

Дизайн — это хороший компромисс

С дизайнерским бюро «Ди Джи Пресс» и его неизменным руководителем Сергеем Чуевым я знаком уже 13 лет. Нас связывает совместная работа как в журнале, так и во многих проектах Клуба упаковщиков. В «Ди Джи Пресс» создано 56 (из 83) обложек журнала «Упаковка», некоторые из которых получили награды международных конкурсов. Сам Сергей Чуев автор 27 статей в нашем журнале о дизайне вообще и дизайне упаковок в частности, с 2007 г. является членом редакционной коллегии журнала «Упаковка». С самых первых конкурсов на лучшую упаковку «Українська зірка упаковки» Сергей Чуев — член жюри конкурса, а компания «Ди Джи Пресс» награждает одну из лучших работ, как правило молодых дизайнеров.

В марте этого года Сергея Чуева избрали председателем правления Союза дизайнеров Украины. Это событие для любого человека, тем более такого неординарного, равнодушного, со своим взглядом на развитие украинского графического дизайна, к тому же практикующего дизайнера.

Идея этого интервью совсем не была связана с новой должностью (вернее, новыми обязанностями и ответственностью) Сергея Чуева. Просто появилось желание, да и необходимость, поговорить с человеком, которому известна вся «кухня» современного графического дизайна.

Практика таких встреч и бесед подсказывала, что лучше всего встречаться в мастерской мастера, там, где он думает, творит, где набирается новых идей, где его окружают близкие душе предметы. Для Виталия Шости это мастерская в киевской высотке («Дивлячись, навчись бачити» — журнал «Упаковка», 2009 р., № 4, с. 55–57), для Олега Векленко мастерской, «где он расчищает мозги, где возникают идеи», является живописное место под Харьковом («Он отвечает за то, как живет» — «Упаковка», 2010 г., № 4, с. 47–50). Мастерской для Сергея Чуева являются места, где он получает новые впечатления, где он думает. А думает он везде. Так что о выборе места для интервью долго размышлять не пришлось. Компьютер, вкусный кофе, и наш разговор начался с вопроса:

— Как люди становятся дизайнерами? Как стали дизайнером Вы?

— Я считаю, что у каждого свой путь. Что касается меня, то вряд ли я думал, что стану дизайнером. Жизнь сама привела меня к этому. До 19 лет я даже не подозревал, что существует такая профессия. Раньше она называлась художник-конструктор. И только с 1990 г. в дипломах у выпускников стали писать: «Дизайнер». В школе я всегда рисовал газеты, плакаты, с 8 класса на школьных дискотеках был диджеем. Первая моя афиша к дискотеке в 8 классе провисела ровно 10 минут — ее просто украли, видимо, была слишком красивая. Окончив школу, я пошел работать художником-оформителем. Мне это было очень интересно. Каждый день я узнавал что-то новое, учился что-то создавать...

Во время службы в армии я узнал от своего сослуживца, что в Харькове есть художественно-промышленный институт и решил туда поступать. В те времена не было коммерческого обучения и конкурс на одно место был очень большой. Однако, мне повезло — я поступил с первого раза.

— То есть путь к профессии дизайнера — через специальное образование?

— Я считаю, что любая профессиональная деятельность, связанная с формированием у человека активного восприятия окружающей его среды, должна основываться на специальном образовании. Это как врач: человек, возможно, от природы что-то и понимает, даже имеет талант, но он может и навредить, не обладая элементарными базовыми знаниями. А первая заповедь врача — не навреди! В принципе, в дизайне то же самое.

— Один из концептуальных вопросов: дизайн — это наука или искусство?

— Я бы сказал, что дизайн — это на самом деле хороший компромисс между наукой и искусством. Дизайнер не может себе позволить сказать: «Я так вижу!» Он должен руководствоваться определенными законами: восприятия, композиции... С другой стороны, дизайнер не может полностью все просчитать, он должен быть своеобразным человеком, чувствовать и видеть подругому. Должен уметь видеть какие-то вещи не так, как остальные люди, уметь передать это видение через эмоцию, линию, объем, цвет. И при этом дизайнер обязан все это совместить с пользой, функциональностью для того, чтобы в итоге человеку было удобно и приятно

пользоваться результатом его творчества. Дизайн — это вообще много компромиссов, но компромиссов хороших!

— Но ведь одна часть этого компромисса — это все-таки какие-то законы. Они, может, не совсем обычные. Но их надо знать, ими надо пользоваться. Что происходит, если их нарушают?

— Вы понимаете, эти законы — это... Я их называю «школы»: есть школа художников, все живописцы должны ее пройти, есть школа дизайнеров. Школа — это знание элементарных законов композиции, восприятия, их составляющих (цвета, линии и т. д.). Человек должен это все чувствовать. А для этого он сам должен пройти через «школу», через моторику, перевести эти знания на уровень подсознания. В дальнейшем, зная все это и, самое главное, понимая, ты уже можешь вносить какие-то свои коррективы, импровизировать, как музыкант. Можешь усиливать эмоцию, вводить дополнительные акценты и т. д. В дизайне это все делается для решения конкретных задач. Нарушают эти законы в основном те, кто их не знает. Они экспериментируют, пытаются выполнить полуженский заказ, очень часто «изобретают велосипед». Но чаще всего делают это

некачественно. Дизайн выполняет не только утилитарную и информационную функцию, но и функцию воспитательную, образовательную. И эстетическую прежде всего. Если это не выполняется, то дизайн-объект как минимум не вызывает у человека никакой реакции, а как максимум — приводит к негативному восприятию, иногда даже к явному неприятию.

— В какой степени техническое оснащение дизайнера (при переходе от кисти, карандаша, пера к компьютеру, фото-, кинокамере) изменило его возможности? Это была революция или это все-таки эволюционный шаг в развитии дизайнерской профессии?

— Я бы не сказал, что произошла революция. Произошло большое увеличение производительности работы дизайнера. Когда я начинал работать дизайнером, тот же логотип или визитку делали, скажем, неделю — с помощью фотоувеличителя, множественных пересъемок, ручных макетов и т. д. Это занимало достаточно много времени, а сейчас, с помощью компьютера, на такую работу уходит буквально несколько минут. Я отношусь ко всем этим технологиям просто как к инструменту дизайнера. Такому же, как карандаш или кисть. В чем сейчас проблема нашей профессии в Украине? Люди под умением пользоваться современными технологиями подразумевают дизайнерскую деятельность. Такое замыливание действительности часто сильно дезориентирует. Особенно тех, кто плохо знаком с дизайном. И в результате не всегда можно понять, что такое дизайн в исполнении

...дизайн — это на самом деле хороший компромисс между наукой и искусством. Дизайнер не может себе позволить сказать: «Я так вижу!» Он должен руководствоваться определенными законами: восприятия, композиции... Дизайн — это вообще много компромиссов, но компромиссов хороших!

таких специалистов. Сидит мальчик за компьютером — он уже дизайнер. Вначале всегда идет идея, концепция, а уже потом — исполнение. Настоящий дизайнер должен, независимо от того каким образом он выполняет свою работу — с помощью карандаша, кисти, валика, аэрографа или компьютера, отстоять то, что сделал.

— А нужно объяснять то, что сделал дизайнер?

— Дизайнер, в принципе, должен объяснять. Потому что это то, что в дальнейшем будет использовано людьми. Грамотный дизайнер всегда объяснит, почему здесь так, а не иначе, почему эта буква выходит на столько-то, какие здесь соподчинения, какими законами он руководствовался.

— Может, не совсем этичный вопрос: работа дизайнера легкая, трудная? На каком уровне сегодня находится заработок дизайнера?

— Я считаю, что легкой работы не существует. Если человек работает, вкладывает душу, энергию, время — то это всегда нелегко. Профессиональная работа, в принципе, легкой быть не может. Другое дело, что это с лихвой компенсируется моральным удовлетворением. Что касается финансовой стороны вопроса, тут нужно понимать, где мы живем. Есть пока еще такое мнение в обществе, что за рубежом все гораздо круче — и дизайнеры в том числе. Хотя в большинстве случаев это не так. Просто там несколько иные условия для работы. А наши дизайнеры гораздо более мобильны и многофункциональны. Дизайн в Украине недооценен, и разработки украинских дизайнеров на самом деле стоят гораздо больше того, что сейчас за них платят.

— Сергей, Вас избрали председателем правления Союза дизайнеров Украины в конце марта нынешнего года. Какие планы?

Хотелось бы вывести наш Союз на современный уровень. Он формировался еще во времена Советского Союза, достаточно поздно, в конце 80-х, когда основные творческие союзы уже давно были сформированы, имели какие-то активы, дома творчества, традиции... Наш же был самый последний. Получилось, что он зацепил весь негатив союзов того времени, но не получил никаких активов. Это достаточно большая проблема сейчас. У нас нет собственной недвижимости, только одно небольшое здание времен Второй мировой войны, и то хотят отобрать, за него мы до сих пор судимся.

Украинский дизайнер должен быть современным и динамичным, он должен быть более активно представлен в Интернете. Сейчас мы полностью меняем сайт Союза. Хотим сделать его интерактивным, возможно, он в какой-то мере будет похож на социальные сети. В идеале каждый член Союза дизайнеров, включив компьютер, сразу попадал бы на сайт СДУ со свежими новостями, информацией о тендерах, выставках, информацией от коллег, может, о новых технологиях и т. д. Это должен быть живой, по сути, организм. В Союзе надо возобновить выставочную деятельность, принимать в его члены как раньше — торжественно. Статус члена Союза дизайнеров Украины должен быть очень высоким, и для этого есть все предпосылки. Мы готовы сотрудничать и с Клубом упаковщиков, организовывать совместные проекты, проводить,

например, экологические акции. Это нас объединит. Союзу нужен свежий воздух, новые идеи.

— Дружат ли дизайнеры друг с другом? Как они относятся к работе своих коллег?

— Можно сказать, что мы все конкуренты. Но это однобокое видение. Дизайнеры, профессионально работающие в дизайнерском бизнесе, друг к другу относятся с большим уважением. Они с удовольствием встречаются, общаются, например на выставках, что-то обсуждают, «болеют» за дизайн. Но это, как правило, те дизайнеры, которые ведут более активную жизнь — и творческую, и бизнес. Они абсолютно адекватные, открытые люди. Но очень много дизайнеров работают в качестве фрилансеров с крупными рекламными агентствами с условием того, что их имена не будут афишироваться. Так удобней агентству! Многие работают на крупных фирмах, и у них просто физически не остается ни сил, ни времени на общение. Поэтому все зависит от конкретного дизайнера, уровня его развития и условий работы.

— Дизайнер свои работы представляет на конкурсы, выставки. Зачем ему это надо? Неужели ему так необходимо получить какую-то грамоту, медаль? Зачем дизайнеру так публично информировать общество о своей работе?

— Несколько причин. Одна из них — мы живем практически в капиталистическом обществе, всем нужно зарабатывать деньги. Участие в выставках, публичность, публикации, тем более победы, для многих заказчиков являются определенным показателем уровня дизайнера, агентства, дизайнерской компании. Плюс это тешит тщеславие, профессиональные амбиции. Любой дизайнер стремится создать наилучший проект в своей жизни. Каждый проект должен быть на сегодня самым лучшим. Новый проект — еще лучшим.

— Сергей, после стольких лет работы как Вы оцениваете, не ошиблись ли Вы в выборе профессии? И вообще, что для Вас профессия дизайнера: заработок, реализация собственных знаний, получение удовольствия, польза обществу?

— Вы знаете — все, все то, что вы перечислили. Мне вообще крайне жалко людей, которые работают и не любят свою работу. К счастью, у меня такого в жизни нет. Я нашупал то, что мне нравится, и в выборе своей профессии однозначно не ошибся. Дизайн, как мне кажется, честная отрасль, здесь очень трудно обмануть, да это и не нужно делать. Если относиться к дизайну как к живому созданию, то это что-то вечно молодое и развивающееся, что заставляет тебя все время находиться в тонусе,

учиться, общаться с молодежью, осваивать новые технологии, узнавать что-то новое. Мне это интересно, благодаря этому я чувствую себя молодым!

— Сергей, кофе был чудесный, а Ваш откровенный рассказ о дизайне — еще лучше. Остается пожелать Вам творческих успехов, новых проектов, удачи в руководстве Союзом дизайнеров Украины. И чтобы дизайн помогал чувствовать себя комфортно еще много лет. До новых встреч! *Ж*

В.Н. Кривошей, к.х.н.

