

УДК: 351.854

DOI 10.21661/r-497340

Г.А. Ткачук

БАЛАНС РАЦИОНАЛЬНОГО И ИРРАЦИОНАЛЬНОГО В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

Аннотация: в статье говорится о применении в процессе подготовки дизайнеров на кафедре дизайна среды СПбХПА им. А.Л. Штиглица уникального метода подготовки студентов по дисциплине «проектирование». Метод базируется на сочетании рационального и иррационального подходов ведения работы над проектом. Описывается специфика иррационального подхода в работе над созданием художественного образа объекта и художественной концепции. Анализируется процесс поиска художественного образа объекта. Художественный образ и его значение в работе над проектом.

Ключевые слова: проектирование, проектная концепция, композиция, рациональное, иррациональное, социальная среда, художественный образ, интеллектуальные модели, художественное моделирование, мечтательное состояние, материальный продукт, образовательный процесс, общественное сознание.

G.A. Tkachuk

THE RATIO OF THE RATIONAL AND IRRATIONAL IN THE DESIGN OF AESTHETIC ENVIRONMENT

Abstract: the article describes the use of designers in the process of preparation at the Department of Environmental Design of the Saint Petersburg Stieglitz State Academy of Art and Design unique method of preparing students for the discipline of «design». The method is based on a combination of rational and irrational approaches to work on the project. The specificity of the irrational approach to work on the creation of an artistic image of an object is described. and artistic concept. The process of searching for an artistic image of an object is analyzed. The artistic image and its value in the work on the project.

Keywords: *design, design concept, composition, rational, irrational, social environment, artistic image, intellectual models, artistic modeling, dreamy state, material product, educational process, social consciousness.*

Дисциплина «проектирование» была внедрена в учебный процесс на факультете дизайна СПГХПА им. А. Л. Штиглица сравнительно недавно и заместила собою предмет «композиция». посредством композиции осуществлялось не только приобретение и усвоение профессиональных знаний и умений, необходимых для выполнения творческих задач, но и прививалось понимание взаимосвязанности всех художественных процессов в целом, протекающих и в данный момент времени, и в исторической последовательности, формирующих культурно-ценностную платформу социальной среды. Композиция, по своей этимологической сути, тождественна созиданию нового. Это сложная форма художественного творчества.

Трансформация композиции в проектирование скорее явилась результатом изменения целей в подготовке дизайнеров среды и была вызвано потребностью в более точной фокусировке прикладываемых знаний и инструментов для получения конкретного интеллектуального продукта. Изменение названия дисциплины не вызвало существенных изменений в главном, в процессе создания проектных концепций и самого проекта. Именно создание художественного образа объекта осталось приоритетной, ключевой задачей, но изменились подходы к осмыслению и постановке самой задачи, возникли и утвердились стратегии по формированию новой интеллектуальной модели художника-проектировщика и, как следствие – потребителя и, в целом, социальной среды.

При переходе на Болонскую систему образования и возникновении бакалавриата, как первой ступени высшего образования, проектирование регламентируется, строго описываются границы проектных задач по созданию определенного интеллектуального продукта, базирующегося на заданных гуманитарных и технических параметрах, посредством компетенций и усвоенных знаний.

Но кто формирует этот базис или что является движущим фактором в создании интеллектуального продукта в каждый период времени?

Как правило, это государственная стратегия, посредством декларируемых ценностных критериев производит модели эстетических, гуманитарных, экономических, политических предпочтений, предлагаемых в той или иной форме общественному сознанию.

Переходя к сравнительному анализу рационального и иррационального в области художественного проектирования, разумно процитировать В.С. Швырева, который рассуждая о рациональном, отмечает, что «рациональность – это определенный тип отношений человека к миру, способ его вписывания в него, овладения собственным способом существования» [3].

Рациональное окружает нас повсеместно и ежедневно. Оно имеет понятную нам природу, принято общественным сознанием, является рабочей моделью, вернее механизмом реализации социальных потребностей. Фактически, рациональное – это принятый, опробованный и распространенный штамп, клише, позволяющий без приложения особенных усилий, достигать определенного результата.

Е.В. Романова в своей статье «Соотношение рационального и иррационального в картине мира» пишет: «Под иррациональным понимается все то, что противопоставляется рациональному мышлению, средствам логики. Это – вера, воля, откровение, озарение, экстаз, нирвана, интуиция и т. п., то есть то, что трудно объяснимо, загадочно и относится к сфере неразумного. Как правило, проявление иррационального связывают со сферой чувств, а также проявлением подсознательного и бессознательного в психике человека, то есть тот духовный опыт, который невозможно упорядочить и постичь с помощью разума» [1].

Но если в повседневной жизни это норма, то в мире существования художественного образа или идеи рациональное закономерно уступает место иррациональному, то есть – фантазии. Фантазийное – мечтательное состояние человека, как правило, воспринимается общественным сознанием, как деструктивное и бесполезное, так как оно не создает конкретный материальный продукт. По существу, это состояние мышления человека иррационально, следовательно, иррациональны и все возможные экстраполяции этого состояния.

Но если предположить, что мечтательное состояние – это состояние творца, то меняется весь контекст поведения человека. «Бессмысленное» мечтание облекается в ткань созерцания – еще более непонятного, «неразумного», загадочного поведения индивида. Созерцание позволяет художнику воспринимать ипостаси образа, возникающие в «тонких материях» и ассоциациях.

Академик Б.В. Раушенбах, рассуждая о соотношении рационального и иррационального, отмечает, «то, что называется иррациональным, нерациональным может вполне оказаться рациональным с более широких позиций познающего интеллекта, объясняющего и оценивающего чувственный опыт и образное мышление» [2, с. 26].

Из множества можно привести два примера «представителей» иррационализма из разных эпох и сфер искусства.

Эль Греко – Доменико Теотокопули (1541–1614 г.г.) – яркий пример иррационального подхода в эпоху Испанского Ренессанса. Осознанный или неосознанный отход от изобразительного и живописно канона, высоких примеров эпохи Позднего Возрождения, естественное для художника, но не для общества состояние ума, выходящего за очерченные пределы привычного и естественного. Сама психологическая модель поведения художника может не только лишить его комфортных условий бытия, но и извергнуть его вон из настоящей реальности, даже уничтожить его.

Но такова сущность Художника-Мыслителя опровергать и не соглашаться, нарушать регламенты и порядок, превращая в единый монолит рациональное и иррациональное.

Френк Оуэн Гери (род. 1929) – один из самых выдающихся классиков современной архитектуры. Визуальное ошеломление – эффект, производимый объектами его творчества. В пределах рационального остаются только функции, технологии и, конечно, их пользователь. Художественный же образ существует в собственной иррациональной «системе координат» или, точнее, вне каких-либо системных представлений, утверждая принципы свободной композиции со знаком бесконечности.

Стремление художника, скульптора или архитектора «оторваться от поверхности» устоявшихся стереотипов может быть:

- неосознанной потребностью открытия;
- стремлением к самовыражению;
- а также желанием эпатировать публику.

Если первое оставляет за собою произведение культурного наследия, второе – субъективное многообразие художественных воплощений, то третье – просто удовлетворяет чувственно- эмоциональные потребности социальной среды.

В образовательном процессе, как совершенно рациональном способе овладения профессиональными знаниями и умениями, необходимо соблюдать баланс прагматичного и противного тому с неизбежными колебаниями в ту или иную область, выстраивая линию композиционно-проектного поиска художественного образа объекта, как высшей цели художественного творчества.

Постановка задачи, предваряющей все последующие предпроектные, композиционно-проектные и проектные действия является фактом умной, рациональной модели поведения, например дизайнера. Выяснение всех необходимых факторов и требований к создаваемому объекту проектирования определяет границы проектного поиска в целом, но последующие действия, предваряющие проектирование, находятся в плоскости иррационального. На этом этапе не рассматриваются физические принципы, технологии воплощения замысла и сама целесообразность не является определяющим фактором создания проектной концепции. Можно сказать, что этот процесс протекает вне времени и пространства. Само возникновение идеального образа объекта метафизично, по сути, так как нет объяснения происходящему в ментальном пространстве, нет и привычного для последующих этапов порядка, и определенного регламента. На этой стадии формируются ценностные критерии и идеальные свойства объекта. Возникает среда, способная и произвести образ, и содержать его в себе. Возникновение и быстрая трансформация «образной ткани» позволяют оперативно создавать художественные модели образа объекта, «заряженные» определенным содержанием потенциалом и пластичностью.

Уникальность этих моделей заключается в их сверх выразительности и предельной чистоте воплощения. По сути, это дитя, в котором нет ничего, кроме естества новорожденного и несущего в себе потенциал будущего.

В процессе работы с художественно-образными моделями автор как бы сознательно провоцирует себя на преувеличения и абсолютизацию. Его действия могут носить и радикальный, и хаотичный характер. Весь смысл идеи может быть выражен одной или несколькими линиями в плоскости листа или в пространстве. Предлагая иррациональные смысловые конструкции, автор ищет новые формы, новую образную среду, обладающую способностью изменять собственные представления автора и, как следствие, общества.

Последующие действия автора идеи – «наращивание плоти» на смысловую конструкцию рациональны и последовательны. Они не менее интересны и сложны, но предсказуемы, так как являют собой логическую цепочку постановки стандартных проектных задач и поиска нестандартных решений.

Список литературы

1. Романова Е.В. Соотношение рационального и иррационального в картине мира // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.cyberleninka.ru/article/n/-sootnoshenie-ratsionalnogo-i-irratsionalnogo-v-kartine-mira>, (дата обращения: 29.05.2019).

2. Рашуенбах Б.В. На пути к целостному рационально-образному мировосприятию // О человеческом в человеке – М., 1991. – 26 с.

3. Швырев В.С. Рациональность // Общественные науки и современность – 1997. – №6. – С.105. – С. 105 – 116.

References

1. Romanova, E. V. Sootnoshenie ratsional'nogo i irratsional'nogo v kartine mira. *Vestnik Krasnoyarskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta*. Retrieved from <https://www.cyberleninka.ru/article/n/-sootnoshenie-ratsionalnogo-i-irratsionalnogo-v-kartine-mira>

2. Rashuenbakh, B. V. (1991). Na puti k tselostnomu ratsional'no-obraznomu mirovospriiatiiu. *O chelovecheskom v cheloveke*, 26. М.

3. Shvyrev, V. S. (1997). Ratsional'nost'. *Obshchestvennye nauki i sovremennost'*, 6, 105, 105-116.

Ткачук Григорий Анатольевич – доцент ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская Государственная Художественно-Промышленная Академия им. А.Л. Штиглица», Россия, Санкт-Петербург.

Tkachuk Grigorii Anatolevich – associate professor at the FSBEI of HPE "Stieglitz St. Petersburg State Academy of Art and Industry", Russia, St. Petersburg.