оставаясь актуальными и получая свое дальнейшее развитие в области тотального проектирования.

Самой важной причиной, по которой сравнение этих людей становится возможным, следует считать объединяющее их желание изменить окружающий мир. В эпоху Возрождения философы, литераторы и художники активно принялись формировать идею прекрасного будущего, создавая множество оригинальных проектов по изменению мироустройства, безумных для своего времени и казавшихся утопией. Само слово «утопия» можно перевести как «место, которого нет» или, по другой версии, «благословенная страна» [3, с. 542]. Так родилась идея всеобъемлющего преобразования будущего и вместе с ним модели утопического проектирования.

Нужно подчеркнуть, что, несмотря на нереальность самого понятия утопия, выстраиваются такие модели на основе логического мышления, т.е. происходят от «идеи Разума». На основе логоса (logos, — «мысль, понятие, разум, смысл, мировой закон; у Гераклита и стоиков – мировой разум» [2]) ищутся связи, законы построения, выражающие стремление приблизиться к идеалу.

Утопия стала программным базисом тотального дизайна — явления и дизайн-направления XX века, получившего свое активное развитие благодаря возможностям новых технологий и глобализации. По масштабам охватываемых проблем, по прогностическим результатам воздействия на человечество в целом, данный вид дизайна неслучайно получил приставку «тотальный». Тотальный (от лат. totalis — «весь, целый, полный») в переводе значит «полный, всеохватывающий, всеобъемлющий». Сращение двух объемных понятий «тотальный» и «дизайн» говорит о грандиозных планах данного вида дизайна по реконструкции всего мира. Утопия дала возможность поверить в собственные силы человеку Возрождения, получила активное развитие в XX веке, утопия служит питательной средой и для тотальных дизайнеров XXI века.

Признание человеческого общества несовершенным в эпоху Возрождения породило поиски путей решения назревших проблем и возможностей изменить ход истории и развития социума на более рациональных и правильных началах. Получили активное развитие идеи гуманизма. Гуманизм (лат. *humanus* — «человечный») — мировоззрение, которое базируется на принципах всеобщего равенства, справедливости и заботе о благе людей, признающее особую ценность человечности в отношениях между людьми и уважения к человеческому достоинству.

Человек и его потребности стали отправной точкой для рождения самых масштабных утопических проектов эпохи Возрождения и рождения нового типа проектировщика, что связано со сменой приоритетов в разработке проектов. Ставятся вопросы, как сделать человека лучше, как обустроить его быт и развитие, сформировать гармоничную среду для работы и отдыха, что, в конечном итоге, влечет за собой переустройство всего общества. Принципы гуманизма изначально заложены и в понятии дизайн-деятельности. Однако в случае тотального проектирования гуманизм выходит на первый план, затмевая собой многие практические стороны разрабатываемого проекта, что превращает такой дизайн-проект в утопию.

Возникает логический вопрос — может ли утопия (философская, литературная, научная) как основа идеи быть проектом. Определяя специфику утопии, нужно отметить, что «для утопизма характерно стремление создать детальную картину будущего, втиснуть ее в рамки априорно заданной и “идеальной схемы”, продиктовать своего рода «правила поведения» будущим поколениям» [1]. Следовательно, устремленность в будущее утопии соответствует этимологии слова «проект», если трактовать буквально, то это «выброшенный вперед», в будущее время. Утопия сама по себе есть и замысел, и проект, так как предлагает новые идеи и предлагает способы новой организации. Таким образом, утопия может быть основой проекта. Но утопии, зачастую, не реализуются и относятся к «непроектной онтологии», в то время как проектирование подразумевает создание «искусственных образований, артефактов» [4, с. 249]. Хотя утопическое проектирование и может называться проектом, но его реализация ставится под сомнение.

История тотального дизайна, по сути, — это попытки претворения утопий, представленных в виде теоретически-смоделированного, выверенного «идеал-проекта», в жизнь. При условном разделении процесса проектирования на два этапа, а именно — рождение замысла и

его воплощение, становится очевидной общая проблема утопического проектирования и тотального дизайна — проблема практической реализации. Даже при наличии теоретической модели и визуального проекта успешная реализация, зачастую, остается недостижимой.

Тотальные проекты ориентированы в будущее и создаются с неким «временным запасом», необходимым для осуществления. Для полноценной практики тотального дизайна требуется равномерное развитие нескольких составляющих: технологической, социальной, материальной, научной, культурной (духовной). Препятствовать реализации проектов может множество причин, среди которых — неготовность людей к кардинальным переменам в сознании и жизни, слабо развитая техническая сторона вопроса (многие утопии апеллируют материалами и возможностями будущего), отсутствие института проектирования и другие.

Таким образом, создатели утопических проектов, принимая риски и уникальность своих решений, осознают, что шанс воплощения их в реальность крайне невелик. Это приводит к тому, что утопические проекты, зачастую, не снабжаются четкими технологическими и экономическими расчетами, однако содержат множество комментариев относительно миропорядка в ими предложенном проекте. В результате авторы проектов приобретают большую свободу для творческих экспериментов и мыслят свободно.

Утопические проекты отличаются вариативностью, так как представления об идеальном будущем значительно разнятся, и, как следствие, проекты приобретают самые разнообразные решения. В основе будущего может оказаться идея возвращения в лоно природы, нацеленность на технологии, развитие социальных институтов, религия и культура. Вариаций существует большое количество. В зависимости от того, что ляжет в основу представлений о новом улучшенном обществе, рождается новое проектное решение.

Утопический проект отличается масштабностью и связью с идеологией, то есть само существование проекта фактически является иллюстрацией некой концепции. Этот подход сохраняется как в эпоху Возрождения, так и в современных проектах. Зачастую такие проекты без пояснения не представляют собой особой ценности, так как могут и не нести в себе новых технологических приемов или проектных инноваций. В таких проектах важно общее решение, связь всех элементов, их работа на достижение общей цели.

Какими были проектировщики Возрождения? Они были мечтателями. Вера в возможности человека превратила человека Возрождения в Творца. Творец-утопист был призван привнести в мир гармонию, упорядочить, создать централизованную систему, подчинить строгой иерархии разрозненные структуры. Осознание своей роли — Творца или режиссера-жизнеустроителя — привело к появлению множества проектов.

В эпоху Возрождения утописты, в основном, были авторами собственных идеологических концепций и их проектной части. Они не были ограничены рамками одной профессии, а являлись мастерами во многих смежных и передовых областях. Это объясняется универсализмом человека эпохи Возрождения. Эти люди стремились обладать синтетическими знаниями. Они были изобретателями, художниками, скульпторами, градостроителями, развивали военное дело, изучали анатомию; параллельно разрабатывали проекты идеальных городов, а также создавали инженерные проекты, тем самым доказывая необходимость синтетического знания.

Исходя из убеждения, что мир есть гигантский механизм, возник миф о том, что все в мире можно вычислить и измерить, понять и спроектировать. Вопросом измерения времени и движения в пространстве и вечного двигателя занимался ученый Джованни Фонтане, работавший в начале XV века. Сфера его интересов очень широкая — от гидравлики до астрологии, от медицины до техники, от механики до мнемотехники. Не техник-практик, а ученый-изобретатель проектирует машину для искусственной памяти.

Одним из наиболее выдающихся людей этой эпохи был Франческо ди Джорджио. Будучи разносторонне одаренной личностью, он проявил себя как архитектор, изобретатель, военный инженер, теоретик, скульптор и художник. В своих трудах он размышляет над природой гармоничных взаимосвязей, ищет идеальные пропорции и соотношения. Заразившись идеями конструирования от Мариано ди Якопо по прозвищу Таккола (1382 — ок. 1453), в сборнике рисунков *Opusculum de architectura* («Заметки об архитектуре») Франческо ди Джорджио размещает проекты различных механизмов и машин, выходящих за рамки современного понятия «архитектура».

Универсальность стала примером и для молодого Леонардо да Винчи. Среди многочисленных изобретений и идей выделяется идея города-полиса с двухуровневой дорогой. Наблюдая проблемы современ-

ного ему города, он придумал совершенно иную внутреннюю структуру города. Предложил систему двухуровневых городских дорог, разделил город на десять кварталов, определил количество жителей в каждом из них, регламентировал ширину улиц. Хотя Леонардо да Винчи работал в целом как инженер, но в своем творчестве искал идеал, благодаря чему предложил множество идей, опережающих сознание современников.

С началом XX века, с вычлениением дизайна и появлением дизайнеров-конструкторов, сформировался тотальный дизайн. Тотальным дизайнерам осталась свойственна универсальность мастера Возрождения. Это позволило им заниматься самыми разнообразными проблемами, от градостроительных до разработки фирменного стиля и одежды. XX век породил большое количество интересных проектов. Старые идеи дополнились новым видением, также появились абсолютно оригинальные концепции. И если всю предыдущую историю развития утопической мысли можно назвать больше теоретическими построениями, то XX–XXI века можно по праву считать временем практической реализации утопических концепций.

В начале XX века происходит становление тотального дизайнера как самостоятельной творческой единицы. Интереснейшими работами стали проекты Ле Корбюзье, изобретателя и писателя Бакминстера Фуллера, родилась целая плеяда проектов на тему космических путешествий и нового типа жилья, были выстроены и потом заброшены целые города. Множество проектов пришлось на период существования СССР, когда проекты были подчинены единой государственной идеологии, разрабатывались теория и практика универсализации и стандартизации, рождались проекты однотипных домов, универсальной одежды, транспорта, мебель превратилась в трансформер, формировался единый фирменный стиль. Освещение и систематизация всего объема существующих тотальных проектов и изучение их авторов — большая и интересная тема, которая заслуживает отдельного исследования.

С усложнением института утопического проектирования тотальному дизайнеру потребовалась помощь, появилась более узкая специализация в профессии. В процесс разработки проекта включились социология, эргономика, психология, культурология. В тотальных проектах возникла необходимость в экономических расчетах. Однако, при всем при этом, синтезирующая роль все равно осталась за дизайнером, объединяющем знания многих отраслей.

Проведя параллель между мастером эпохи Возрождения и тотальным дизайнером, нужно выделить следующие черты. Среди значимых отличий выступает личностный характер разработки проекта в эпоху Возрождения, в то время как на современном этапе тотальный дизайнер может работать и в составе группы разработчиков, в том числе и не над своей собственной идеей. Еще одним отличием стали более частые попытки реализации тотальных проектов на практике, по сравнению с эпохой Возрождений, что в прочем не связано с тем, что лежащая в основе проектов утопия стала более реальна. Получили развития технологии, выросло общее количество проектов в целом и появилось больше людей, готовых пробовать их воплощать. В результате дизайнеры получили больше возможностей для реализации своих проектов, что требует от дизайнера длительной и тщательной проработки всех аспектов проекта.

Общим остается умение масштабно мыслить и широкий кругозор. Объединяющими чертами являются формирование будущего на основе утопии, гуманистическое отношение к человеку, схожие модели работы над проектом, универсализм и свободомыслие проектировщика. Самой важной чертой мастера эпохи Возрождения и тотального дизайнера можно назвать желание сделать жизнь человека лучше, синтезировав для этого в своих проектах весь арсенал доступных средств и возможностей, будь то современные теории и технологии или философские учения и работа целых социологических институтов проектирования будущего. Преследуя общую идею гуманизации окружающей среды, нацелившись на утопию, творили мастера Возрождения и продолжают работать творцы тотального дизайна современности.

Библиография:

1. *Бестужев-Лада И.В.* Социальное прогнозирование. Курс лекций. М.: Педагогическое общество России. 2002. 392 с. URL: [//socioline.ru/pages/iv-bestuzhev-lada-g-namestnikova-sotsialnoe-prognozirovanie](http://socioline.ru/pages/iv-bestuzhev-lada-g-namestnikova-sotsialnoe-prognozirovanie) (дата обращения 23.10.2019).
2. Краткая философская энциклопедия. М., Издательская группа «Прогресс» — «Энциклопедия», 1994. 576 с. URL: [//svitk.ru/004_book_book/15b/3353_kratkaya_filosofskaya_enciklopediya.php](http://svitk.ru/004_book_book/15b/3353_kratkaya_filosofskaya_enciklopediya.php) (дата обращения 23.10.2019).
3. Социологический словарь / отв. ред. Г.В.Осипов, Л.Н.Москвичев; уч. секр. О.Е. Чернощек. М.: Норма, 2008. 608 с.
4. Философия техники: история и современность. М., 1997. 283 с.