

Карпова Эльвира Валентиновна

магистрант кафедры дизайна и искусствоведения.

Научный руководитель: доцент А.В. Лебедева.

Институт экономики и сервиса,

ФГБОУ ВО "Уфимский государственный нефтяной технический университет",

Уфа, Россия, e-mail: di@ugues.ru

ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ЯПОНСКОМ ДИЗАЙНЕ

УДК: 72.012

ББК: 30.18

В статье рассматривается процесс развития японского дизайна, выявляются особенности культуры и мировоззрения жителей данной страны. В ходе исследования анализируются предложенные автором объекты проектирования ведущих японских дизайнеров. В процессе анализа выявлены основные конструктивные особенности и выразительные средства объектов национального дизайна, а также сформулированы принципы проектирования. Данная работа на примерах промышленного дизайна, приведенных автором, наглядно характеризует современный японский дизайн, его специфику и формулирует основные особенности.

Ключевые слова: *средовой дизайн, дизайн-проектирование, японский дизайн*

Японский дизайн занимает одно из лидирующих положений в сфере современного промышленного дизайна. Потребителя он привлекает своей лаконичностью, минималистичностью, простотой выразительных средств, а предметы, спроектированные японскими дизайнерами, легко вписываются в любой интерьер.

Цель работы предполагает выявление и обобщение основных принципов проектирования в средовом японском дизайне. Рассматриваются и анализируются выбранные объекты проектирования современных японских дизайнеров. На основе этого анализа выявляются принципы, которые используются при проектировании объектов.

Научных работ, посвященных данной тематике немного. Например, докторант университета искусства и дизайна М.С. Третьякова в статье «Анализ специфики японского дизайна» рассматривает целостность как характерную черту японского дизайна, а также раскрывает основные категории японской эстетики. На ведущих сайтах, пишущих о современном дизайне интерьера, много статей, рассматривающих особенности интерьеров, спроектированных японскими дизайнерами, а также обзоры предметов мебели, представленных на последних выставках промышленного дизайна. Статьи имеют обзорный характер и предлагают лишь общую характеристику современного японского дизайна. Данная работа на примере выбранных автором объектов средового дизайна наглядно характеризует японское проектирование, его специфику и формулирует основные особенности.

Японский дизайн стремительно начал развиваться после второй мировой войны. Страна находилась в кризисе и сильно отставала от мировых промышленных лидеров. В начале своего

развития японский дизайн страдал от прямого копирования западных образцов, американского «стайлинга», архитектура копировала модульные дома Ле Корбюзье и Мис ван дер Роэ. Происходило это еще и ввиду того, что многие дизайнеры обучались в учебных заведениях США и Западной Европы и не могли не испытывать соответствующего влияния западных школ дизайна. Дизайнеры отбросили национальные ремесленные традиции и с головой окунулись в стремительно развивающийся промышленный дизайн. Но это было лишь временным явлением в силу его новизны и неопытности самих дизайнеров-проектировщиков. Первые из японских дизайнеров были художниками, как и в западных странах. В процессе развития сферы проектирования стало очевидно, насколько необходимо образование в сфере дизайн-проектирования, квалифицированных кадров ощутимо не хватало.

В японском дизайне сразу сложилось три направления, условно называемых «национальным», «интернациональным» и «смешанным» [1, с. 152]. Национальное направление неуклонно копировало и воссоздавало японское ремесленное искусство. Интернациональное направление, наоборот, ориентировалась на западный дизайн. В конечном итоге возникновение уникального японского дизайна произошло на базе «смешанного» направления. В нем гармонично объединились национальные ремесленные традиции с современными тенденциями и технологиями. Из многовекового опыта создания предметов быта японцы почерпнули любовь к природе и всему, что с ней связано. Самым популярным материалом было и остается дерево, так как ввиду частых землетрясений строили в основном из него. Металл редко применяли, он быстро ржавел в дождливых климатических условиях. Природа всегда вдохновляла японцев. Это можно заметить в поэтических живописных работах мастеров гравюры укиё-э, в трехстишиях (хокку) Мацуо Басё, в вышивке излюбленных кимоно и оби.

Восточный мир, наоборот, с древних времен жил в гармонии с природой. Это прослеживается во всех восточных религиях: буддизме, синтоизме, даосизме, которым присуще бережное отношение к дарам природы, человек никогда не ставится выше окружающего его мира. В центре культуры западного мира еще со времен древнегреческой цивилизации стоял человек. Протагор говорил: «Человек есть мера всех вещей» [2]. Многие исследователи видят в явлении антропоцентризма причину экологических проблем современного мира. В этом и заложены основные различия в проектировании западных и восточных дизайнеров. Японские дизайнеры пошли по пути гармонии, в том числе в проектировании предметной среды. Вещь не должна забирать на себя все внимание, ей следует гармонично вливаться в окружающее пространство, не ломая его, а дополняя своей формой и функцией. Форма не затмевает функцию, а находится с ней во взаимосвязи. Японский дизайн всегда отличался простотой и лаконичностью, в нем отсутствует изобилие красок, буйство форм и материалов. А даже если цветовая гамма удивит своим разнообразием, то она будет приглушенных, пастельных тонов, гармонично сочетающихся между собой. Лучший дизайн – это тот дизайн, который не бросается в глаза.

*Туман и осенний дождь.
Но пусть невидима Фудзи.
Как радуется сердце она [3].*

В данном контексте примечательны работы известного японского дизайнера Наото Фукасава, которые отличаются простотой и функциональностью. Фукасава много говорит о «теории памяти». Человеческое сознание связано с используемым предметом, т.е. человек запоминает форму, текстуру, материал предмета, а с этими воспоминаниями связаны определенные чувства и эмоции. Комментируя свои проекты, Фукасава говорит: «Я ничего не изобретаю, я только вынимаю эту вещь из головы и превращаю подсознательное желание в действительность» [4]. Кресло и

пуф спокойного бежевого цвета (рис. 1) повторяют контуры человеческого тела. Спинка имитирует линии плеч, а края сиденья повторяют форму бедер. Даже сам цвет и фактура материала вызывают ассоциации с человеческой кожей. В каждой детали объекта ощущается удобство, а плавные переходы подчеркивают гармоничное сочетание формы и функции. Объекты проектирования японских дизайнеров очень человечны. В них вы не увидите пренебрежения комфортом в угоду красоте внешней формы, дизайн естественно совмещает в себе удобство использования, функциональность и красоту. Сходные особенности отмечаются и в столе из толстого стекла (рис. 2). Дизайн стола основан на природных формах, ножки по форме близки к форме камня, цвет и прозрачность ассоциируются с водной стихией, стол создает ощущение воздушности и легкости. В предмете гармонично сочетаются стихии воды, воздуха и камня, что являет собой очередное подтверждение тому, что японские дизайнеры находятся в особых, близких отношениях с природным миром, черпают из него вдохновение для проектирования объектов.

Рис. 1. Кресло для отдыха Piccola Papilio Wool <http://ukrmeb.etov.ua/product/1976165-kreslo-dlya-otdiha.html>

Рис. 2. Стол Drawn, Glas Italia. Стол Drawn, Glas Italia <https://www.buro247.ru/lifestyle/design/mechta-korporatcii-apple-yaponskiy-dizayner-naoto.html>

Японскому дизайну присуща так называемая естественность проектирования, все составляющие проекта как бы вытекают друг из друга. Проектирование происходит как естественный процесс осуществления задуманной идеи. Японские дизайнеры создают лаконичные, простые, ясные формы, которые не отягощают собой пространство. Вдохновляясь природой, проектировщики используют мягкую природную цветовую гамму, натуральные материалы и спокойные плавные линии. В объекте не акцентируются форма, материал или текстура, все характеристики объекта взаимосвязаны и взаимообусловлены. Он воспринимается целостно и естественно, гармонично вливается в предметную среду. Конструктивные особенности не берут верх над цветовой гаммой и формой, они находятся в равном положении относительно друг друга. В этой особенности прослеживается влияние даосизма на современный японский дизайн. «Дао пусто, но в применении неисчерпаемо. О глубочайшее! Оно кажется праотцем всех вещей. Если притупить его пронизательность, освободить его от хаотичности, умерить его блеск, уподобить его пылинке, то оно будет казаться ясно существующим» [5]. Как пишет профессор Татьяна Быстрова в статье о восточных философиях как основе экологичного архитектурного мышления, «архитектура или предметы интерьера представляют собой части общемировой вещи-дао» [6]. Даосизм, являясь сам по себе китайской религией, оказал большое влияние на культуру и философию Японии.

Вместе с понятием естественности проектирования следует упомянуть об очевидной эргономичности объектов японских дизайнеров. При первом же взгляде, к примеру, на стул дизайнера Наото Фукасава (рис. 3), вы понимаете, что данный предмет мебели удобен и комфортен.

Для подобного вывода необязательно измерять высоту сиденья, подлокотников и угол наклона спинки. Рядовой потребитель, не имеющий дизайнерского образования, с легкостью сделает соответствующие выводы, даже если не оперирует такими понятиями, как «эргономичность» и «антропометрические показатели». Дизайнер преследовал цель создать удобные и простые стулья для обеденного стола. Мягкий изгиб спинки с небольшим наклоном, изящные и функциональные подлокотники, натуральное дерево с закругленными краями, все эти незаметные детали направлены на создание комфорта для потребителя.

Рис. 3. Стул Катсую для компании Conde House <http://mebel-news.pro/news/furniture-design/comfortable-chairs-by-naoto-fukasawa/>

Рис. 4. Стол Kororodesuku. <http://torafu.com/works/kol>

Современный дизайн, в том числе и японский, редко обходится без многофункциональности. Важную роль играет дефицит свободного пространства, перенаселенность городов и маленькие квартиры, в которых необходимо с умом подходить к организации средового пространства. Японцы в этом значительно преуспели, и все, что они проектируют, сделано с умом и акцентом на функциональность. Яркий пример – стол, спроектированный архитектурным бюро Toгафу (рис. 4). Небольшой по размеру, он включает в себя функции стола, книжного шкафа, кофейного столика, стеллажа, стены и осветительного прибора. Своей лаконичностью и минимализмом объект не перегружает интерьер, но при этом включает много полезных функций. Это свежее новаторское решение говорит о том, что дизайнеры внимательно продумывают организацию пространства и функции, которые могут выполнять те или иные объекты.

«Я пытаюсь сохранять идеи свежими, избегая слишком многих действий для их воплощения. Вот почему я редко обсуждаю их с другими людьми», – говорит всемирно известный японский дизайнер Оки Сато [7]. Действительно, японский дизайн при его минималистичности и сдержанности отличает свежесть идей и концептуальность. Концептуальность занимает важное место в предметном дизайне, ведь без идеи стул будет просто стулом, а ложка просто ложкой. Но, когда дизайну предшествует разработка концепта, уникальной идеи проекта, тогда в результате получается нечто совершенно новое, оригинальное и свежее. Несмотря на лаконичность и простоту проектируемых объектов, нельзя сказать, что они примитивно просты, скучны или обыденны. Каждый объект отличает оригинальность, неповторимые особенности, тонкие нюансы, которые не всегда заметны с первого взгляда. Стул Оки Сато из проекта Thin Black Lines (рис. 5) больше похож на интересный арт-объект, чем на мебель для сидения, с определенного ракурса он превращается в штриховку ручкой на бумаге. Несмотря на авангардность и концептуальность, он все же остается стулом и успешно выполняет необходимые функции.

Рис.5. Стул из проекта *Thin Black Lines* для *Phillips de Pury*.
<https://homeguide.ru/nendo-design-studio/>

Рис.6 Светильник *Table lamp*. <http://yooy-idea.jp/>

Между тем, почти у каждого человека Япония ассоциируется, в первую очередь, с высокими технологиями. И область дизайна они не обошли стороной. В отличие от западных дизайнеров японцы сумели избежать повышенного техницизма в своих изделиях. В основе этого лежит то понимание целесообразности как эстетической категории, та неразрывность функционального и художественного, которые всегда были характерны для японского искусства. [1, с. 154] Встраиваемые функции надежно замаскированы лаконичным дизайном. Для современного светильника больше не нужны объемные лампы, абажуры, плафоны и другие атрибуты традиционных осветительных приборов. Дизайнеры из японского бюро YOY переворачивают взгляд на дизайн напольных и настольных светильников. При дневном освещении прибор (рис. 6) представляет собой небольшой объект, по форме напоминающий изящный подсвечник. Ночью же свет, исходящий от него, представляет собой силуэт абажура, спроецированный на стену. В объекте сочетаются современный концептуальный дизайн и технологичность.

В итоге складывается общая картина современного японского дизайна и принципов проектирования, которые его составляют. Лаконичность, простота, чистота форм обеспечивают естественность проектирования, легкость дизайна, его ненавязчивость, гармонию с окружающим миром, встраиваемость в пространство. Отсюда следует эргономичность как следующий принцип проектирования. Обязательно учитываются антропометрические показатели, психофизиологические и гигиенические факторы в процессе проектирования. В связи с этим возникает многофункциональность, обусловленная современными условиями жизни в мегаполисе. Концептуальность свойственна всему современному дизайну, в том числе и японскому. Мир постоянно меняется, общество заметит и по достоинству оценит лишь тот дизайн, который несет в себе идею, который наделен оригинальностью и свежестью мысли. Мир меняют и технологии, которые с каждым годом совершенствуются все быстрее и быстрее, и кто как не Япония, стоит во главе этого прогресса.

Библиография

1. Ковешникова, Н.А. Дизайн: история и теория : учеб. пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н.А. Ковешникова. – 5-е изд., стер. – М. : Омега-Л, 2009.
2. Платон Ион, Протагор и другие диалоги. – М. : Наука, 2014.

3. Басё М. Стихи/ М. Басё. – М.: Художественная литература, 1985.
4. Фукасава, Н. [Электронный ресурс] / Наото Фукасава. сайт НОМУ. – М., 2010. – URL: <http://homy.com.ua/article/fukasawa-naoto>
5. Ян Хин-шун. Древнекитайская философия, собрание текстов / Хин-шун Ян. – М. : Мысль, 1972.
6. Быстрова, Т.Ю. Восточные философии как основа экологичного архитектурного мышления / Т.Ю. Быстрова. – Екатеринбург : Академический вестник Уралниипроект РААСН, 2008.
7. Что нужно знать о дизайн-студии NENDO [Электронный ресурс] / сайт homeguide. – URL: <https://homeguide.ru/nendo-design-studio/>

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.

Статья поступила в редакцию 17.04.2017

Karpova Elvira V.

Master's degree student, Subdepartment of Design and Art Studies.

Research supervisor: Associate Professor A.V. Lebedeva.

Institute of Economics and Service, Ufa State Oil Technical University.

Ufa, Russia, e-mail: di@ugues.ru

DESIGN PRINCIPLES IN MODERN JAPANESE DESIGN

The article considers the evolution of Japanese design, identifies specific features in the culture and outlook of Japanese people. And reviews select designs by leading Japanese designers, focusing on the main structural features and expressive means of the objects of national design. Designing principles are formulated. Using examples of industrial design, the author characterizes cotemporary Japanese design, its specificity and formulates its basic features.

Key words: *environmental design, design, Japanese design*

References

1. Koveshnikova, N.A. (2009) Design: History and Theory. Moscow: Omega-L. (in Russian)
2. Plato (2014) Ion, Protagoras and Other Dialogues. Moscow: Nauka. (in Russian)
3. Bashō, M. (1985) Poems. Moscow: Khudozhestvennaya Literatura. (in Russian)
4. Fukasawa, N. [Online]. Moscow, 2010. Available from: <http://homy.com.ua/article/fukasawa-naoto>
5. Sinshun, Yan. (1972) Ancient Chinese Philosophy. Moscow: Mysl. (in Russian)
6. Bystrova, T.Yu. (2008) Oriental Philosophies as a Basis of Ecological Architectural Thinking. Ekaterinburg: Academic Bulletin of Uralniiproekt RAASN. (in Russian)
7. What is necessary to know about the NENDO design studio [Online]. Available from: <https://homeguide.ru/nendo-design-studio/> (in Russian)