

Школа отечественного светодизайна: стратегии и тактики

Н.В. БЫСТРЯНЦЕВА¹, Е.И. ЛЕКУС, Н.В. МАТВЕЕВ

Кафедра Световых технологий и оптоэлектроники Университета ИТМО, Санкт-Петербург

Аннотация

В статье анализируется актуальная проблематика отечественного светового дизайна и рассматриваются перспективы создания школы российского светодизайна, её стратегии и тактики.

Ключевые слова: свет, светодизайн, школа, стратегии, тактики, развитие, комплексный подход, световая культура.

Проектирование предметно-пространственной среды имеет длинную историю, которая начинается в древних цивилизациях и продолжается до сих пор, демонстрируя изменение в понимании человеком роли света.

Традиционно работа со светом являлась одной из граней деятельности архитектора, который выступал одновременно и зодчим, и ландшафтным архитектором, и конструктором, и тем, кого сегодня называют светодизайнером. Развитие современного общества, формирование новых социальных потребностей, стремительный рост технологий и изменение предпочтений в эстетизации окружающей среды стали теми предпосылками, которые постепенно выделили светодизайн в новое междисциплинарное направление профессиональной деятельности, стоящее на стыке искусства, дизайна, архитектуры и светотехники.

Интегрируя в своей основе художественно-образную выразительность и композиционные приёмы искусства, эстетику функциональности, отличающую объекты дизайна, а также новейшие научные и технические достижения в области оптики и инженерии, светодизайн сегодня становится важнейшим элементом визуальной культуры.

Растущий социальный интерес к световому дизайну, его значимая роль в организации публичного пространства и способность влиять на общественное сознание превращают данное направление в отдельную область культуры, на «территории» которой становится возможным решение острых проблем современного общества. Так, диалектическая природа светового дизайна и его интеграционный характер предполагают разрешение целого ряда противоречий: между эстетическим и художественным (дизайн), симуляцией и архитектурной мировоззрением (световая культура), частным и общественным (общество и социальные институты), авторством и «публичной анонимностью» (субъектность).

Рассматривая в этом ракурсе ситуацию, сложившуюся в современном отечественном светодизайне, можно выделить его несколько основных характеристик:

- на фоне высокой активности в работе со световой средой очевиден дефицит оригинальных идей, как следствие отсутствующего целостного видения и комплексного подхода;
- не учитывается степень авторской ответственности за результаты своей деятельности в общественном пространстве и пространстве культуры – результат установки на частный интерес, угрожающей творческому потенциалу и изначально социально ориентированному характеру светодизайна;
- не хватает личных мотиваций для индивидуального профессионального роста;
- отсутствуют критерии профессионального качества как в образовательной, так и в проектной деятельности.

Анализ этих тенденций приводит к выводу: уровень развития отечественного светодизайна на дан-

ный момент не способен соответствовать уровню его социокультурной значимости. При этом нельзя не учитывать то, что даже в самом профессиональном сообществе (не говоря уже о широкой аудитории) сегодня не существует единого, разделяемого большинством, мнения о задачах светового дизайна, его философии, идеологии, методологических основаниях и общеобразовательных принципах подготовки по этой специальности.

Как показывает обзор характера и проблематики дискуссий в профессиональном светодизайнерском сообществе, состояния световой среды и общественного внимания к эстетике освещения, наиболее актуальной задачей на сегодня является разработка стратегии комплексного подхода к светодизайну как к средовой компоненте общественного пространства, формирующего особую область культуры – световую культуру.

Что подразумевает под собой разработка стратегии комплексного подхода? В первую очередь создание открытого дискуссионного пространства для совместного рассмотрения специалистами из разных областей (архитектуры, искусства, дизайна, светотехники) наиболее принципиальных аспектов этой деятельности, таких как идентификация, идеология, философия и методология светового дизайна, образование по специальности «световой дизайн».

Рассмотрение светового дизайна сквозь призму данных категорий позволит выявить стратегически важные основы для его дальнейшего развития – скорректировать цели, задачи и функции светодизайна в соответствии с современными условиями и требованиями к качеству световой среды, что, в свою очередь, позволит заявить о перспективности и самостоятельности школы отечественного светодизайна.

Сразу следует подчеркнуть, что понятие «школа» здесь используется в качестве термина, определяющего направление деятельности, характеризующееся базовыми принципами и рядом отличительных свойств (например, школа «Баухауз», школа русского балета, школа конструктивизма и т.п.).

¹ E-mail: shu2005@mail.ru

На данный момент в России существует немало образовательных учреждений и организаций, занимающихся профессиональной деятельностью в сфере светового дизайна. Так, авторы статьи, будучи знакомыми с разными сторонами светодизайна – теоретической и практической – ими был проведён анализ современного состояния отечественного светодизайна по следующим критериям: актуальные проблемы, конкурентоспособность в мировом профессиональном сообществе и состояние современного рынка светодизайна; опыт наиболее крупных образовательных учреждений России и Европы (МЭИ, МАРХИ, СПГУТД, Университет ИТМО (Россия), *Sapienza, Lighting Academy* и *Laboratorio Luce* (Италия), *Hochschule* в Висмаре (Германия), *CFEA* и *I.A.E. de Lyon* (Франция), *Light & Space Academy* (Финляндия) и др.), специализирующихся, в частности, на подготовке светодизайнеров, и специфика современной социокультурной ситуации.

В результате проведённого исследования авторы, ставившие целью создание образовательной программы, отвечающей высоким требованиям, предъявляемым к уровню подготовки современных светодизайнеров, пришли к выводу, что одной из важнейших составляющих общей стратегии развития школы отечественного светодизайна выступает методология комплексной образовательной подготовки конкурентоспособных специалистов, способных активно участвовать в формировании световой культуры и повышать уровень социального запроса на качество световой среды.

Как базис методологии и реализации образовательных программ предлагается использовать следующие принципы:

- световой дизайн – это творческая «лаборатория», в которой происходит генерирование идей, зарождающихся на стыке науки, искусства и техники;
- интеграционная природа светодизайна предполагает создание новых оснований для совместного развития и взаимообогащения технического и художественного потенциалов, тем самым закладывая фундамент культуры XXI в.;

- световой дизайн создаёт открытое дискуссионное пространство, для совместного обсуждения актуальных проблем современного общества и поиска их решений.

Основанная на этих принципах методология комплексной подготовки призвана способствовать развитию у будущих специалистов определённого образа мышления – целостного мышления, предполагающего рассмотрение проекта с разных ракурсов: его творческого потенциала, технических возможностей реализации, а также социокультурных и экономических факторов.

Комплексный подход ориентирован на получение знаний по: техническим дисциплинам (светотехника, электроника и др.); специальным направлениям (световая среда города, световые технологии, психофизиология зрительного восприятия); гуманитарным дисциплинам (световая культура, эстетика предметного окружения, формообразование). Широкоаспектный характер образования предполагает обретение студентами умения и опыта самостоятельной постановки задач и их творческого решения, исходя из целостного видения конкретной ситуации.

Данный подход позволит не только развивать творческие способности, талант генерировать идеи и оригинально реализовывать их на практике, но и, что крайне важно, формировать у будущих светодизайнеров чувство авторской ответственности за результаты деятельности в общественном пространстве.

Заключение

Свет... Трудно представить себе другое явление, столь же важное для человека. Диалектика света, его способность быть одновременно Всем и Ничем делает его одним из мощнейших инструментов влияния на общественное сознание, постоянно ставя перед светодизайнером вопрос: манипулировать или мотивировать?

Говоря об объективной необходимости создания стратегии развития отечественного светового дизайна как формирования профессиональной школы и становления световой культуры, в первую очередь предполагается установка на утверждение

идеи нового гуманизма, в рамках которой возможно разрешение наиболее актуальных проблем современного общества: преодоление социального отчуждения; обоснование нового гуманистического фундамента, образующегося в результате естественного взаимоотношения научного, художественного и технического потенциалов; возрождение общественного характера публичного пространства; создание условий для групповой и личностной идентификации в современном пространстве общества и культуры.

Быстрянцева Наталья Владимировна,
архитектор-дизайнер. Окончила в 2004 г. Саратовский государственный технический университет.

Доцент кафедры Световых технологий и оптоэлектроники и руководитель Школы светового дизайна Университета ИТМО. Член Творческого объединения светодизайнеров RULD

Лекус Елена Игоревна,
кандидат культурологии. Окончила в 2000 г. Санкт-Петербургскую Государственную художественно-промышленную

академию им. А.Л. Штиглица. Доцент кафедры Световых технологий и оптоэлектроники и преподаватель Школы светового дизайна Университета ИТМО. Член Творческого объединения светодизайнеров RULD

Матвеев Николай Вадимович,
кандидат техн. наук. Окончил в 2010 г. СПбУ «ИТМО». Доцент кафедры Световых технологий и оптоэлектроники

и преподаватель Школы светового дизайна Университета ИТМО. Член Творческого объединения светодизайнеров RULD