С.В. МКРТЧЯН
Кандидат искусствоведения, профессор кафедры «Дизайн среды» АНО ВО «Институт современного искусства»
e-mail: 7655682@rambler.ru

S.V. MKRTCHYAN
PhD Art History, Professor of the Department of Environmental Design, ANO VO «Institute of Contemporary Art»
e-mail: 7655682@rambler.ru

DOI: 10.37485/1997-4663_2024_3_2_181_189

ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ В ДИЗАЙНЕРСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ

CREATIVE IMAGINATION IN DESIGN

В статье рассматривается роль творческого воображения в дизайнерском проектировании: взаимосвязь эмоционально-чувственных переживаний, ассоциативных представлений и материально-технических знаний и их влияние на творческое воображение дизайнера. Утверждается, что именно в творческом воображении дизайнера их органическое единство и взаимообусловленность получают максимальное выражение.

The article examines the role of creative imagination in design: the relationship between emotional and sensory experiences, associative ideas and material and technical knowledge and their influence on the designer's creative imagination. It is argued that it is in the creative imagination of the designer that their organic unity and interdependence receive maximum expression.

Ключевые слова: дизайнерское проектирование, творческое воображение, проектная идея, проектно-художественное творчество, ассоциативное представление.
Keywords: design, creative imagination, project idea, project and artistic creativity, associative representation.

Особенностью дизайнерского творчества является способность создавать предметную реальность, которая как материализованный результат проектирования внедряет в сознание человека видимость объективности субъективного восприятия и интерпретации действительности дизайнера. Это качество проектного творчества, обусловленное творческим воображением, заставляет дизайнера понимать и осмысливать реальность в формах, близких к человеческому восприятию, вызывая различные реакции умственного и эмоционального характера. Так дизайнер создает условия для проявления универсальных свойств человеческого бытия в предмете и обеспечивает его органическое, многоплановое функционирование.

Дизайн не ограничивается только передачей внешних признаков и связей предметов, которые могут быть восприняты чувственно, но не обоснованы экспериментально. Он также требует научно-практической ориентации, чтобы удовлетворить общественные потребности, а не только угодить «причудам» отдельных индивидов, которые довольствуются бессмысленными и бесформенными копиями реальности.

Иллюзорность явлений действительности в дизайне осмысляется через ассоциативные ощущения, восприятие, представления и стимулирует творческое воображение, поэтому они играют важную роль в процессе дизайнерского творчества, отличающегося от научных и художественных форм деятельности тем, что в нем нет превосходства научно-логического мышления над чувственно-эмоциональным восприятием действительности или наоборот. Однако не следует считать, что научные и художественные формы восприятия играют второстепенную роль в дизайнерском творчестве, уникальность которого заключается именно в их совместном, взаимодополняющем функционировании.

Эмоционально-чувственное, художественное восприятие несводимо к научно-эмпирическому познанию. В дизайне рассматривается, прежде всего, смысл явлений и связей в объективном мире, значимость отношений к ним человека на уровне эмоционального осмысления действительности. Отсюда следует, что эмоционально-чувственное восприятие в дизайне не является целевой установкой, а характерной особенностью проектного отношения к действительности, изучающего и обобщающего сущность предметной реальности. А это означает, что эмоционально-чувственное восприятие в дизайне, создающее видимость разных сторон действительности, служит реализации особой формы от-

ношения к предметному окружению, где в большей степени выражены функция художественного открытия и осмысление практического содержания, возможного только при обязательном применении научно-практического мышления.

Эмоционально-чувственное постижение объективной действительности основано на ассоциативном восприятии реальных жизненных фактов, приводящем к образованию идеальных образов и ощущений.

Ассоциативные восприятия и представления, отражающие в определенном смысле иллюзорную сторону целостного образа воспринимаемого объекта, имеют разную глубину практической целесообразности, поэтому в своем творчестве дизайнер всегда стремится к научно-понятийному определению ассоциативного восприятия. Осознать ассоциативно воспринимаемое в дизайне — значит установить причину и источник ассоциаций и дать им название. Определение качественной стороны ассоциативного восприятия предполагает осознание и осмысление этого качества, поэтому отношение дизайнера к ассоциациям по причине качественной неоднородности ассоциативных восприятий и представлений всегда избирательно и активно еще на стадии постановки проектной задачи. Французский психолог Робер Франсе отмечает: «Механизмы восприятия объектов должны прежде всего выделять их в поле, производить действие с каждым в отдельности и выявлять взаимодействие между ними» [1, с. 241]. Он же добавляет: «С научной точки зрения очень важно отличать законы восприятия и его переменные, которые неразрывно связаны со зрительными, слуховыми, тактильными формами, от законов и переменных, которые необходимо прибавить, чтобы выяснить восприятие объектов в зависимости от того, какое значение они имеют в зависимости от функции их частей, от знаний и мотивации наблюдателя» [1, с. 240].

Диапазон ассоциативного восприятия всегда шире, чем объективные качества проектируемого объекта. В сознании дизайнера представлений, фантазий, иллюзий относительно проектируемого объекта всегда больше, чем визуально воспринимаемых формальных и материальных качеств этого объекта. Даже тогда, когда перед дизайнером ставится задача проектирования совершенно нового предмета, не имеющего аналога и не привязанного к какому-либо контексту, в его сознании возникают ассоциации, предположения, вероятностные догадки, основанные на эмоционально-чувственном представлении формы и образа

еще не познанного предмета. Как отмечает А. Спиркин; «…восприятие — это уже мыслящее созерцание: мы глядим на вещи внешним, а видим внутренним взором. Глубина этой осмысленности зависит от уровня умственной культуры человека, социального опыта личности» [2, с. 95].

Ассоциативное восприятие и представления всегда направлены на образное осмысление предмета. Руководствуясь художественным вкусом и категориальными представлениями, дизайнер стремится к некому эстетическому идеалу, сформированному в его сознании в результате ассоциативного, эмоционально-чувственного восприятия предмета. Следовательно, ассоциативное восприятие дизайнера обусловлено внешними воздействиями и внутренней деятельностью сознания. А это свидетельствует об эстетической направленности ассоциаций, проявляющейся на начальной стадии выделения и обобщения эстетически значимого содержания предмета.

Недооценка роли ассоциаций в процессе восхождения от чувственно-эмоционального, абстрактного к реально материальному приводит к дифференцированному восприятию художественности и научности проектной проблемы. Идеи дизайнера всегда отражают его чувственно-эмоциональные, абстрактно-ассоциативные переживания, видоизменяющиеся в художественное содержание предмета еще до воплощения этой идеи в материале. Воплощенное в материализованной форме, возникшее на последней стадии процесса творчества, художественное содержание является результатом преемственной последовательности чувственно-эмоционального и научного отношения к проектной проблеме.

В дизайнерском проектировании новая форма берет свое начало в объективной реальности. Новое содержание дизайнер ищет не за пределами новой формы, оно содержится в самой форме. Ассоциативные представления, воображения и всевозможные абстракции, будучи основными внутренними компонентами художественного сознания, диктуют и формируют содержание новой формы. Они возникают в виде воспоминаний и являются эмоционально-чувственным воссозданием некогда воспринятого. Ассоциативность здесь проявляется в частичном преобразовании и выделении отдельных признаков предмета, сохранившегося в памяти. Эти преобразования в структуре ассоциативного представления свидетельствуют о том, что на стадии восприятия и осмысления проектной задачи сознание дизайнера уже отвлекается от частных признаков предмета, оставшихся в ассоциативной памяти, чтобы добиться целост-

ного, выразительного художественного содержания формы нового предмета, демонстрирующего его чувственно-эмоциональные, творческие переживания.

Одной из основных особенностей ассоциативных представлений, входящих в систему художественного мышления, является то, что они, прежде всего, выделяют значимые эстетические характеристики в предмете проектирования и отодвигают на второй план те его признаки, которые мало способствуют решению конкретной проектной задачи — присвоению новой форме художественного содержания, поэтому можно сказать, что именно ассоциативные представления способствуют формированию эстетического вкуса, оценки и самой проектной идеи в сознании дизайнера, где, кроме его личных эстетических представлений, опосредствованно отражается общественный эстетический идеал.

Немаловажно еще то, что ассоциативные представления могут повлиять не только на формирование художественного содержания предмета, но и на создание его материальной формы, то есть ассоциативные представления могут генерировать в сознании дизайнера новые технические решения предмета, основанные на новейших научных достижениях. Кроме этого, ассоциации часто определяют выбор вида графического отображения и передачи смысла проектной идеи.

Нельзя не отметить в качестве определяющей идеи своеобразие ассоциативных представлений, выраженность в них субъективных чувственно-эмоциональных характеристик дизайнера. Именно от них зависит эффективность ассоциативных представлений в восхождении от научно-проектного к художественному в процессе проектирования.

Необходимо отметить, что эффективность творческого сознания дизайнера проявляется в пределах осмысления ассоциативных представлений и образов восприятия с акцентированным выделением отдельных признаков проектируемого предмета. Именно таким образом и в этих пределах выступающее в роли творческого стимула ассоциативное представление подчеркивает объективное, характерное в предмете и выражает субъективное к нему отношение. Образы, которые возникают в сознании дизайнера благодаря ассоциативным представлениям, являются субъективным отражением основных внешних структурных элементов и связей предметов. Они еще не отражают сознательно внесенные или существующие во внутренней структуре предмета новые структурные особенности и их взаимосвязи. Осмысление и оценка образов, генерируемых

ассоциативным восприятием, и творческая реализация новых образов, не имеющих аналогов в объективной реальности, является показателем уровня творческого воображения дизайнера. Однако в данном утверждении отсутствует один очень важный аспект дизайнерского проектирования — творческая фантазия, необходимая для создания уникальных и оригинальных образов, которые существенно отличаются от всего, что было ранее в его опыте.

В дизайнерском творчестве к ассоциативным представлениям и восприятию часто относятся как к исходному, подлежащему переработке, материалу для дальнейшей его интеграции в новый художественный образ предмета. На их основе посредством выделения отдельных сторон и приведения их в новую связь творческая фантазия создает образы, не имеющие прямых аналогов в действительности.

Известно, что в науке, где тоже проявляется творческое воображение относительно изучаемого предмета, пользуются понятиями, суждениями, умозаключениями и т. п., а в художественной деятельности творческое воображение имеет чувственно-эмоциональную основу. В дизайне же творческое воображение, основанное на чувственно-эмоциональном и ассоциативном восприятии, непосредственно связано со значением и смыслом тех же упомянутых выше научных понятий и умозаключений. Творческое воображение в дизайне, если пользоваться словами Гегеля, должно «придерживаться середины между абстрактной всеобщностью мышления и чувственно конкретной телесностью» [3, с. 349]. «Чувственная телесность» ориентирована, преимущественно, на ощущения, сформированные благодаря художественному представлению и ассоциативному восприятию, которые генерируют общую структуру образа и, в свою очередь, влияют на творческую деятельность дизайнера, способствуя выражению художественного содержания и формированию образа предмета.

В дизайнерском творчестве степень выраженности эстетических идеалов, вкусов, оценок не ограничивается только художественным восприятием и ассоциациями. Важную роль в нем играет творческое воображение, которое способствует формированию в сознании дизайнера проектной идеи, отражающей как эстетические свойства действительности, так и эстетические потребности общества.

Если ассоциативные представления и восприятие обусловлены чувственно-эмоциональными переживаниями и памятью дизайнера, то

творческое воображение обусловлено еще и необходимостью осуществления этих представлений и восприятий и реализации новой формы предмета с присвоением ему соответствующего нового художественного содержания. Творческое воображение отличается тем, что объективная реальность и субъективное восприятие в нем сливаются в равной мере в единое целое, а генерированные воображением образы являются одновременно отображениями объективных вещей и эстетического к ним отношения. Воображение, благодаря творческой активности дизайнера, выдвигает на передний план существенные и характерные особенности формы предмета, а также стремится представить любую мысленную абстракцию, проектную идею наглядно во всей их ясности и полноте.

С психологической точки зрения, ассоциативные представления, стимулируя творческое воображение, создают основу проектного замысла. По сути, проектная идея сама является процессом и относится к творческой деятельности сознания дизайнера. Этим объясняются творческая природа и механизм возникновения проектной идеи, являющейся начальным этапом формообразования предмета и процесса становления художественного образа. В дизайне образ предмета всегда исходит из эстетических особенностей материальной действительности. Несмотря на то, что в проектной идее проявляются субъективные творческие фантазии дизайнера относительно материальной формы предмета, ее идеальная природа формируется в соответствии с требованиями реальной предметной действительности. Творческое воображение, носителем которого является субъект проектного творчества, проявляется в проектной идее, будучи опосредствованным предметным миром.

Проектная идея образа и формы предмета интегрируют в себе множество ассоциативных представлений в качестве прообраза будущей вещи. Но соотнесенность проектной идеи с реальным миром предметов и отношений сохраняется независимо от степени творчески преобразующей деятельности дизайнера, и плодотворность его деятельности прямо зависит от того, насколько глубоко эта реальность представлена в его творческом воображении.

Любая проектная идея, в определенном смысле, представляет отрицание функциональных и материальных качеств предыдущих аналогов предмета. Однако отрицание в проектном творчестве исходит от реальности и позволяет через ассоциативные представления направить преобразующую функцию творческого воображения и глубже проник-

нуть в суть предмета. Чем строже отрицание, тем нагляднее сущность проектной идеи, в которой, с одной стороны, проявляются предпочтения и требование объективной реальности, а с другой — она выступает как прообраз будущих изменений в предметной действительности.

Отрицание как основа формирования проектной идеи отвлекает от реальных функциональных и образных характеристик предмета, стимулирует ассоциативные представления, но не доводит до каких-либо абстрактных решений. Поскольку чувственные формы и образы предметов сохраняются в ассоциативных представлениях, они становятся источником проектной идеи и реализуются в новом предмете как конечный результат этой идеи, который достигается, когда содержание проектной идеи конкретизируется и материализуется с помощью репрезентативных средств дизайна.

Проектная идея, безусловно, имеет предельно важное значение в дизайнерском проектировании, поскольку от уровня ее осмысленности фактически зависит окружающая предметная действительность, но следует отметить, что проектная идея не может претендовать на универсальность и всеобщность.

Достаточно вспомнить что любая проектная идея — это субъективная интерпретация объективных свойств и значений предметов и потребностей. В процессе образования проектной идеи проявляется субъективные, индивидуальные, продиктованные ассоциативными представлениями творческие переживания дизайнера.

Таким образом, в проектно-художественном творчестве одновременно отражаются исходные эмоционально-чувственные переживания, ассоциативные представления и материально-технические знания, которые в единстве стимулируют творческое воображение дизайнера. Именно в творческом воображении дизайнера их органическое единство и взаимообусловленность получают максимальное выражение. Широта ассоциативных представлений и восприятия во многом зависит от профессионального уровня дизайнера, от уровня утонченности и изысканности его художественно-эстетических взглядов и духовно-чувственных, эмоциональных, творческих переживаний, которые, в свою очередь, обусловливают уровень его творческого воображения.

В творческом воображении дизайнера эмоционально-чувственное и ассоциативное восприятие и представления всегда сопровождаются научно-аналитическим обоснованием поставленной задачи. Всевоз-

можные абстрактные образы, генерируемые творческим воображением, всегда сочетаются с соответствующими научными понятиями, которые характеризуют предмет. Это является особенностью дизайнерского отношения к предмету уже на этапе осмысления проектной задачи и появления проектной идеи.

Список литературы:

1. *Франсе Р.* Восприятие формы и объектов // Экспериментальная психология. — Москва: Прогресс, 1978.

2. *Спиркин А.Г.* Сознание и самосознание [Текст]. — Москва: Политиздат, 1972.

3. *Гегель Г.В.Ф.* Эстетика. В 4 томах. Том 3. — Москва, 1968–1973.

4. *Мкртчян С.В.* Средовые универсалии и типология объектов городской среды. // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА им. С.Г.Строганова. — 2022. — №1-2. — С.134-147.

5. *Мкртчян С.В.* Диалектика проектного и художественного в дизайне. // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник РГХПУ им. С.Г.Строганова. — 2023. — №2-2. — С.54-62.