

Минимализм и простота как парадигмы современного дизайна

В статье анализируется современный дизайн, который активно использует минимализм как инструмент снижения напряжения. Интерфейсы приложений без лишних деталей, монохромная эстетика гаджетов, плоские иконки — все это ответ на перегрузку сенсорными стимулами. Исследования в области нейроэстетики показывают, что простота визуальных образов активирует зоны мозга, связанные с удовольствием и релаксацией, в то время как хаотичные композиции провоцируют стресс.

Ключевые слова: эстетика, функция, лаконизм, этика, эволюция цифровых технологий, стресс, минимализм, визуальные коммуникации.

Dolmatova A. A.

Minimalism and simplicity as paradigms of modern design

The article analyzes modern design, which actively uses minimalism as a stress reduction tool. Application interfaces devoid of unnecessary details, monochrome aesthetics of gadgets, flat icons — all this is a response to sensory overload. Research in the field of neuroesthetics shows that the simplicity of visual images activates areas of the brain associated with pleasure and relaxation, while chaotic compositions provoke stress.

Keywords: aesthetics, function, laconism, ethics, digital technology evolution, stress, minimalism, visual communication.

**Долматова
Анна
Анатольевна**

кандидат педагогических наук, доцент, зам. директора Института дизайна и искусств (ИДИ), Нижегородский архитектурно-строительный университет (ННГАСУ), Институт дизайна и искусств, Нижний Новгород, Российская Федерация
e-mail: dolmatovz@yandex.ru

Введение

Современный дизайн как междисциплинарная область находится в постоянном поиске новых методологий, способных адаптироваться к вызовам технологического, социального и экологического характера и существует в условиях постоянного диалога между функциональностью, эстетикой и культурным контекстом. Одним из ключевых инструментов для анализа и структурирования таких изменений является *парадигмальное построение* — концепция, заимствованная из философии науки (Т. Кун) и адаптированная к контексту дизайна. Парадигма в данном случае понимается как система базовых принципов, ценностей и методов, определяющих подходы к решению проектных задач. Парадигма — совокупность концепций, стандартов и примеров решения проблем, признаваемых сообществом в конкретный исторический период. В отличие от науки, парадигмы в дизайне часто формируются под влиянием культурных, технологических и рыночных факторов (например, переход от модернизма к постмодернизму). Систематизируя основные тенденции в эволюции дизайна и изучая исторические предпосылки формирования парадигм, автор определяет основные парадигмы современного дизайна.

1 Функциональность и эргономика в дизайне.

— Принципы удобства и практичности в дизайне (эргономичная мебель, удобный дизайн интерфейсов).

2 Эмоциональный дизайн.

— Роль эмоций в восприятии дизайна (промышленные продукты, брендинг, графический дизайн, интерьер).

3 Устойчивый дизайн (Sustainable Design).

— Экологические принципы в дизайне (использование переработанных материалов, энергоэффективные решения).

4 Инклюзивный дизайн.

— Дизайн для всех: учет потребностей людей с ограниченными возможностями (доступная среда, универсальный дизайн).

5 Минимализм и простота в дизайне.

— Тренды минимализма в современном дизайне (Apple, скандинавский дизайн).

6 Биофильный дизайн.

— Связь с природой в дизайне (использование натуральных материалов, зеленые зоны в интерьере).

Парадигмальное построение позволяет системно анализировать эволюцию дизайна, прогнозировать тренды и избегать методологических тупиков.

Цель работы: исследовать роль парадигмальных сдвигов в эволюции дизайна, выявить их влияние на практику и предложить модель для анализа текущих и будущих тенденций.

Задачи исследования включают: изучение исторических предпосылок формирования современных парадигм дизайна; определение основных направлений и принципов современного дизайна; анализ влияния техноло-

гий, экологии и культуры на дизайн; рассмотрение примеров реализации современных парадигм в различных сферах (промышленный дизайн, графический дизайн, интерьер, UX/UI-дизайн интерфейсов и др.); выявление тенденций и перспектив развития дизайна в будущем.

Основная часть

Минимализм как направление уходит корнями в модернистские эксперименты Баухауса и группы Де Стайл, где принципы «меньше — значит больше» (Л. Мис ван дер Роэ) и «форма следует за функцией» (Л. Салливан, В. ле Дюк) стали основой для создания объектов, лишенных декоративного излишества [2; 19]. Однако современная интерпретация минимализма выходит за рамки простого отрицания орнамента. Сегодня минимализм становится ответом на информационную перегрузку, экологические вызовы и потребность в устойчивости. Как отмечает североамериканский дизайнер и теоретик японского происхождения Д. Маэда в книге «Законы Простоты» («The Laws of Simplicity», 2006), «...простота — это не отсутствие сложности, а баланс между функциональностью и интуитивностью» [12]. Минимализм в этом контексте представляет собой реакцию на хаотичность и переизбыток информации, предлагая чистые линии и формы, способствующие созданию гармоничного окружения. Минимализм как тренд в современном дизайне можно рассматривать через призму стремления к упрощению и функциональности. Подобный подход стал особенно актуален в условиях информационного переизбытка и сложности современных технологий. Дизайн открывает широкие горизонты красоты и величия человека, предоставляет новые возможности для материализации эстетических идей.

Тренд минимализма в современном дизайне проявляется через ряд ключевых аспектов, среди них: использование монохромных палитр, геометрическая точность форм, акцент на негативное пространство и отказ от избыточных деталей. Например, японское архитектурное бюро SANAA (К. Сэзима и Р. Нисидзава) демонстрирует, как минималистичные объемы и прозрачные материалы создают диалог между зданием и окружающей средой [18]. В графическом дизайне айдентика бренда Mastercard (редизайн 2016 г.) свела логотип к двум пересекающимся кругам, удалив текст, — решение, основанное на исследовании узнава-

емости символов в цифровую эпоху [15]¹.

Особую роль в популяризации минимализма сыграли технологические компании. Одним из наиболее ярких примеров успешного воплощения принципов минимализма является продукция компании Apple. Известная своим вниманием к деталям и стремлением к совершенству, Apple продемонстрировала, как минималистский дизайн может сочетаться с высокой функциональностью и инновациями. С. Джобс, вдохновленный эстетикой японского храмового дизайна и философией дзен, превратил простоту в ключевой элемент корпоративной идентичности. Первый iMac G3 (1998) с его полупрозрачным корпусом и лаконичными линиями стал символом отказа от «технологической громоздкости». Позже iPhone (2007) и MacBook Air (2008) создали стандарты, где каждое отверстие, кнопка или изгиб корпуса оправданы функционально [6]². Д. Рамс, создавший лаконичную айдентичку фирмы Braun, и его «Десять принципов хорошего дизайна» (1970-е) напрямую повлияли на Дж. Айва, главного дизайнера Apple. Понятным продукт делает хороший дизайн. Хороший дизайн раскрывает через структуру объекта его суть, как отмечает Д. Рамс [16]. Это высказывание подчеркивает важность дизайна как фактора, влияющего на экономические успехи компании и ее лидирующее место на рынке.

Скандинавский дизайн, переживший подъем в середине XX в., представляет собой еще один пример синтеза минимализма и утилитарности. Североевропейские страны известны приверженностью к простым и функциональным решениям, органично вписывающимся в повседневную жизнь. Дизайн мебели, интерьеров и бытовых предметов здесь часто базируется на использовании натуральных материалов, светлой цветовой палитры и строгих геометрических форм. Такой подход позволяет создать комфортное и одновременно стильное пространство, ценное во всем мире. Этот пример демонстрирует, как культурные особенности влияют на формирование дизайнерских концепций, их развитие и мировое признание. Такие бренды, как IKEA, Muuto, COS и Nau, переосмыслили традиции А. Аалто

1 Pentagram. Редизайн Mastercard: от слов к символам. 2016: [сайт]. URL: <https://www.pentagram.com> (дата обращения: 01.07.2024).

2 Apple Inc. iPhone: пресс-релиз первого поколения ресурс. 2007: [сайт]. URL: <https://www.apple.com> (дата обращения: 01.07.2024).

и А. Якобсена, сделав акцент на доступности, экологичности и человекоцентричности³. Стул «Series7» датского дизайнера Ф. Хенсена (1955) из гнутой фанеры или лампа «AJ» А. Якобсена (1960) демонстрируют, как минимализм сочетается с эргономикой. Современные скандинавские дизайнеры, например, Й. Хеденас (Studio Héden), продолжают эту традицию, создавая объекты, где «материал говорит сам за себя» [10].

Тренды минимализма в современном дизайне охватывают не только продакт-дизайн, но и архитектуру, графический дизайн и дизайн одежды.

Минимализм в истоках графического дизайна можно проследить до начала XX в., когда ар-нуво постепенно уступал место более лаконичным формам выражения. Интернациональный типографический стиль, или швейцарский стиль, сыграл ключевую роль в формировании минималистического подхода к графическому дизайну. Этот стиль, вдохновленный советским конструктивизмом (А. Родченко, В. Татлин, Л. Попова) и немецким Баухаусом (Г. Байер, Й. Шмидт)⁴, доминировал в графическом дизайне второй половины XX в. [3; 8]. Его характерные черты — четкая геометрия, использование сетки, простота форм — стали основополагающими принципами современного минимализма. В 1960-х гг. минимализм окончательно оформился как самостоятельное направление в США и Японии, противопоставляясь избыточности и чрезмерности господствующих тогда художественных концепций. Этот период стал важной вехой в развитии минималистического дизайна, положив начало новой эре визуальной коммуникации.

Среди выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в развитие минималистического графического дизайна, стоит отметить американского графического дизайнера П. Рэнда (1972), который разработал фирменный стиль компании IBM; П. Шер, представительницу американского графического дизайна,

3 IKEA. Демократичный дизайн: отчет за 2020 г.: [сайт]. URL: <https://www.ikea.com> (дата обращения: 01.07.2024).

4 Герберт Байер — австрийский графический дизайнер, который после окончания своего курса вернулся в Баухаус в качестве преподавателя по классу графического дизайна и типографики. В это время он начал разрабатывать шрифты без аперкейса. Йост Шмидт вместе с Гербертом Байером создал выставочные плакаты Bauhaus в 1923 г. В плакатах школы присутствовала упорядоченность, система и асимметричная типографика. Декор оставался без излишеств и сводился к простым геометрическим формам.

известную своими минималистическими постерами; американца русского происхождения И. Чермаева в сотрудничестве с Т. Гейсмаром (Chermayeff & Geismar), автора логотипов и корпоративной айдентики в минималистической манере таких известных компаний, как журнал «National Geographic», нефтяной компании «Mobil», музея современного искусства МоМА и др. [20].

Минимализм в графическом дизайне представляет собой не просто временную тенденцию, а фундаментальный подход к визуальной коммуникации, который развивается на протяжении более века.

Дизайн одежды, в свою очередь, использует минимализм для создания классических и долговечных коллекций, не теряющих своей актуальности со временем. Эти примеры показывают универсальность минимализма как стилистического приема, который может быть применен в различных областях дизайна. Минимализм также стал ответом на экологический кризис. Концепция «zero waste» в дизайне одежды (бренд Patagonia) или в мебели из переработанных материалов (Emeco, стул «111 Navy») демонстрирует, как принцип «меньше, но лучше» экономит ресурсы. Архитектурное бюро Bjarke Ingels Group (BIG) из Копенгагена (Дания) в проекте «CopenHill» (2019) совместило мусоросжигательный завод с горнолыжным склоном, доказывая, что минимализм — это не только форма, но и оптимизация функций [11].

Минимализм требует от дизайнера глубокого понимания потребностей пользователя и способности предвидеть будущие тенденции. Например, в области промышленного дизайна минимализм помогает создавать продукты, которые не только красивы, но и удобны в использовании, что способствует их долговечности и экологической устойчивости. Таким образом, минимализм становится частью более широкого движения за ответственное производство и потребление. Несмотря на глобальность охвата, минимализм сохраняет региональную культурную специфику. Японский подход, представленный в работах Н. Фукасавы (телевизор «MUJI», 2015) или Т. Андо (церковь Света, 1989), акцентирует связь с природой и философией ваби-саби, где несовершенство становится частью эстетики самого продукта. В отличие от скандинавской функциональности, здесь важна медитативность пространства [11].

История развития минимализма тесно связана с эволюцией цифровых технологий. Появление плоского дизайна в конце 2000-х гг. стало новым этапом в развитии минималистического подхода, хотя сам минимализм существовал задолго до этого явления. Минимализм не статичен — он адаптируется к технологическим и социальным изменениям. В эпоху цифровизации плоский дизайн (*flat design*), популяризированный Microsoft (Windows 8, 2012) и Apple (iOS 7, 2013), отказался от skeuomorfизма в пользу простых иконок и типографики. Это направление, как пишет исследователь Я. Нильсен, изучающий поведение и потребности пользователей, снижает когнитивную нагрузку пользователя, делая интерфейсы интуитивными [13]. Однако такие критики, как Д. Норман, предупреждают: «...чрезмерное упрощение может привести к потере функциональности» [14].

При анализе влияния минимализма и простоты в современном дизайне нельзя игнорировать психологические аспекты. Одним из ключевых аспектов минимализма является его способность снижать уровень перегрузки визуального пространства, что может вызывать тревогу и отвлекать от важных дел. Чистое и организованное пространство позволяет человеку лучше сосредоточиться, что, в свою очередь, улучшает продуктивность и снижает уровень стресса. Цвета и формы, используемые в минималистском дизайне, оказывают значительное влияние на эмоциональное состояние человека. Белый цвет, например, ассоциируется с чистотой и новизной, что делает его популярным при выборе колористики в интерьере и в графике. Красный цвет активизирует нервную систему и повышает уровень энергии, тогда как синий цвет имеет успокаивающее действие. Такие простые формы, как линии, круги и квадраты, также имеют символическое значение, способствуя ощущению порядка и стабильности, что способствует улучшению психического состояния пользователя. Эти элементы дизайна также играют ключевую роль в формировании пользовательского опыта и восприятия бренда [1]. Минимализм не сводится к простому удалению деталей; это сознательное решение, направленное на создание пространства, которое способствует расслаблению и концентрации, улучшая навигацию и взаимодействие с продуктами.

Однако у минимализма есть и «обратная сторона». Ж. Бодрийяр в работе «Система вещей» (1968) критиковал минимализм за создание

иллюзии свободы через стандартизацию [7]. Действительно, массовое тиражирование «лаконичных» объектов (от айфонов до мебели ИКЕА) порождает культурную унификацию. Кроме того, как отмечает британский дизайнер-исследователь Э. Роусторн: «...минимализм часто становится привилегией элиты, тогда как доступные аналоги редко соответствуют идеалам качества» [17].

Стоит подчеркнуть, что минимализм и простота являются важными компонентами современного дизайна, продолжающими развиваться и адаптироваться к меняющимся условиям. Эти принципы предоставляют дизайнерам мощные инструменты для создания продуктов и решений, соответствующих потребностям современного общества. Минимализм, таким образом, выступает не только как эстетическая концепция, но и как философия, стремящаяся к улучшению качества жизни людей через внимание к деталям и функциональности.

Заключение

Современные технологии позволяют реализовать минималистические идеи с беспрецедентной точностью и эффективностью. Минимализм и простота остаются не просто стилистическими приемами, но и способами решения актуальных задач — от компенсации цифровой усталости до экологической устойчивости. Их сила — в способности балансировать между эстетикой, функцией и этикой, создавая дизайн, который, по словам российского специалиста в области искусственного интеллекта В. Правдивцева, «не украшает реальность, а организует ее» [4]. Минимализм в дизайне оказывает значительное влияние на нашу действительность, предоставляя инструменты для улучшения эмоционального и физического состояния человека. Этот подход не только украшает наши пространства, но и помогает нам лучше понимать и взаимодействовать с окружающим миром. Психологические аспекты минимализма делают его особенно актуальным в современном мире, где люди ищут способы справиться с перегрузкой информации и стрессом.

Осторожно заглядывая в будущее, можно предположить, что дизайн будет все более технологичным, экологичным, персонализированным и гуманным. Новые материалы, технологии и подходы к взаимодействию с миром откроют перед дизайнерами невероятные возможности, но также потребуют от них постоянного обучения и адаптации.

Список использованной литературы

- [1] Адамс Ш., Стоун Т. Л. Дизайн и цвет. Практикум. Реальное руководство по использованию цвета в графическом дизайне. — М.: КоЛибри, 2024. — 240 с.
- [2] Девида Х. Теории архитектуры Вайолет Ле Дюк // Портал исследований. — Британский ун-т в Египте, 2017. — DOI: <http://ResearchGate>.
- [3] Михайлова А. С., Сафин Р. С., Михайлов С. М. Хронологический подход в представлении истории дизайна // Дизайн. Материалы. Технология. — 2024. — № 2. — С. 52–61.
- [4] Правдивцев В. Философия минимализма в дизайне XXI века. — М.: Архитектон, 2018. — 150 с.
- [5] Тепловая электростанция с лыжным склоном на крыше — архитектура будущего от Bjarke Ingels Group // DSpace БГТУ. — 2022. — № 12. — С. 20: [сайт] — URL: <http://dspace.bstu.ru> (дата обращения: 01.07.2024).
- [6] Apple Inc. Apple Reinvents the Phone with iPhone. — 2007: [сайт] — URL: <https://www.apple.com> (дата обращения: 01.07.2024).
- [7] Baudrillard J. *Système des objets*. — Paris: Éditions Gallimard, 1968. — 287 p.
- [8] Bergdoll B., Dickerman L. *Bauhaus 1919–1933: Workshops in Modernity*. — New York: The Museum of Modern Art, 2009. — 344 p.
- [9] Bjarke Ingels Group. *CopenHill: Architecture of a New Kind*. — 2019: [сайт] — URL: <https://www.big.dk> (дата обращения: 01.07.2024).
- [10] Hédénas J. *Material and Form: Scandinavian Minimalism Today*. — Stockholm: Design Publishing, 2021. — 180 p.
- [11] Koren L. *Wabi-Sabi for Artists, Designers, Poets & Philosophers*. — Berkeley: Stone Bridge Press, 1994. — 96 p.
- [12] Maeda J. *The Laws of Simplicity*. — Cambridge: MIT Press, 2006. — 117 p.
- [13] Nielsen J. *Flat Design: Trends and Risks*. — 2012: [сайт] — URL: <https://www.nngroup.com> (дата обращения: 01.07.2024).
- [14] Norman D. *Living Design: Why Simplification Kills UX // Interaction Design*. — 2010. — Vol. 7. — № 2. — P. 22–29.
- [15] Pentagram. *Mastercard Redesign: From Words to Symbols*. — 2016: [сайт] — URL: <https://www.pentagram.com> (дата обращения: 01.07.2024).
- [16] Rams D. *Design as a Form of Existence // Design Journal*. — 1995. — Vol. 12. — № 3. — P. 45–51.
- [17] Rawsthorn A. *Design as a Weapon: Art and Industry // The New York Times*. — 2013: [сайт] — URL: <https://www.nytimes.com> (дата обращения: 01.07.2024).
- [18] Sejima K., Nishizawa R. *SANAA: Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa*. — Basel: Actar; Birkhäuser, 2010. — 240 p.
- [19] Sullivan L. *The Autobiography of an Idea*. — New York: American Institute of Architects, 1924. — 325 p.
- [20] Vit A., Gomez Palacio B. *Graphic Design, Referenced: A Visual Guide to the Language, Applications, and History of Graphic Design*. — Rockport: Rockport Publishers, 2012. — 187 p.
- [3] Mihajlova A. S., Safin R. S., Mihajlov S. M. *Hronologicheskiy podhod v predstavlenii istorii dizajna // Dizajn. Materialy. Tekhnologiya*. — 2024. — № 2. — С. 52–61.
- [4] Pravdivcev V. *Filosofiya minimalizma v dizajne XXI veka*. — М.: Архитектон, 2018. — 150 s.
- [5] Teplovaya elektrostanciya s lyzhnym sklonom na kryshe — arhitektura budushchego ot Bjarke Ingels Group // DSpace BGTU. — 2022. — № 12. — С. 20: [сайт] — URL: <http://dspace.bstu.ru> (data obrashcheniya: 01.07.2024).
- [6] Apple Inc. Apple Reinvents the Phone with iPhone. — 2007: [сайт] — URL: <https://www.apple.com> (data obrashcheniya: 01.07.2024).
- [7] Baudrillard J. *Système des objets*. — Paris: Éditions Gallimard, 1968. — 287 p.
- [8] Bergdoll B., Dickerman L. *Bauhaus 1919–1933: Workshops in Modernity*. — New York: The Museum of Modern Art, 2009. — 344 p.
- [9] Bjarke Ingels Group. *CopenHill: Architecture of a New Kind*. — 2019: [сайт] — URL: <https://www.big.dk> (data obrashcheniya: 01.07.2024).
- [10] Hédénas J. *Material and Form: Scandinavian Minimalism Today*. — Stockholm: Design Publishing, 2021. — 180 p.
- [11] Koren L. *Wabi-Sabi for Artists, Designers, Poets & Philosophers*. — Berkeley: Stone Bridge Press, 1994. — 96 p.
- [12] Maeda J. *The Laws of Simplicity*. — Cambridge: MIT Press, 2006. — 117 p.
- [13] Nielsen J. *Flat Design: Trends and Risks*. — 2012: [сайт] — URL: <https://www.nngroup.com> (data obrashcheniya: 01.07.2024).
- [14] Norman D. *Living Design: Why Simplification Kills UX // Interaction Design*. — 2010. — Vol. 7. — № 2. — P. 22–29.
- [15] Pentagram. *Mastercard Redesign: From Words to Symbols*. — 2016: [сайт] — URL: <https://www.pentagram.com> (data obrashcheniya: 01.07.2024).
- [16] Rams D. *Design as a Form of Existence // Design Journal*. — 1995. — Vol. 12. — № 3. — P. 45–51.
- [17] Rawsthorn A. *Design as a Weapon: Art and Industry // The New York Times*. — 2013: [сайт] — URL: <https://www.nytimes.com> (data obrashcheniya: 01.07.2024).
- [18] Sejima K., Nishizawa R. *SANAA: Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa*. — Basel: Actar; Birkhäuser, 2010. — 240 p.
- [19] Sullivan L. *The Autobiography of an Idea*. — New York: American Institute of Architects, 1924. — 325 p.
- [20] Vit A., Gomez Palacio B. *Graphic Design, Referenced: A Visual Guide to the Language, Applications, and History of Graphic Design*. — Rockport: Rockport Publishers, 2012. — 187 p.

Статья поступила в редакцию 17.02.2025.

Опубликована 30.03.2025.

Dolmatova Anna A.

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Deputy Director of the Institute of Design and Arts (IDI), Nizhny Novgorod University of Architecture and Civil Engineering (NNGASU), Institute of Design and Arts, Nizhny Novgorod, Russian Federation
e-mail: dolmatovzz@yandex.ru

References

- [1] Adams Sh., Stoun T. L. *Dizajn i cvet. Praktikum. Real'noe rukovodstvo po ispol'zovaniyu cveta v graficheskom dizajne*. — М.: KoLibri, 2024. — 240 s.
- [2] Devidar H. *Teorii arhitektury Vajolet Le Dyuk // Portal issledovaniy*. — Britanskij un-t v Egipte, 2017. — DOI: <http://ResearchGate>.