О.М. САНДУ
Кандидат технических наук, зав. кафедрой ТПиХОМ факультета «Реклама и дизайн» ИжГТУ им. М.Т. Калашникова
e-mail: sanduolgamail@gmail.com

O.M. SANDU
Candidate of technical sciences, head. the department of the pacific faculty «Advertising and design» ISTU them. M.T. Kalashnikov
e-mail: sanduolgamail@gmail.com

ПРОЕКТНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ И ЭВОЛЮЦИОННЫЙ АСПЕКТ

DESIGN AND ART CONSCIOUSNESS: INTERDISCIPLINARY AND EVOLUTIONARY ASPECT

В статье рассмотрено формирование проектно-художественного сознания. Междисциплинарный анализ выявляет его интегративный характер, значение модели мира для процессов проектирования. Эволюция проектно-художественного сознания иллюстрирует усложнение структуры художественной смысловой реальности, механизмов смыслопостроения. Предложена структура проектно-художественного сознания.

The article discusses the formation of design consciousness. Interdisciplinary analysis reveals the integrative nature of the design consciousness, the value of the model of the world for design processes. The evolution of design consciousness illustrates the complication of the structure of artistic semantic reality, meaning-making mechanisms. The structure of design consciousness is proposed.

Ключевые слова: проектно-художественное сознание, модель мира, смысловая реальность.
Keywords: design consciousness, model of the world, semantic reality.

Основой проектного творчества является проектное сознание, которое обеспечивает смысловой плацдарм действия. В информаци-

онную эпоху рубежа XX–XXI вв. изменяются способы познания мира, характер мышления, алгоритмы творчества, формируется проектно-художественное сознание, главной характеристикой которого становится целостность. В междисциплинарном аспекте сознание и его формы — художественное и проектное — рассматриваются в философии, психологии, культурологии, эстетике, искусствознании и теории дизайна.

В философской феноменологии XX в. развито учение о «чистом сознании», которое определяет главную — смыслообразующую — функцию сознания. С сознанием связана способность человека формировать картину мира. В работах Р.Бекка, К.Юнга, Э.Фромма источником человеческих смыслов представляется надындивидуальное сознание «Абсолют» — самодостаточная, вечная, актуально бесконечная духовная реальность, в которой коренится бытие всего сущего [1]. У К.Г.Юнга в основе «коллективного бессознательного» лежат символы-первообразы, архетипы [2].

В психологии сформулирована *проблема построения в сознании образа мира* путем трансформации **чувственной ткани сознания** в значения и смыслы [3]. *Смысл* является центральным понятием сознания, при помощи которого объясняется мотивация деятельности. Д.А.Леонтьев отмечает, что наделение предметов и явлений смыслом осуществляется посредством их включения в смыслообразующий контекст [4].

Структура смысловой реальности в сознании включает слои (перцептивный, семантический и образ мира), уровни (прагматический, эгоцентрический, групповой, просоциальный, метафизический) и подсистемы (образ мира, механизмы построения и осмысления образа мира, внутренний мир человека, рефлексия), а развитие показано в динамике смыслообразования [5]. «Большая динамика» определяет стадии развития сознания: сенсорное, перцептивное, интеллектуальное и общественное. «Малая динамика» определяется процессами смыслообразования, смыслоосознания и смыслопостроения. При этом в психологии основное внимание акцентировано на изучении смыслоосознания в процессе коммуникации, инструментом которого становится рефлексия. Для художественного и проектного сознания определяющими являются процессы смыслостроительства — опредмечивания смыслов в формах в процессе создания художественной реальности.

В области искусствознания, эстетики и культурологии рассматривается понятие «художественное сознание», с помощью которого

осуществляется трансляция культурных смыслов в знаковой форме. А.И.Ракитов понимает под художественным сознанием особую форму общественного сознания, отражающую действительность в системе художественных образов [6].

В соответствии с культурно-историческим подходом, рассматриваются исторические типы художественного сознания: мифопоэтический, традиционалистский, индивидуально-творческий [7]. М.С.Каган выделяет последовательную смену мифологического сознания Древнего мира, Античности и Средневековья, индивидуального сознания Возрождения и Нового времени, креативного сознания Новейшего времени [8].

В искусствознании рассматривается связь художественного сознания со сферой бессознательного (В.В.Кандинский), исследуется взаимодействие аналитического и интуитивного творческого начала (К.Малевич). Проблема художественного сознания раскрывается в смысловой концепции искусства, в теории о «превращенных формах» (М.К.Мамардашвили), в концепции об «опредмечивании» смыслов в произведениях искусства (В.П.Зинченко).

Художественное сознание В.В.Кандинский определяет в сравнении *индивидуального* и «*вечнохудожественного*» компонентов [9]. Источником художественного творчества предстает духовное начало, соприкосновение с которым выводит человека к спонтанному (неосознаваемому) рождению произведений при помощи «духовных существ» (архетипов), которые воплощаются в «первоформах». Сознательная творческая интерпретация натуры осуществляется при помощи индивидуального сознания, творческий акт происходит подобно «созданию мирозданья», а произведение искусства — «космическая композиция», аналог модели мира. У К.Малевича Утилитарный Разум есть прибежище здравого смысла, а интуиция относится к сфере бессознательного [10]. Он полагал, что в XX в. интуиция из бессознательного начала трансформируется в интуитивный разум (сознание), не связанный с природной предметностью. В супрематизме, по утверждению К.Малевича, человек перешел из «одноразумного» состояния к «двуразумному»: в сознании объединились разум утилитарный и интуитивный. По мнению М.К.Мамардашвили, в произведениях искусства мы имеем дело с «превращенными формами жизненных отношений» — смысловыми структурами сознания, регулирующими процессы жизнедеятельности [11]. В.П.Зинченко говорил, что создание вещи «представляет собой воплощение

смысла, опредмечивание» [12]. *В соответствии со* «смысловой концепцией искусства» Д.А.Леонтьева, главной функцией творчества является трансляция смыслов при помощи сознания, а х***удожественная форма выполняет функцию настройки сознания на восприятие содержания*** [13]. Системный подход иллюстрирует «синестезийность художественного сознания», которая проявляется во взаимосвязи телесности, психики, разума и социума [14]. **Х**удожественное сознание становится «универсальной категорией искусствоведения и эстетики», раскрывающей способности воплощения творческого замысла в художественных образах.

Подчиняясь собственной динамике развития, художественное сознание в XX в. видоизменяется, предвосхищая возникновение новой формы сознания — проектной, способной создавать «образы будущего». В дизайне сущность проектного сознания рассмотрена у К.М.Кантора, О.И. Генисаретского, В.Ф.Сидоренко, Г.Г.Курьеровой, В.Т.Шимко и других.

К.М.Кантор представляет проектность в качестве «специфической формы сознания, не сводимой ни к логическим, ни к эмоциональным, ни к субъективным, ни к объективным его формам, но совмещающей в себе черты и тех и других и более всего опирающейся на способность продуктивного воображения» [15]. Источником проектного сознания является космическое универсальное творческое сознание, реализующее смыслы и ценности культуры. Проектное сознание, по О.И.Генисаретскому, характеризуется **способностью смыслоразличения (понимания) и вкуса, критического суждения и проектного замышления** на основе механизмов рефлексии и воображения [16]. В.Ф.Сидоренко ставит вопрос о культурно-типологическом статусе проектности. Проектное сознание формируется на контрасте между двумя типами культур: канонической и проектной [17]. Динамика проектного творчества XX в. определяется взаимодействием эстетических позиций: тождества, различения, завершения. В эстетике тождества проектное сознание оперирует категорией «истина», эстетика различения актуализирует процессы смыслообразования, в эстетике завершения сознание осуществляет воплощение смыслов в предметных формах [18]. Г.Г.Курьерова специфический тип проектного сознания определяет как «структурный и поэтический принцип проектного мышления», активизирующий способность генерировать смыслы [19]. *Проектное сознание Модернизма и Постмодернизма она характеризует «сильной» и «слабой»*

проектностью. «Сильная» проектность воплощает конструктивно-преобразовательное отношение к миру и формирует моноцентрическую картину мира. В «слабой» проектности воплощается экологическое отношение к миру и утверждается антисистемная картина мира. В.Т. Шимко определяет проектное сознание «неотъемлемой чертой нашего менталитета и бытия», его сущность в дизайне раскрывается в эмоционально-образном общественном содержании продукта, в эмоциональных ценностях дизайнерской формы, в содержаниях функционально-технологических процессов [20].

Междисциплинарный анализ проектно-художественного сознания дает возможность понять его **интегративный характер**, **структуру смысловой реальности**, формируемой в сознании, **значение** проектной модели действительности для процессов проектирования. Изучение эволюции проектно-художественного сознания дает возможность проследить формирование смысловой реальности, усложнение механизмов смыслопостроения.

В учении о сознании в качестве источника смысловой реальности предстают универсальные смыслы, архетипы, берущие начало в сфере «высшего» надындивидуального сознания (Абсолют). Здесь архетипы не продуцируются, а сохраняются в непроявленной форме и «опредмечиваются» обыденным сознанием в смыслах, значениях и формах. *Абсолют пронизывает все уровни «жизненного мира» и а*рхетипы становятся источником смысловой реальности на всех этапах развития сознания.

В процессе эволюции происходит усложнение структуры проектно-художественного сознания и механизма формирования смысловой реальности. Опираясь на представления о «большой» динамике смыслов, выделим несколько этапов развития сознания: протосознание, коллективное художественное сознание, индивидуальное художественное сознание (самосознание), проектно-художественное сознание. «Малая динамика» смыслов иллюстрирует процесс воспроизводства архетипов: смыслообразование обусловлено выявлением архетипов, смыслоосознание — их воспроизводством в смыслах и значениях, а смыслопостроение — формированием смыслов-образов будущего. При этом схема «малой динамики» находит отражение в «большой динамике» смыслов: протосознание связано с процессами смыслообразования, коллективное сознание осуществляет осознание смыслов в культурных значениях, а работа проектного сознания направлена на смыслопостроение (рис. 1).

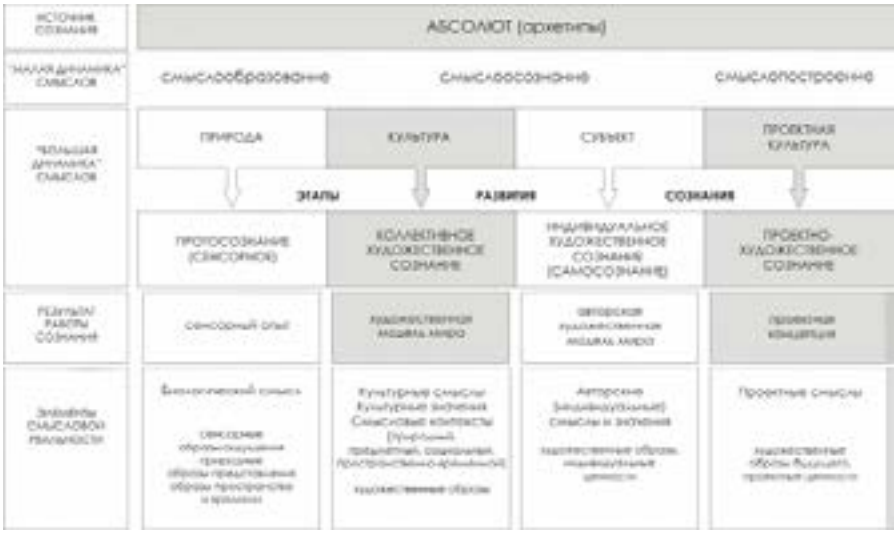

Рисунок 1. Эволюция проектно-художественного сознания

Процессы смысловой динамики протекают на материале различных сред (природной, предметной, социальной), а архетипы находят выражение в различных формах (элементарная образная форма, художественный образ, культурные значения, смыслы и ценности). Для анализа средовых систем и форм выражения смысловой реальности используем понятия: «первая природа», «вторая природа» и «третья природа» [21]. «*Первая природа*» — это естественная среда, окружающая человека. «Второй природой» называют материальную культуру, которая создается на материале «первой природы» и включает совокупность техногенных объектов (предметные артефакты), человека и систему отношений между ними (время и пространство человеческого существования, социальное бытие). Э.С.Демиденко рассматривает «третью природу» как «искусственную виртуальную среду», следующую ступень удаления от естественной среды в результате научно-технической революции. Формирование этих сред коррелирует с этапами развития сознания. На этапе протосознания осмыслению подвергаются элементы «первой природы» (образы природы), коллективное сознание формируется на материале элементов «второй природы» — культурной среды, работа проектно-художественного сознания осуществляется в контакте

с виртуальной искусственной средой — «третьей природой». Элементы первой и второй природы становятся материалом для построения третьей. Протосознание и коллективное сознание включаются в структуру проектного. Рассмотрим более детально этапы эволюции проектно-художественного сознания, процессы усложнения структуры смысловой реальности на материале различных сред.

Рисунок 2. Модель смысловой реальности для этапов:
а — сенсорное протосознание, б — коллективное художественное сознание, в – индивидуальное художественное сознание

Человек соприкасается с элементарной оценкой явлений в процессе восприятия объектов «первой природы». Осуществляется это при помощи сенсорного протосознания (рис. 2а). Посредством своей телесной восприимчивости человек получает возможность чувственного сенсорного познания природных объектов и получения индивидуального перцептивного опыта. Перцептивный опыт вырабатывается в процессе формирования и накопления сенсорных образов. Система сенсорных образов образует «чувственную ткань сознания». На основе индивидуального перцептивного опыта складывается биологический смысл природных объектов и явлений для человека. Сенсорные образы-ощущения не дают целостного осознания, а фиксируют отдельные качества природных объектов — цвет, форму, слуховые и тактильные характеристики, поэтому их можно назвать элементарными образами-ощущениями. Целостное воспроизведение объекта наблюдения становится возможным при помощи природных образов-представлений. Природные образы постепенно накапливаются, а затем фиксируются и сохраняются в памяти в виде смысловых напластований — природного смыслового контекста.

Усложнение смысловой реальности в сознании происходит с развитием пространственного композиционного мышления и памяти. Благодаря работе пространственного мышления, формируются пространственные образы (образ центра, границ, верх-низ и т.п.), которые оперируют характеристиками: расположение и ориентация в пространстве, композиционные связи между объектами. Изменения пространственных образов сохраняются в памяти в виде образов времени. Образы пространства и времени фиксируются в сознании.

Таким образом, в процессе восприятия природных явлений формируется «сенсорное протосознание». В его основе лежит биологический смысл воспринимаемых объектов. Способом смыслообразования здесь становится телесность, объектом — природа и заключенные в формах природных объектов универсальные архетипы. Результатом когнитивного восприятия природной среды становятся сенсорные образы (ощущения). На основе сенсорных образов-ощущений вырабатываются образы-представления (природные, образы пространства и образы времени), а в дальнейшем — ментальные установки человека, его социальный опыт.

Качественный скачок в развитии психики человека связан с культурной эволюцией человека, с возникновением феномена коллективного художественного сознания (рис. 2б). Ядром этих процессов становится трансформация сенсорного протосознания в коллективное в культурной среде. Природные образы-представления трансформируются в культурные смыслы и значения, формируются природные, антропоморфные и социальные смысловые контексты. Основным достижением коллективного художественного сознания является способность к построению художественной модели действительности, при помощи которой организуются культурные смыслы, значения и контексты в единую систему — смысловую композицию.

Культурные смыслы становятся основаниями конкретных актов мироотношения в искусстве, философии, науке. Их формирование происходит на основе общекультурных значений и смысловых контекстов. Общекультурные значения определяются как социокультурные инварианты, в которых накапливается совместный опыт [22]. Они составляют устойчивое архетипическое ядро модели мира и сохраняются в культурной памяти. В художественном сознании универсальные архетипы-значения осмысляются культурными субъектами в смыслообразу-

ющих контекстах. Формирование контекстов осуществляется на материале культурной и природной сред.

Природная среда («первая природа») формирует природный контекст, состоящий из образов-представлений сенсорного протосознания — художественных образов природы. Природная среда трансформируется в социально-культурную («вторая природа»). Составляющие культурной среды — человек, объекты материальной культуры (культурные артефакты, техника и орудия труда) и социальные объекты — формируют антропный, предметный, социальный контексты. Антропный контекст составляют художественные образы: строение человеческого тела (изображения частей тел), гендерные. Объекты материальной культуры становятся основой для создания предметных художественных образов. Накапливаясь, они формируют предметные контексты. В процессе оценки социальных сред возникают социальные художественные образы-представления, которые объединяются в социальные контексты. Описанные смысловые контексты (природные и культурные — антропные, предметные, социальные) входят в структуру смысловой реальности в модели мира в виде изменчивой периферии. В контакте со смысловыми контекстами создается все многообразие культурных смыслов. Наиболее понятным инструментом организации смыслов в сознании является пространственно-временной контекст (состоящий из образов пространства и времени).

Таким образом, в результате эволюции сенсорное сознание трансформируется в коллективное художественное, а биологический смысл — в культурный. Процессы смыслоосознания осуществляются на основе культурных значений и художественных образов-представлений, заложенных в основу смысловых контекстов — природного, антропного, предметного, социального. Организация смыслов и значений происходит при помощи пространственно-временного контекста. Результатом работы сознания становится формирование художественной модели мира, в которой выделяются блоки: мировоззренческое ядро и периферия.

В эпоху Возрождения выделяется индивидуальное художественное сознание (самосознание) (рис. 2в). У В.Ф.Сидоренко описана сущность «Возрожденческого сознания»: «На место Бога оно поставило человека, на место веры — знание, божественную волю заменило законом природы, божественное провидение заменило законом исто-

рического развития, была подвергнута критике вся земная иерархия с церковной властью во главе и провозглашены как высшие ценности индивидуальная свобода, творчество, инициатива, деятельностная активность человека» [23]. Для стадии индивидуального сознания характерно проявление волевого принципа в управлении сознанием, осуществляемого на основе индивидуальной памяти (опыта) и способности к рефлексии. С помощью рефлексии субъект создает индивидуальную картину мира, получает возможность самостоятельно трактовать универсальные сюжеты и оценивать собственную деятельность.

В Новое время развивается аналитический тип научного сознания, для которого классификация первична над идентификацией, человек предполагает знание о себе данным до знания о мире. Научно-техническое развитие ведет к формированию «третьей природы» — техногенной искусственной среды. Так же, как «первая природа» создает природный контекст, так и «третья природа», формирует прагматический смысловой контекст, оперируя аналитическим мышлением. Вместе с индивидуально-ориентированным сознанием научное сознание стало стимулом к развитию проектного.

В XX в. формируется проектно-художественное сознание, которое синтезирует художественно-образное и аналитическое мышление, ориентируется на творческую трансформацию реальности. В информационную эпоху в условиях роста объемов информации, виртуализации объектов актуализируется новая система ценностей, усложняется структура смысловой реальности. Вместе с мировоззренческим ядром и периферией работа проектного сознания обеспечивается при помощи рефлексивного и креативного инструментов осмысления. Рефлексия (осмысление состоявшегося опыта) и воображение (производство новых смыслов) осуществляют процессы смыслопостроения и творчества. Процессы смыслопостроения в проектно-художественном сознании осуществляются на материале виртуальной информационной среды, возникают виртуальные смыслы-образы будущего и информационно-технологические смысловые контексты.

Таким образом, рассмотренные этапы (сверхсознание, протосознание, коллективное художественное, самосознание) находят отражение в структуре проектно-художественного сознания. Источником смыслов становится надындивидуальный уровень сверхсознания. Смыслообразование осуществляется на уровне протосознания и свя-

зано с образованием сенсорного опыта (образов-ощущений, природных образов-представлений, образов пространства и времени). Смыслоосознание становится задачей на этапах развития художественного коллективного и индивидуального сознания. При этом происходит формирование общекультурных значений (образов-инвариантов) или индивидуальных авторских смыслов-образов, построение коллективной или авторской модели мира. С помощью проектно-художественного сознания осуществляются процессы смыслопостроения: формируются проектные смыслы, проектная модель действительности.

В проектно-художественном сознании сложная структура смысловой реальности представлена как органическая целостность, которая предполагает «живую» (способную к изменениям) взаимосвязь частей в единую систему. В смысловой реальности органически объединяются уровни: элементарный, семантический, системный, надындивидуальный (Абсолют) (рис. 3). На элементарном уровне существуют отдельные образы. На семантическом уровне элементарные образы вербализируются, приобретают общекультурные значения. Значения формируют общекультурные и индивидуальные смыслы в зависимости от контекста. На системном уровне проектно-художественного сознания образы, значения и культурные смыслы объединяются в систему смысловой реальности — целостную проектную модель мира (реальности). Опыт формирования целостной художественной модели мира состоялся еще на этапе мифопоэтического сознания, но продолжает быть актуальным для современного проектно-художественного сознания.

На системном уровне проектная модель реальности структурируется в блоки: мировоззренческое ядро, контекстный блок (периферия), рефлексивный блок (самосознание), креативный блок (рис. 4). Центром художественно-проектного сознания становится целостное мировоззренческое ядро. Синтез надындивидуального, общекультурного и индивидуального позволяет связать архетипы,

Рисунок 3. Уровни организации смысловой реальности в проектно-художественном сознании

общекультурные значения, культурные и индивидуальные авторские смыслы, поместив их в мировоззренческое ядро проектного сознания. Периферию составляет контекстный блок. Художественные образы природной, социальной и техногенной сред выступают природным, социальным и предметным контекстом — теми элементами, с помощью которых образуются культурные смыслы. Благодаря средовым контекстам, достигается разнообразие элементов смысловой реальности в сознании. При помощи пространственно-временного контекста смыслы структурируются в систему — художественно-проектную модель мира.

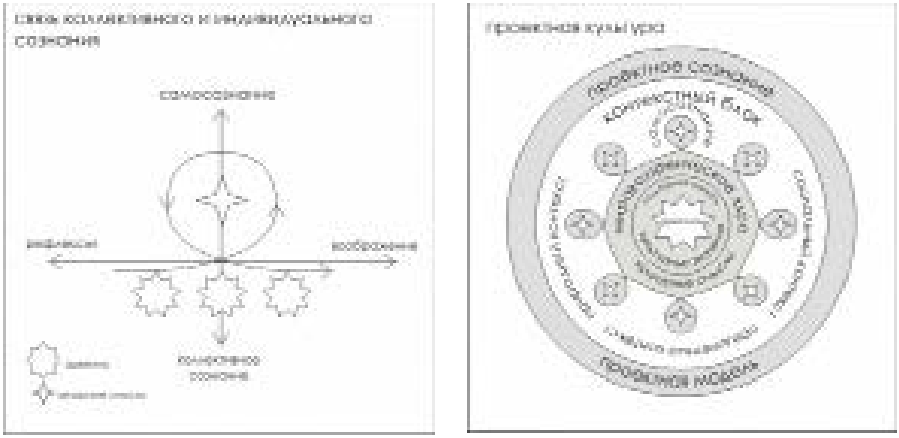

Рис. 4. Смысловая реальность в проектно-художественном сознании

В дизайне работа проектного сознания обусловлена сочетанием рефлексивного и интуитивно-воображаемого механизмов смыслопостроения. Блок самосознания включает способность формирования индивидуальной модели мира и ориентирован на переоценку ценностей на основе рефлексии. Креативный блок формулирует проектные ценности и образы будущего, функционирует на основе воображения и реализует конструктивно-творческую направленность проектного сознания. Блок самосознания и креативный направлены на переработку элементарных образов и формирование пространства свободного моделирования художественных смыслов. Такое взаимодействие приводит к обновлению проектного сознания и усложнению его структуры. При этом проектное смыслопостроение заимствует аналитический и

художественно-образный язык в качестве инструментов опредмечивания смыслов.

В проектно-художественном сознании органически взаимоувязаны сенсорное, коллективное и индивидуальное художественное сознание. Осуществить их органичный синтез позволяет преемственность мифопоэтического и проектного типов художественного сознания. Возникшее на ранних стадиях развития, мифопоэтическое мировоззрение характеризуется архетипичностью и устойчивостью. Именно в мифопоэтическом сознании возникает способность на основе означения архетипов формировать культурные смыслы и организовывать смысловую реальность при помощи художественной модели мира, которая задает основу причинности мира и закладывается в основу поведения и практической деятельности, позволяя рассматривать окружающую действительность системно. В мифологическом художественном сознании осуществляется формирование культурных смыслов на основе художественных образов — смыслообразующих контекстов (природных, предметных, антропных и социальных). В связи с этим, для понимания структуры проектно-художественного сознания необходимо более детальное изучение эволюции мифопоэтического художественного сознания.

Примечания:

1. Новая философская энциклопедия: в 4 т. Т. 1. М, 2010. 744 с.

2. *Юнг К.* Архетип и символ. М.: Ренессанс, 1991. 343 с.

3. *Леонтьев А.Н.* Образ мира // Избранные психологические произведения. М.: Педагогика, 1983. С. 251–261.

4. *Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности.* М.: Смысл, 2003. 488 с.

5. *Леонтьев Д.А.* Там же.

6. *Ракитов А.И.* Марксистско-ленинская философия [Электронный ресурс]. URL: **http://diamat.su/231.html** (дата обращения: 20.01.2019).

7. *Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Гринцер П.А., Михайлов А.В.* Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. Сб. статей. М.: Наследие, 1994. С. 3–38.

8. *Каган М.С.* Философия культуры. СПб., 1996. С. 358.

9. *Кандинский В.В.* Избранные труды по теории искусства. В 2 т. Т. 1. М., 2001. 736 с.

10. *Малевич К.* Черный квадрат. СПб., 2014. 220 с.

11. *Мамардашвили М.К.* Форма превращенная // Философская энциклопедия. Т. 5. М.: Сов. энциклопедия, 1970. С. 386–389.

12. *Зинченко В.П.* Культура и техника // Красная книга культуры / сост. В.Рабинович. М.: Искусство, 1989. С. 55–69.

13. *Леонтьев Д.А.* Указ. *соч.*

14. *Зайцева М.Л.* Синестезийность как системное свойство художественного сознания: диссертация на соискание учёной степени доктора искусствоведения: 17.00.09. Саратов. 2014. 444 с.

15. *Кантор К.М.* Проектность русской культуры [Электронный ресурс]. URL: http://archive.li/2ZUJm (дата обращения: 20.01.2019).

16. *Генисаретский О.И.* Проектная культура и концептуализм // Социокультурные проблемы образа жизни и предметной среды. М., 1987. С. 39–53.

17. *Сидоренко В.Ф.* Эстетика проектного творчества. М., 2007. 135 с.

18. *Сидоренко В.Ф.* Там же.

19. *Курьерова Г.Г.* Итальянская модель дизайна. Проектно-поисковые концепции второй половины XX века. М., 1993. 150 с.

20. *Шимко В.Т.* Основы дизайна и средовое проектирование. Учебное пособие. М.: ИМДТ, 2005. 58 с.

21. *Демиденко Э.С.* Философия социально-техногенного развития мира: статьи, понятия, термины. М., 2011. 388 с.

22. *Леонтьев Д.А.* Указ. соч.

23. *Сидоренко В.Ф.* Указ. соч.

24. *Yulia Vaserchuk.* Project culture of design in the context of a digital transformation // Texts. 2019. № 1.