

ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА

Курс лекций

*Кандидат архитектуры, доцент кафедры
Коммуникативного дизайна и графики НГУАДИ
ТИХОВ Владислав Германович*

ЛЕКЦИЯ 1. Предыстория дизайна

1.1 Введение

1.2 Понятие дизайна

1.3 Начало дизайна (первые орудия труда;
ремесленное производство в средние
века;
предпосылки создания машинной
техники;
научно-технические открытия и
изобретения
конца XVII – начала XIX века, а также
конца XIX – начала XX вв.

1.4 Отличие дизайна от рукотворных форм декоративного искусства

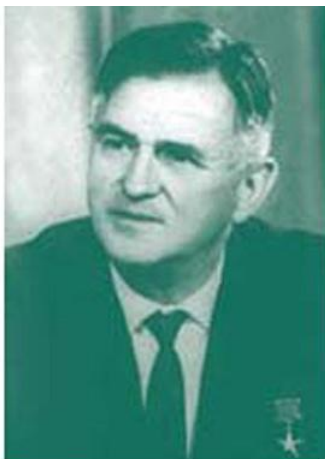
1.1 Введение

- XX и XXI века по праву можно считать временем дизайна. За более чем столетнюю историю развития у дизайна появились свои «идолы» – выдающиеся произведения, которые определяют вехи в развитии дизайна и для них сегодня строятся специальные музеи и выставочные залы. Сегодня об истории дизайна можно по праву говорить также, как мы говорим об истории искусств и архитектуры.
- Исследователи считают, что путь, который прошла наша цивилизация за последние сто с лишним лет, в своих открытиях и научно-технических достижениях соизмерим со всей предшествующей историей человечества.
- В середине прошлого века у нас в стране дизайн рассматривался как чуждое социальное явление, порожденное капиталистическим миром, и поэтому долгие годы оставался без должного внимания. Дизайна не было в школьных программах и, как специальная дисциплина он отсутствовал в учебных программах вузов. Долгие годы это направление творческой деятельности называлось «Художественным конструированием» или «Технической эстетикой». Только в конце 90-х годов XX века специальность «Дизайн» была открыта в учебных заведениях в нашей стране.
- Сложно описывать историю, которая практически является современной. Ежегодно в мире появляются новые произведения дизайна, которые требуют их изучения и осмысления.

1.2 Понятие дизайна

- Свою историю слово «дизайн» берет от итальянского «disegno» - понятие, которым в эпоху Ренессанса обозначали проекты, рисунки, а также лежащие в основе какой-либо идеи. Позднее, в XVI веке в Англии появилось понятие «design», которое дошло до наших дней и переводится на русский язык как «замысел, чертеж, узор», а также – «проектировать и конструировать».
- В профессиональном понимании дизайн означает проектно-художественную деятельность по разработке промышленных изделий с высокими потребительскими и эстетическими качествами, а также деятельность по организации комфортной для человека предметной среды – жилой, производственной, социально-культурной.
- Официальное определение дизайна (принятое VI Конгрессом ICSID) – «Дизайн – это творческая деятельность, целью которой является определение формальных качеств промышленных изделий. Эти качества включают и внешние черты изделий, но главным образом те структурные и функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в единое целое как с точки зрения потребителя, так и с точки зрения изготовителя».

1.2 Понятие дизайна

Когда предлагают варианты эскизов, я беру тот, который мне рекомендуют сами дизайнеры, а не тот, который нравится мне.

О.Антонов,
авиаконструктор

Каждая эпоха неизменно создает новые формы и ценности, но также разрушает их.

Вальтер Гропиус

Мы можем обоснованно утверждать, что выработанные в системе западного дизайна организационные формы и средства решения профессиональных задач могут быть использованы в создании различных систем организованности художественного проектирования, которые впоследствии смогут быть преобразованы в освобожденную от товарности вещей систему художественно-проектной деятельности.

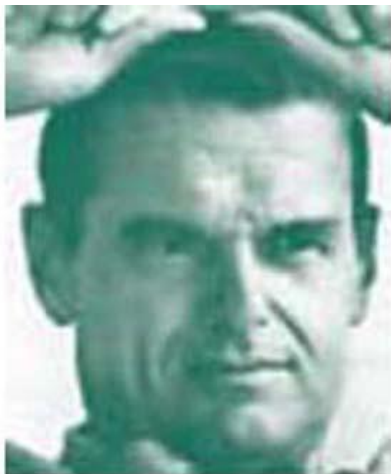
Вячеслав Глазычев, 2001

Наступило время конца вещей, теперь они нужны лишь для того, чтобы восхищаться дизайном.

Филипп Старк

1.2 Понятие дизайна

Творить нужно для себя
и только для себя.
Только тогда
мы можем удовлетворять
запросы других.

Чарльз Имс

Мода спасает от
утомительного
единообразия. Люди хотят
нравиться друг другу:
быть красиво одетыми,
хорошо выглядеть -
естественная потребность.

Пьер Карден

Наше общество
не довольствуется тем,
что делает из каждого
произведения искусства
товар, оно хочет, чтобы
каждый товар был
произведением искусства.

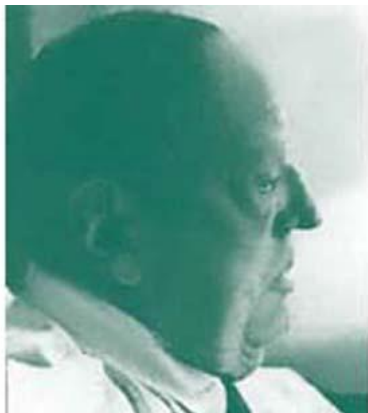
Томас Мальдонадо

Все вещи на земле
являются производением
от перемножения
функции на
экономичность.

Ханс Майер

1.2 Понятие дизайна

Техника - нечто гораздо большее, чем метод, она таит в себе целый мир.

Людвиг Мис ван дер Рое

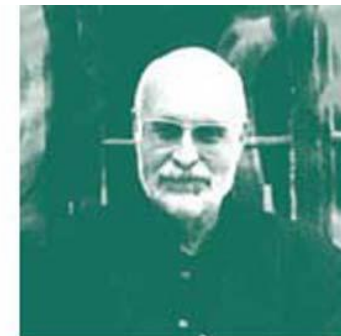
Конечная цель дизайна - не предмет, а человек.

Л. Мохой-Надь

Всем нам необходимо понять, что дизайн имеет шанс стать искусством третьего тысячелетия, и те, кто овладеет этим искусством в совершенстве, станут не только сиюминутными идолами, обслуживающими узкий круг элитных потребителей, каковыми сейчас являются Ив Сен-Лоран и Карл Лагерфельд, Этторе Соттсасс и Филипп Старк, но и войдут в историю развития всего человечества, как вошли в нее Микеланджело и Рафаэль, Ван Дейк и Рубенс, Леонардо да Винчи и Эль Греко, Рублев и Дионисий.

Юрий Назаров, 2002

В истории дизайна есть ключевые объекты, проекты, с экзemplарной точностью создающие эпохальные линии, подкрепленные феноменологически.

Герт Зелле, 1990

1.2 Понятие дизайна

Наша промышленность выпускает во многих случаях лучшие по техническим качествам станки и приборы. Однако недостатки в художественно-конструкторской обработке формы создают значительные трудности в реализации продукта на внешнем рынке.

Юрий Соловьев, 1964

Машины одинаково равнодушно творят и прекрасное, и безобразное, и мощные стальные руки начнут создавать прекрасное, как только их станет направлять красота.

Анри Ван де Вельде

Соединение кареты и бензинового мотора привело к появлению автомобиля. Такое соединение разнокатегориальных объектов, явлений и принципов, механизмов в новое гармоничное целое универсально по определению и своей природе. Оно основано на конвергенции разнородного и имеет своей целью получение новой целостности. Это есть суть и основа дизайна.

Никита Воронов, 2002

Конструкция всегда предшествует художественной форме, которая не может возникнуть без нее.

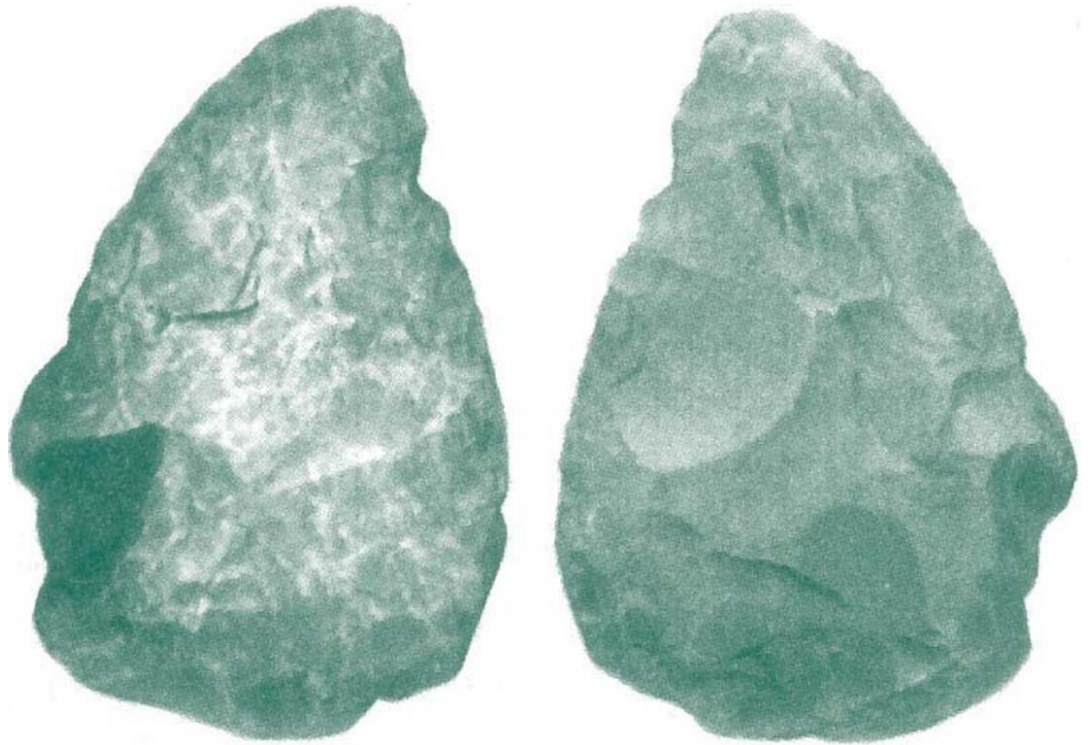
Отто Вагнер

1.3 Начало дизайна

- Предметное окружение человека берет начало на заре человечества, в каменном веке, когда первобытный человек изготовил первые орудия труда, защиты и добычи пищи: ручное рубило, скребло, позднее – каменный топор, лук и стрелы. Орудия первобытного человека были далеки от совершенства, но с их помощью человек встал на путь своего развития, путь открытий и изобретений, который привел к созданию более совершенных орудий труда, предметов обихода, украшений, а в итоге к тому, что именуется сегодня словом «дизайн». История дизайна неразрывно связана с эволюцией предметного окружения человека, в особенности с историей развития техники и технологий.
- Человек неотделим от материальной **вещественности** своего бытия. Организуя окружение, он формирует материальную основу своей деятельности. Можно сказать, что человек живет в **«вещном»** мире.
- При **ремесленном** воспроизводстве складывались и существовали долгое время каноны (эталоны) вещей по структуре, форме, отделке и пр. В них кристаллизовался опыт многих поколений по созданию и использованию вещей.

Первые орудия труда человека. Первые понятия об удобстве

Возраст древнейших орудий труда, как показывают археологические раскопки, - 2,9 млн. лет. Ручные **рубила** первобытный человек изготавливал из камня, вулканического стекла, кости, дерева. Ими можно было растирать и размельчать растительную пищу, соскабливать и очищать кожуру и кору, раздроблять орех. Рубило представляло из себя универсальный инструмент со множеством функций. Оно по праву считается первым изобретением человека и является первым объектом, который человек стремился сделать удобным в обращении, или, говоря современным языком «эргономичным»

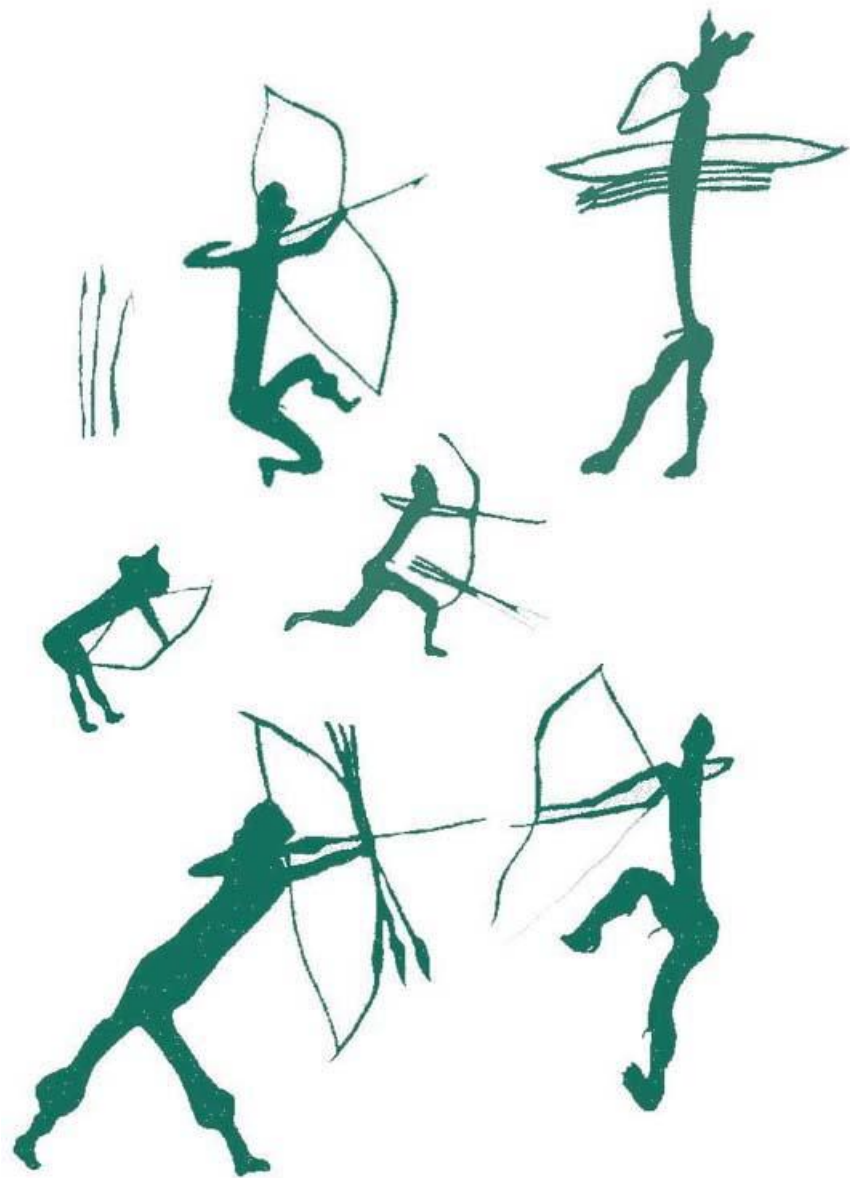
Ручные рубила. Ашель, Франция 900 -350 тыс. до н.э.

Изобретение лука и стрел

Гениальным изобретением человечества стали **лук, тетива и стрелы**, которые стали, по сути, первыми технически сложными орудиями. Создание лука требовало значительных умственных способностей, острой наблюдательности и большого технического опыта. С помощью лука стало возможным передавать и преобразовывать движение: выпущенная стрела, сверлильное приспособление, музыкальный инструмент. Форма лука, как и других составных орудий, подверглись на протяжении многих тысячелетий многократным модернизациям. Однако принципиальная конструктивная схема, функциональная идея их остается по сей день без особых изменений.

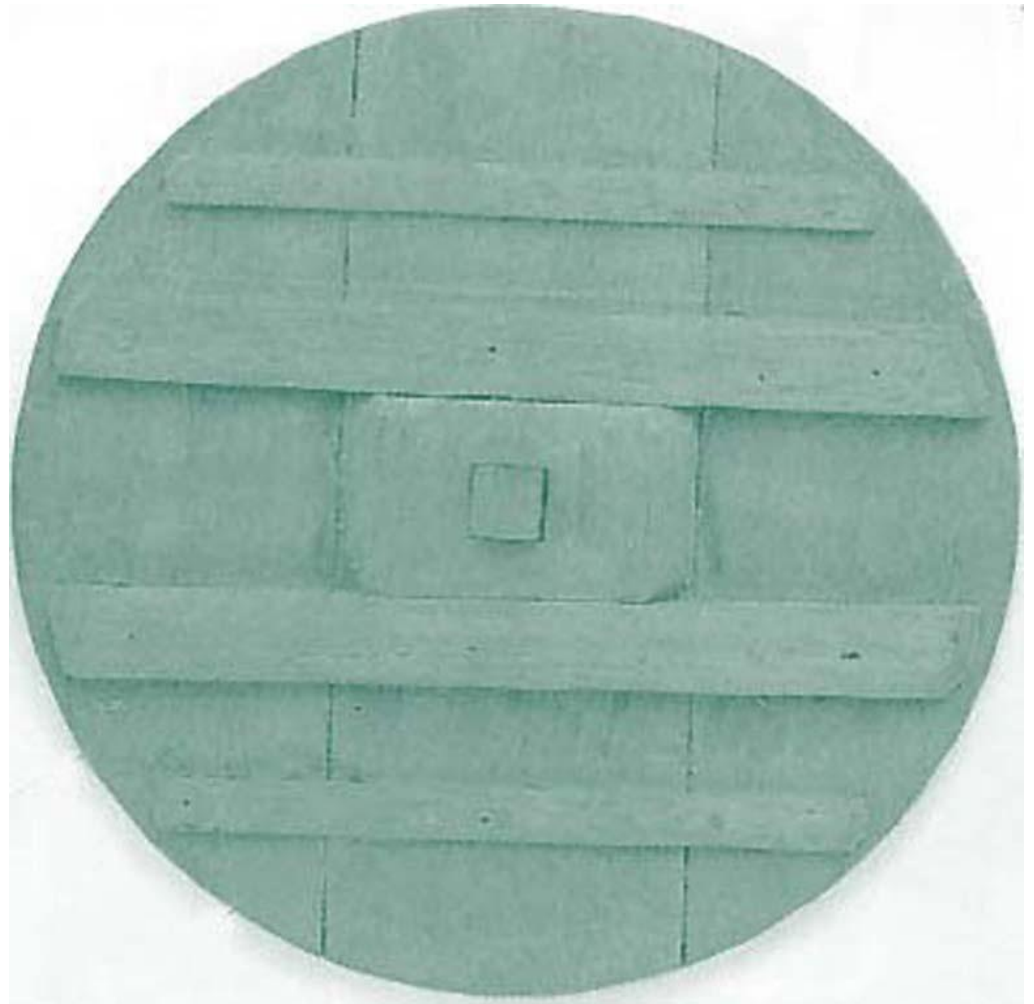
Охотники, стреляющие из лука.

Наскальные рисунки (Энци)

Изобретение колеса

Первые дошедшие до нас изображения колесной повозки найдены в Месопотамии (IV тысячелетие до н.э.) Первые **колеса** были сплошными, из деревянных чурбаков. В местах, где было мало лесов (Китай, Турция) колеса вытесывались из камня. Колеса со спицами появились позже – примерно в 2000 г. до н. э. Они были легче и использовались для боевых колесниц. Повозка, гончарный круг, мельница, водяное колесо и блок – вот не полный перечень устройств, в основе которых лежит колесо. Можно сказать, что изобретение колеса сдвинуло историю с мертвой точки.

Первые предметы быта из керамики

В конце каменного века (5-3 тыс. лет до .э.) человек создал первые искусственные материалы. Это текстиль и **керамика**. Используя глину, человек сначала применил ее для обмазки плетеных стен, а затем и плетеной посуды. Обжиг глиняной посуды, придавшей глиняной массе камневидность, водонепроницаемость и огнестойкость, стали важным изобретением. Появилось гончарное искусство, а вместе с ним и первые предметы быта из керамики. С изобретением глиняных сосудов человек получил новые возможности для приготовления и хранения пищи, что было особенно важным на последующих этапах развития общества.

Глиняная посуда

Земледельческая культура долины Инда. III –е тысячелетие до н.э.

Литье металла. Первое массовое производство

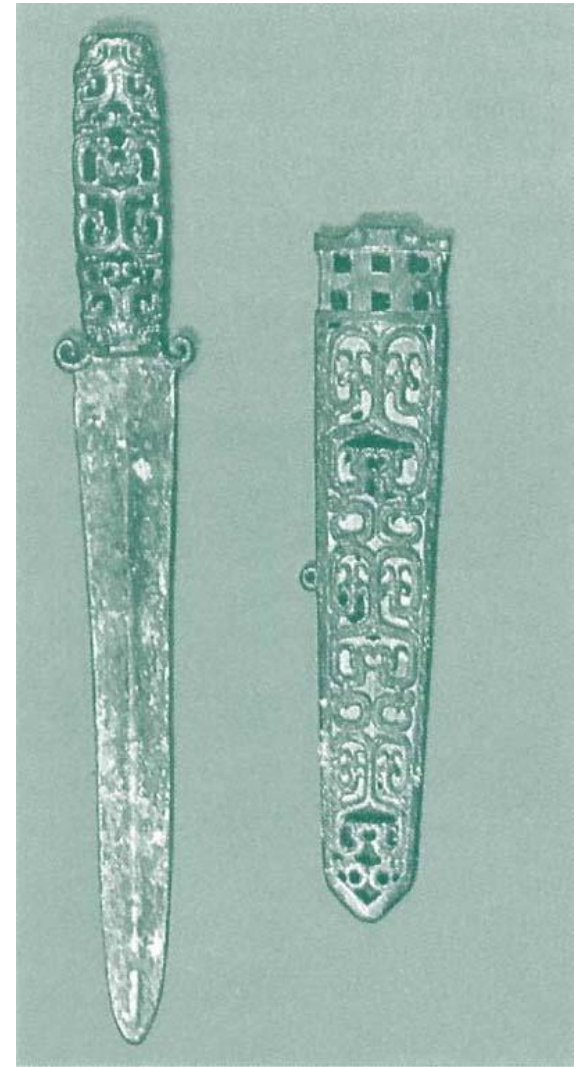
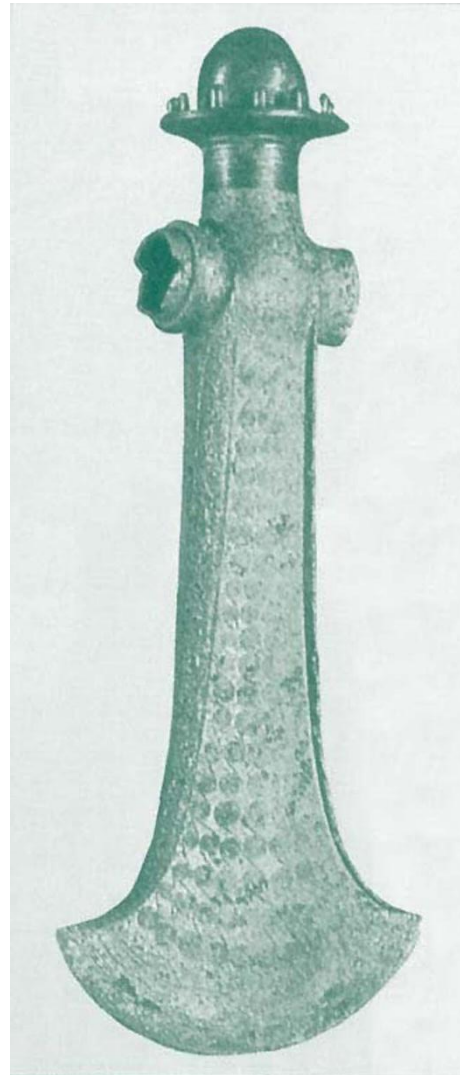
В 3 тыс. лет до н.э. люди начали применять металлы, вначале медь, позднее – сплавы – бронзу. С развитием металлургии бронзовые изделия стали вытеснять каменные. Гончарная печь в процессе ее усовершенствования позволила освоить температуры свыше 500 градусов и открыла людям металлы: сначала бронзу, затем железо.

Бронзовый топор

Около X век до н.э.

Бронзовый кинжал

*Периода Восточного Чжоу
плетеной рукоятью и
ножами (VII вв. до н.э.)*

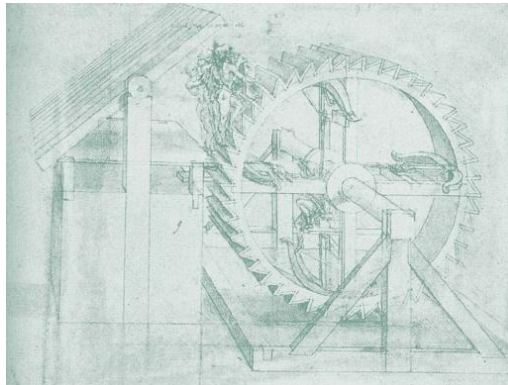
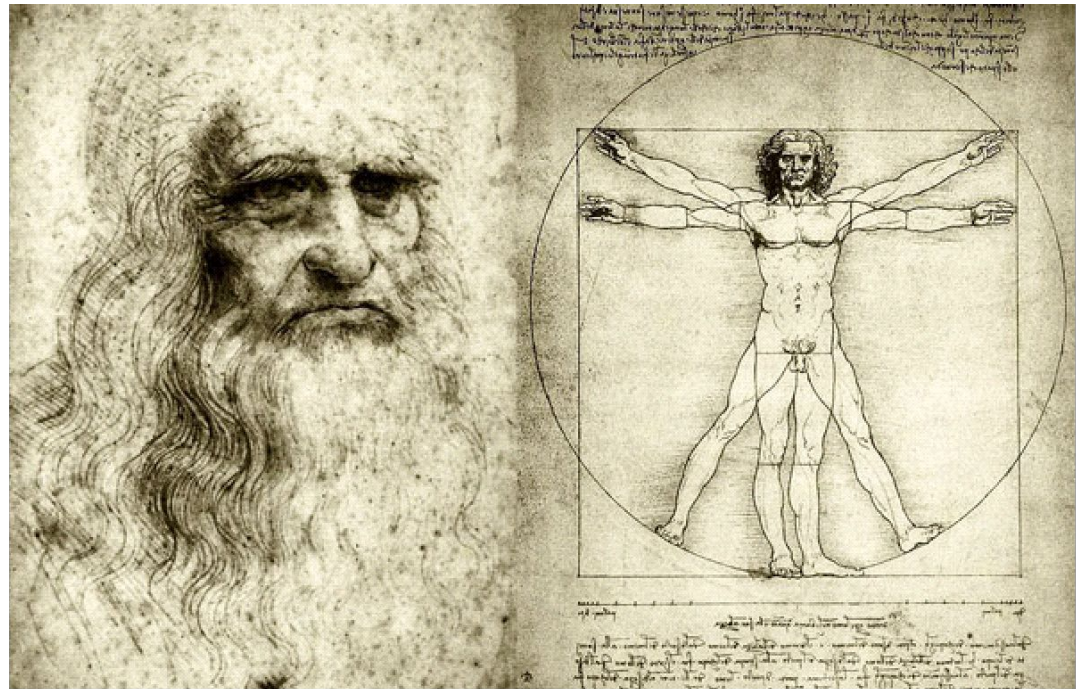

Изобретения в эпохи средневековья и Возрождения

Средневековье оставило немало великих открытий и изобретений, давших толчок в развитии цивилизации. Изобретение пороха и огнестрельного оружия в Европе (XIV в.) взвали настоящую революцию в военном деле. Изобретение колесного плуга стало переворотом в сельском хозяйстве.

Итальянский живописец, скульптор, инженер, виднейший представитель науки эпохи Возрождения Леонардо да Винчи (1452-1519) занимался многими науками: математикой, физикой, астрономией, геологией, ботаникой, анатомией и физиологией как человека, так и животных. Ему принадлежат изобретения в области воздухоплавания и конструирования летательных аппаратов, парашюта, вертолета. Он автор многочисленных конструкций токарных, ткацких станков, печатных машин, прибора для шлифования стекла и пр. История насчитывает несколько сотен изобретений Леонардо в области техники.

Леонардо да Винчи
Система пропорционирования
Технический рисунок
Леонардо да Винчи
Макет парашюта
Леонардо да Винчи

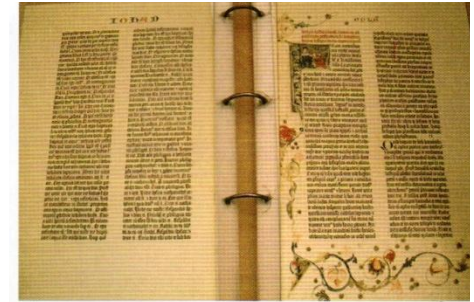
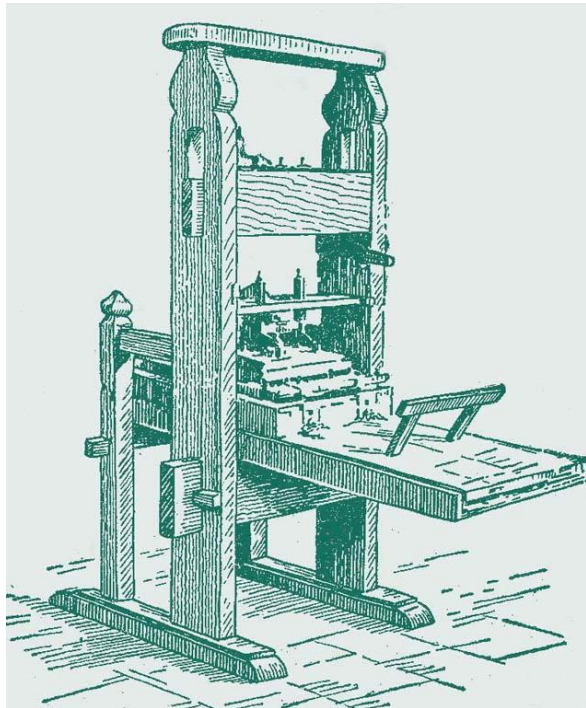

Книгопечатание, первый прообраз дизайна

Книгопечатание сыграло кардинальную роль в развитии средневековой техники, науки и культуры, сделав накопленные веками разыми народами знания общедоступными. Первое печатание книг относится к концу XIV – началу XV вв. Изобретение книгопечатания зачастую сравнивают с такими историческими открытиями человечества, как изобретение колеса и письменности. Первые книги появились в Японии и Китае в VI веке.

Ручной печатный станок

Первая книга - библия
Одна из страниц с гравюрой 1450 г.

Изобретение часов и мельницы. Теория машин

Особую роль в развитии техники в XVII в, и в особенности в XVIII в..сыграли часы и мельница, изобретение которых стало материальной основой для перехода к машинной индустрии.

«Часы – это первый автомат, употребленный для практических целей. На их основе развилась вся теория, производства равномерных движений» (К.Маркс). Второй материальной основой для машинного производства стали мельницы, в которых был заложен принцип использования внешних сил и рука человека с предметом труда во время его обработки не соприкасалась. Уже в рабовладельческом обществе орудия размола зерна стали приводиться в движение водяными мельницами. А в XX в. В Западной Европе появились ветряные мельницы. Промышленная революция в конце XVIII - начале XIX вв. привела к замене мануфактурного и ремесленного производства крупной машинной промышленностью. К массовому производству разнообразных дешевых и высококачественных товаров.

Час-столбик из слоновой кости

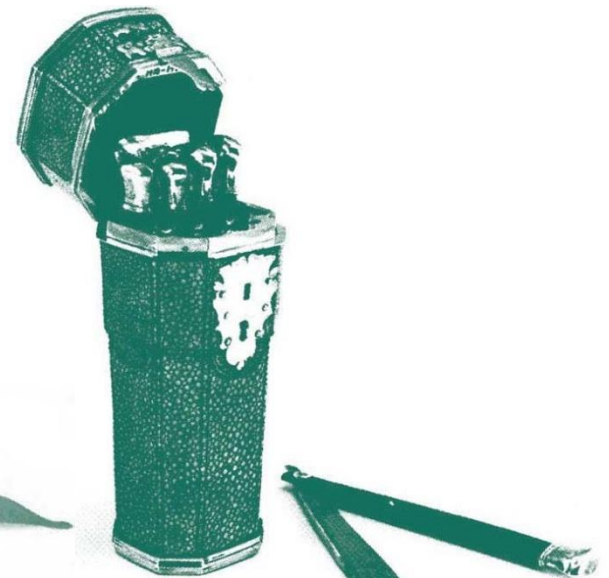
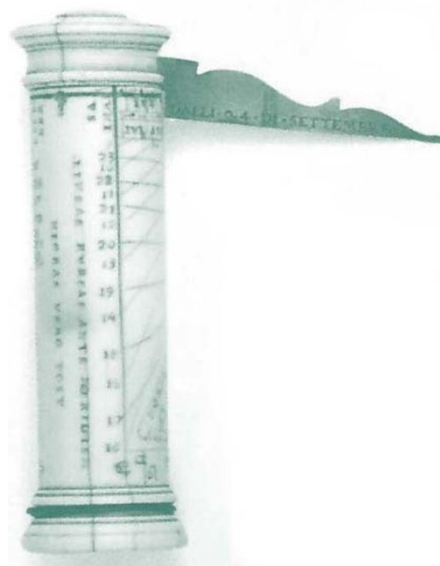
У них два указателя: для зимы и лета

Футляр для бритв

Производства Британской мануфактуры, начало XVIII в.

Хронометрический комплекс

Секундомер

Изобретение челнока-самолета и прялки «Дженни»

Первое изобретение, давшее толчок технической революции, было сделано в 1733 году в текстильном производстве Англии. Это конструкция механического (самолетного) челнока для ткацкого станка. В 1765 году Джейм Харгривс изобрел механическую прядельную машину и назвал ее в честь своей дочери «Дженни».

На первых прядельных фабриках в Англии в качестве механической силы использовали водяные двигатели.

В фабричном ткацком производстве использовали детей и подростков, которые, пробираясь между станками, подбирали с пола пух и соединяли руками порванные нити.

Применение ткацких станков позволило значительно увеличить объем выпуска шерстяных и льняных тканей

Схема устройства челнока-самолета

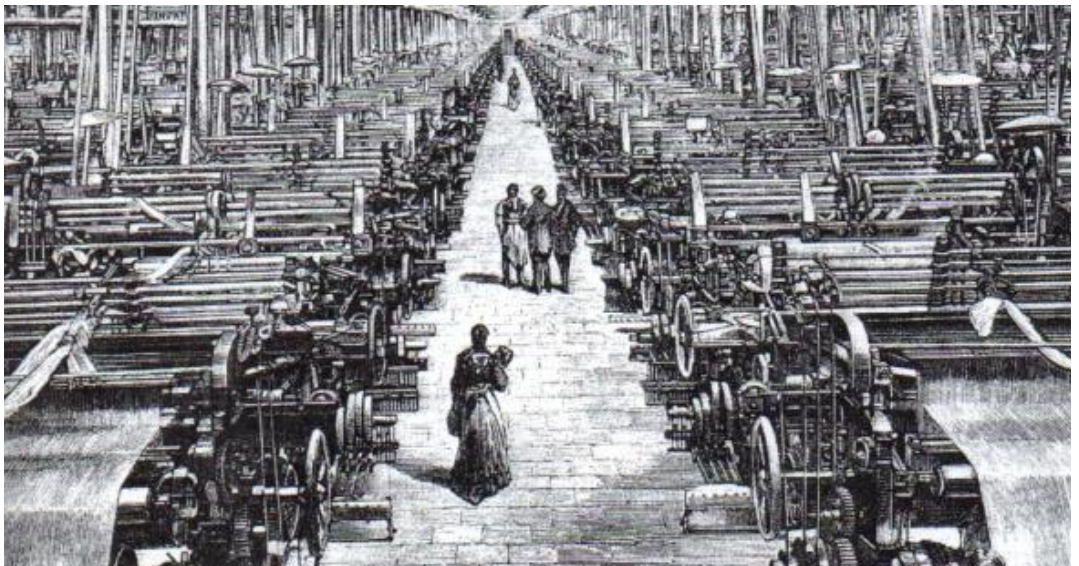
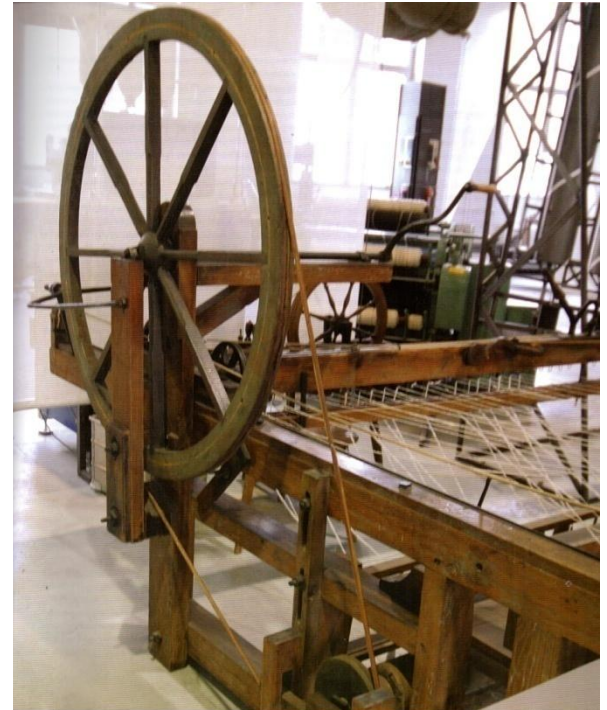
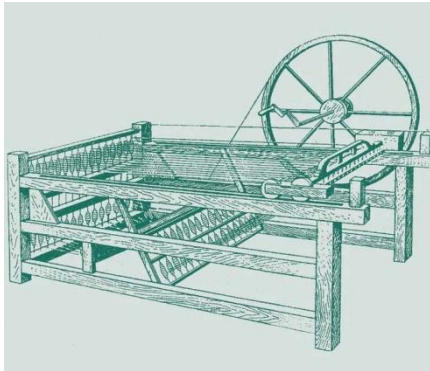
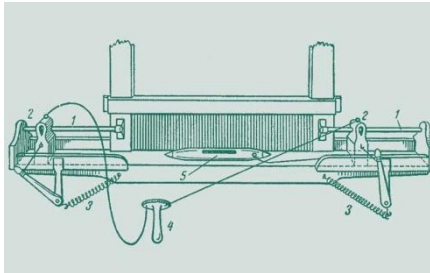
1 – направляющие, 2 – блоки. 3 – пружина, 4 – рукоятка, 5 челнок

Механическая прядельная машина «Джемми»

Джеймс Харгривс, 1765

Ткацкий зал с машинным производством.

Германия, ок. 1860

Двигатель Джеймса Уатта. Начало века пара

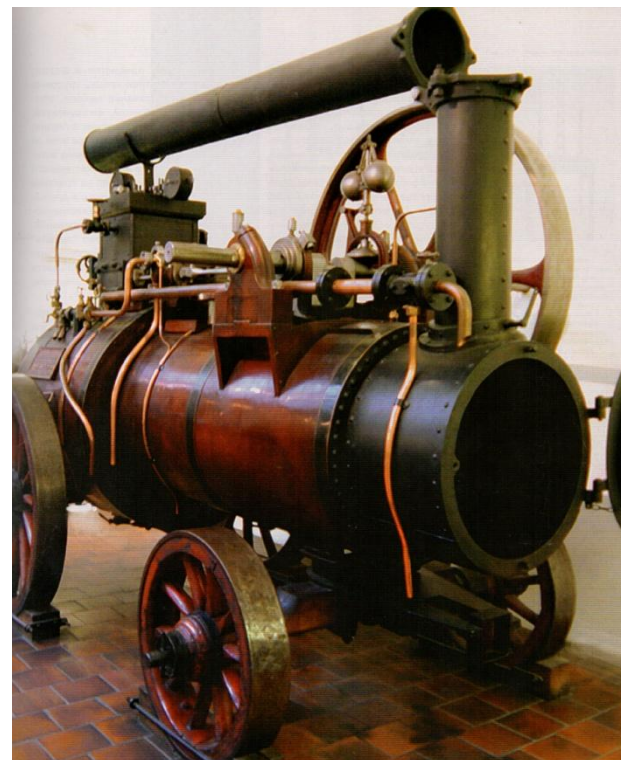
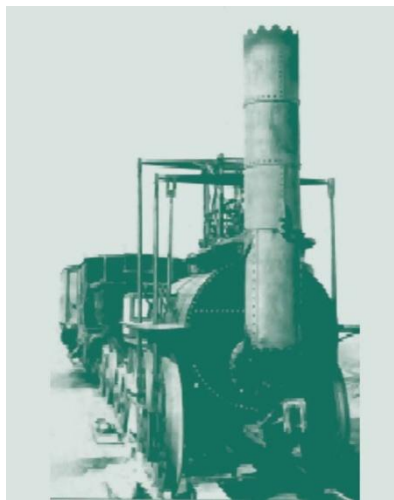
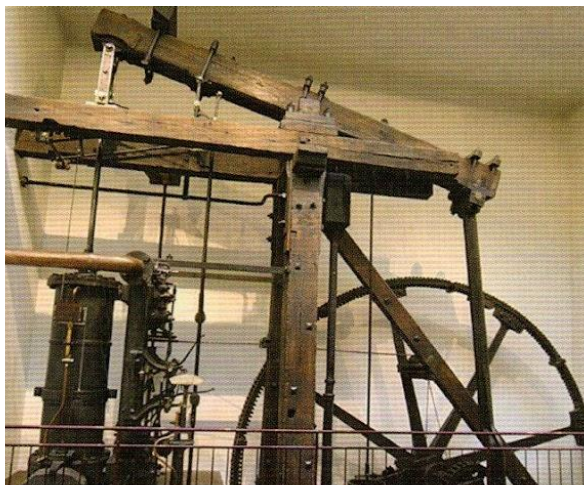
Начало промышленной революции зачастую связывают с изобретением паровой машины, позволяющей осуществить переход от использования мышечной силы людей и животных, кинетической энергии воды и ветра к энергии пара. Паровой двигатель был изобретен и построен Джеймсом Уаттом в 1765 году, который сразу получил широкое внедрение. В 1769 году французский изобретатель Никола Жозеф создал паровую повозку - предшественник автомобиля. Ирландец Роберт Фултон в 1803 году сконструировал первый пароход. В 1803 году Ричард Тревик построил паровоз на рельсовом ходу, локомотив английского изобретателя Джорджа Стефенсона протасил по узкоколейке 30 тонн груза в 8 вагонах со скоростью 6,4 км. в час

Джеймс Уатт

Паровой пресс серийного производства, Англия, 1765

Локомотив Стефенсона «Рокет», 1829

Паровоз «Ландвюрден», Мюнхен (Германия), 1867

Изобретения конца XIX – начала XX вв.

XIX век был веком ошеломляющего прогресса. Одно техническое чудо приходило на смену другому. Век, начавшийся **дилижансами** и **гусиным пером**, заканчивался **автомобилем** и **пишущей машинкой**. За **телеграфом** последовал **телефон**, затем заработал «беспроволочный телеграф» – **радио**. Люди придумали способ делать точные изображения с натуры, обходясь без художника, записывать и сохранять на века человеческий голос, сделали первые попытки взлететь на аппарате тяжелее воздуха, изобрели движущуюся фотографию – **кино**.

Отто Лилиенталь

Летательный аппарат, 1892

Томас Эдисон

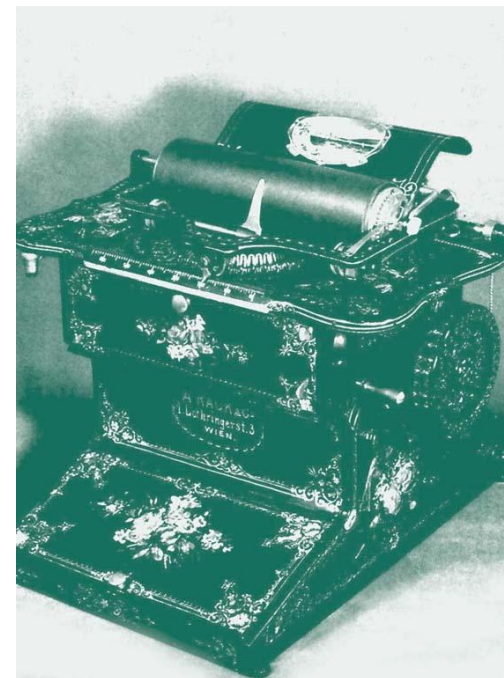
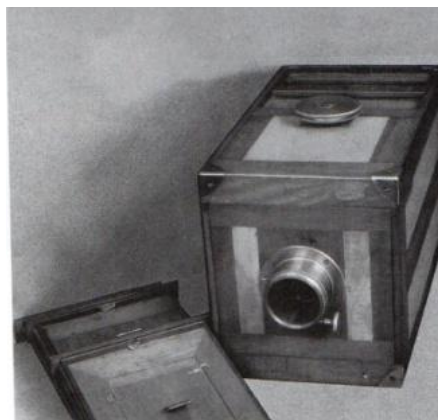
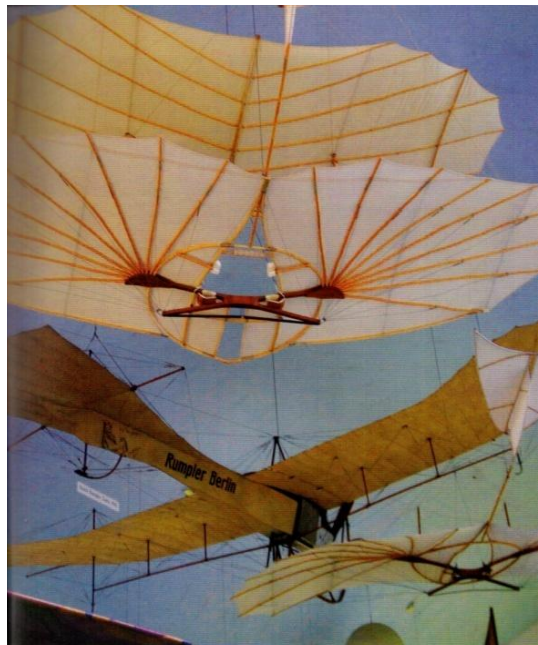
Фонограф, 1880

Шарль Шевалье

Фотокамера, 1840

Пишущая машинка «Хаммонд»,

США, 1885

Изобретения конца XIX – начала XX вв.

Открытие конвейерного производства связывают с именем американского промышленника Генри Форда, который первый организовал конвейерного производства дешевого «народного автомобиля». После появления конвейера стал возможен массовый выпуск самой сложной техники с максимальной идентичностью всех экземпляров. Принцип «тиража» является основополагающим в дизайне - как особом виде человеческой деятельности.

Самоходная коляска Г. Даймлера

Самый первый автомобиль с бензиновым двигателем, Германия, 1897

Автомобиль «Форд»,

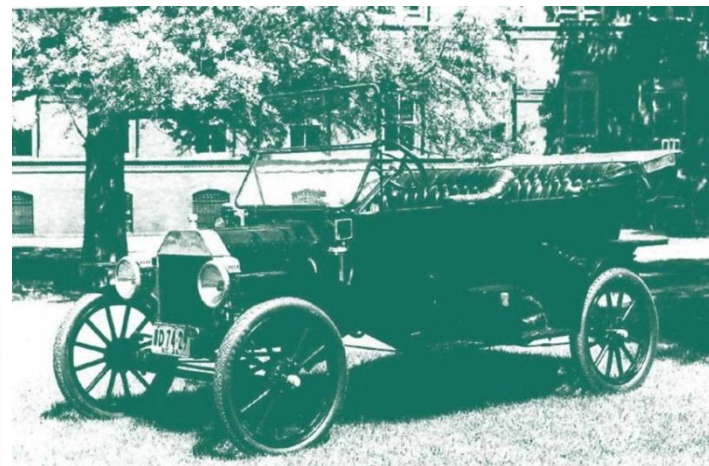
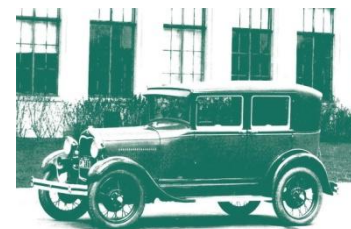
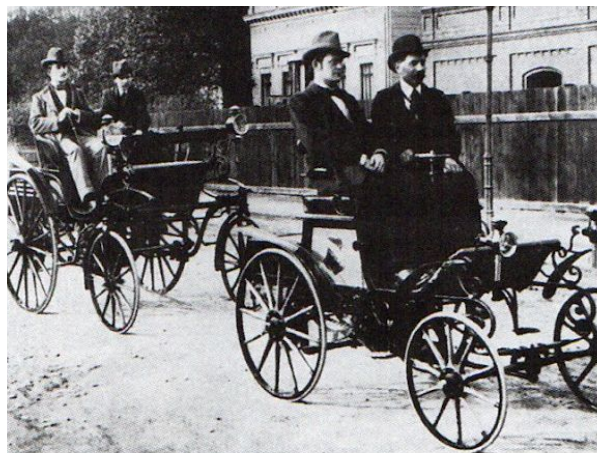
Модель Т, США, 1928

Автомобиль «Форд»,

Модель А, США, 1913

Чарлз и Франк «Дюрей, Дюржа»

Первый американский автомобиль, 1893

1.4 ОТЛИЧИЕ ДИЗАЙНА ОТ РУКОТВОРНЫХ ФОРМ ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВА

- Дизайн обслуживает массовые потребности. Граница отделяющая дизайн от рукотворных форм декоративного искусства определяется переходом от ремесленного изготовления вещей к выпуску по одному образцу множества вещей идентичных и равноценных. Дизайн – это стихия тиража.
- О специфической особенности дизайна очень наглядно говорит притча о бедняке, который торговал ножами для чистки картофеля. Городок, где жил бедняк, был маленький, поэтому ножами быстро все пресытились,

и у старика их уже не покупали. Тогда бедняк обратился за помощью к художнику. Тот сделав на ручке ножей декоративную резьбу, раскрасил их цветными красками. Старику удалось продать лишь несколько таких ножей. И тогда бедный мастер пришел к дизайнеру. Дизайнер изменив форму ножа, покрасил их в цвет картофельных очисток, полностью избавившись от декора. Новые ножи заинтересовали покупателей. Они нравились, их покупали и ... выбрасывали вместе с картофельными очистками.