

Кавун Мария Валерьевна, Сарсенова Сабина Сериккызы*masha_smk2w@mail.ru, sarsenova.sabina@mail.ru*

студенты 3 курса кафедры «Дизайн и инженерная графика» Архитектурно-строительного факультета ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан

Научный руководитель – З.Б. Бозтай

Профессия дизайнера достаточно сложная и многогранная. Чтобы стать хорошим специалистом в сфере искусства, необходимо иметь знания в различных областях, начиная с мира моды и заканчивая психологией человеческого мышления. Иными словами, дизайнер – и художник, и психолог, и маркетолог (и многое-многое другое) в одном лице.

Но порой мы забываем о том, что человек – это нечто большее, чем просто исполнитель творческих идей, чужих или своих – не важно. Люди часто недооценивают роль человека в качестве объекта дизайна, а не субъекта.

Что в принципе подразумевается под понятием «объект дизайна»? Объект дизайна – это противостоящая субъекту реальность (вещь или комплекс вещей, среда (предметно-пространственная, информационная), информационное сообщение, процесс и пр.), на которой сосредоточено внимание дизайнера в целях преобразования. Объект дизайна характеризуется взаимодействием морфологии (строения, структуры, формы) и аксиологии (содержания, смысла, ценности). Объект дизайна реализует в себе функционально-технологические свойства, эстетические и экономические качества и культурно-символические ценности. В профессиональное поле дизайна попадают объекты различной природы. Объектом дизайна может стать практически любое изделие, в любой сфере и среде жизнедеятельности людей, где обусловлено человеческое общение [1].

Однако, как мы можем заметить, среди примеров объектов дизайна человек как конкретное существо не упоминается. Как раз в точности наоборот. Ведь на самом деле, в большинстве случаев, мы все предпочитаем говорить о человеке, как о некоем творце и создателе, что в сфере искусства, что в философии, что в музыке и т.д. К примеру, оценивая работы художников, мы чаще говорим о мастерстве художника, расхваливая его способности, талант и видение, нежели о значимости и ценности человека, который сидит по ту сторону холста и играет не менее важную роль в этом процессе. Да, это замечательно, Творец поистине достоин той славы, которую ему приносят его работы, сделанные в порыве вдохновения. Но музы как источники этого самого вдохновения абсолютно достойны такого же внимания. Мы этого не замечаем, но так оно и есть.

Начиная с античных времён музы рассматривались как божественный источник вдохновения для поэтов – создателя талантливого художественного произведения называли удостоившимся «поцелуя Музы». Согласно представлениям древних греков, выдающиеся идеи возникали не в результате мысленного процесса человека, но даровались свыше богами (или музами). Согласно греческой мифологии, музы – это нимфы источников, девять сестёр, дочери Зевса и богини памяти и воспоминаний Мнемозины. Музы являются спутницами бога-покровителя искусств Аполлона и обитают на вершине горы Геликон.

В Новое время музами называют конкретных людей, как правило, это женщины, подруги художников (поэтов), но иногда и мужчины. Они вдохновляют художника на творчество своей личностью, харизмой, аурой, дружеским отношением или эротичностью. В некоторых случаях влияние музы на поэта соединяет несколько из этих особенностей [2].

Некоторые из этих муз и сами оставили заметный след в истории культуры. К примеру, Дора Маар – французская художница и фотограф. Она была подругой, моделью и музой Пикассо в течение 9 лет. Маар много фотографировала Пикассо и под его влиянием

обратилась к живописи. Пикассо часто создавал изображения грустящей Маар, в его творчестве она навсегда осталась «плачущей женщиной» (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Дора Маар и ее работа «Нюш Элюар» (1935)

Лу Андреас-Саломе – российско-германская писательница, философ и психоаналитик. Состояла в дружеских отношениях с Ф. Ницше, З. Фрейдом и Р.М. Рильке. Ницше был покорён её интеллектом и красотой. Он говорил, что она – самая умная из всех встреченных им людей и бытует мнение, что он использовал её черты в «Заратустре» (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Лу Саломе в повозке, запряженной Паулем Реё и Фридрихом Ницше (1882)

Лиля Юрьевна Брик – «муза русского авангарда», хозяйка одного из самых известных в XX веке литературно-художественных салонов, автор мемуаров, адресат произведений Владимира Маяковского, сыгравшая большую роль в жизни поэта (Рисунок 3).

Рисунок 3 – Владимир Маяковский и Лиля Брик (1915)

Вышеуказанные примеры доказывают, что эти творческие люди вдохновлялись друг другом. Каждый человек так или иначе попадает под влияние окружающих его людей. С самого рождения дети черпают основную информацию из социума, и даже в век коммуникационных технологий этот факт остаётся неизменным. Человек по своей природе не может быть исключительно асоциальным, так как общение является одной из важных потребностей, необходимых для существования. Поэтому, неудивительно, что люди, окружающие творческих личностей, в особенности, их родные и близкие, могут значительно повлиять на их творчество.

В целом, творческая деятельность в сфере изобразительных искусств направлена на духовно-ценностное отражение всего мира, окружающего человека, духовного мира самого человека, его деятельности, переживаний, миропонимания, мироощущения, идеалов. Это отражение реализуется через призму индивидуального отношения художника к изображаемому с учетом специфики воплощения художественного замысла в конкретных видах и жанрах искусств. Дизайн же не изображает мир и человека во всем многообразии проявлений его бытия, а выражает отношение к человеку и значение, смысл для человека всех тех объектов, в том числе и самих людей, которые служат неиссякаемым источником вдохновения и впоследствии отражаются на самих работах [3].

Многие люди, относящиеся к творческим специальностям, наверняка не раз испытывали такое чувство, когда очень хочется изобразить или сфотографировать определённого человека, чтобы запечатлеть его образ. Это обусловлено определённой энергетикой, привлекательностью, уникальностью объекта внимания художника.

Изображение человека (портрет) как определённый жанр в искусстве существует издревле. Первые портреты были созданы ещё египтянами. Они выполняли религиозно-магическую функцию: душа умершего должна была покинуть тело, а затем вернуться после судилища богов к мумии своего владельца и поселиться в нём навечно. Необходимо было соблюдать и портретное сходство, чтобы душа могла отыскать то тело, из которого она вылетела. Одним из известных портретов того времени является портрет Нефертити (около 1360 года до н.э.).

В Древней Греции создавались идеализированные скульптурные портреты поэтов, философов, общественных деятелей. Авторы стремились подчеркнуть круг занятий портретируемого, его общественную функцию, но не заботились о сохранении индивидуальных черт изображаемого человека (Гомер как поэт, Перикл как стратег).

Средневековье стало периодом унификации личности, подчинения её определённым правилам и нормам, что нашло отражение в создании портретов прежде всего людей, общественно значимых (например, правителей и приближенных к ним). Они смогли проникнуть и во внутренний мир своих героев, сделав их олицетворением определённых нравственных черт – чванства, тщеславия, гордыни.

Китайские средневековые мастера (особенно периода Сун, X-XIII вв.) создали множество ярко индивидуализированных портретов, часто подчёркивая в своих моделях именно индивидуальное начало.

Эстетика Возрождения определила специфику портрета: человек являлся высшим началом и центром земного бытия. При этом реальные персонажи приравнивались к вымышленным (мифологическим). Примеры тому: живопись С. Боттичелли, Дюрера. Мастера Высокого Возрождения – Леонардо да Винчи, Рафаэль, Джорджоне, Тициан, Тинторетто – не просто создали образы современников, но и отразили целый мир чувств, переживаний, настроений.

Величайший расцвет портретной живописи приходится на XVII век, подаривший миру таких великих мастеров, как голландцы Рембрандт Харменс ван Рейн и Франс Гальс, фламандец Антонис ван Дейк и испанский художник Диего де Сильва Веласкес, Диего Веласкес, Ван Гог, Пикассо.

Почему все-таки существовал и до сих пор существует такой жанр, как «портрет»? Почему он так нас притягивает и привлекает? Почему спустя столько лет и тысячелетий он не утратил своей актуальности?

Существовало множество причин, по которым художники хотели изображать человека, но несомненно одно: человека можно с уверенностью назвать источником вдохновения, ведь его образ во все времена способствовал созданию величайших шедевров. Вглядываясь в человека можно познать внушительный спектр чувств и эмоций, как положительных, так и отрицательных. Ведь человек в искусстве – это нечто большее, чем просто исполнитель. Это субъект и объект в одном лице.

Список использованных источников

1. Студопедия: статья «Сущность и специфика дизайна. Термин дизайн» – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://studopedia.ru/9_179555_sushchnost-i-spetsifika-dizayna-termin-dizayn.html
2. Свободная энциклопедия «Википедия»: статья «Муза (источник вдохновения)» [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://ru.wikipedia.org/wiki/Муза_\(источник_вдохновения\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Муза_(источник_вдохновения))
3. Медведев В.Ю. Сущность дизайна: Учебное пособие [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://uchebnik-online.net/book/222-sushhnost-dizajna-uchebnoe-posobie-medvedev-vyu/6-32nbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspn-12-sushhnost-ponyatij-predmet-dizajna-i-obekty-dizajna-ix-opredeleniya.html>