

История дизайна Теория дизайна

часть 2

ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА

А.Н. Лаврентьев

А.Н. Лаврентьев

ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА

Категории дизайна

- Образ
- Функция
- Морфология
- Технологическая форма
- Эстетическая ценность

Дом в Андалусии

Категории дизайна

Образ

идеальное представление об объекте, художественно-образная модель, созданная воображением дизайнера.

Функция

работа, которую должно выполнять изделие, а также смысловая, знаковая и ценностная роли вещи.

Морфология

строение, структура формы изделия, организованная в соответствии с его функцией, материалом и способом изготовления, воплощающими замысел дизайнера.

Технологическая форма

морфология, воплощенная в способе промышленного производства вещи-объекта дизайн-проектирования в результате художественного осмысления технологии.

Эстетическая ценность

особое значение объекта, выявляемое человеком в ситуации эстетического восприятия, эмоционального, чувственного переживания и оценки степени соответствия объекта эстетическому идеалу субъекта.

Предметом практической дизайн-деятельности (проектной практики) является разработка самых объектов дизайна

Дизайн деятельность

- Практическая
- Теоретическая
- Академическая
- Оценочно-критическая
- Экспертная
- Консультативная

Специализация дизайна

Дизайн средств
транспорта и среды
транспортирования

Дизайн машин,
приборов, инструментов

Часы торговой марки Breguet

Toyota FJ Cruiser

Специализация дизайна

Дизайн изделий быта
культурного и хозяйственного
назначения

vento
lux

Выгодная цена
на любой из трёх
комплектов
встраиваемой
техники!

2899 грн

The advertisement features a sketch of a modern kitchen with a built-in oven and a four-burner gas cooktop. The cooktop is shown in a larger, detailed view in the foreground. The background shows a kitchen counter with a sink, a clock, and a window. The text is in Russian, highlighting a special price for three sets of built-in appliances.

Дизайн мебели

Кресло от компании Megapolis Casa

Специализация дизайна

Дизайн интерьера

Жан Луи Демиот

Дизайн игр и игрушек

**Дизайн одежды, белья, головных уборов,
обуви, дизайн текстиля, дизайн украшений
и сувенирных изделий**

**Дизайн экспозиций (выставок), шоу,
презентаций, массовых празднеств, спорта**

**Знамя XX летних Олимпийских игр. Церемония
открытия Олимпиады-72**

Летняя олимпиада в Мюнхене, 1972 г.

Дизайн городской предметной среды

Амстердам (фото Ильи Варламова)

Дизайн визуальной информации, рекламы, тары, упаковки, фирменных графических стилей

Виды дизайна по отношению к категориям «утилитарное» и

«эстетическое»

- **Нон-дизайн (non-design)**

исследование и программирование структур отношений между людьми, их действий, разработка стратегий, программ деятельности для тех или иных предприятий, организаций, ориентированных, например, на задачи реконструкции производства для освоения новой продукции; выработки концепций новых семейств промышленных товаров; проведения длительных рекламных компаний, деловых мероприятий; применения новых методов и средств в профессиональном обучении; организации и проведения выставок товаров и услуг; повышения эффективности торговых операций, благодаря методам дизайн-маркетинга и т. п.

В нон-дизайне итогом проектирования, выработки программ, отношений, действий являются тексты, содержащие, например, сценарии, нормы, правила, программы, отражающие те или иные стратегии деятельности, позволяющие наиболее эффективными методами добиться желаемых результатов. Это вербальная, текстовая, словесно-логическая форма проектирования.

- **Системный дизайн**

это целостное смысло- и структурообразование предметных комплексов, систем (включающих изделия разных видов и типов, совместно обслуживающие в той или иной сфере определенный комплекс потребностей людей в сфере производства, общественного быта или индивидуально-семейного быта).

Дизайнеры, реализующие этот вид дизайн-деятельности, совместно с другими специалистами одновременно и взаимосвязано разрабатывают предметно-структурные элементы и управляющие моменты системы.

Виды дизайна по отношению к категориям

«утилитарное» и «эстетическое»

- **Инженерный дизайн**

это рациональное структурирование объекта как носителя и выразителя идей взаимодействия физических сил, направленных на выполнение определенной работы, выявляемой в тектонике структуры и формы объекта дизайна. Эстетическая выразительность таких технических конструкций, как фюзеляж самолета, корпус судна, фермы моста, крана, опоры линий электропередач, обусловлена математическими расчетами. В этих объектах дизайна «форма» действительно «следует за функцией» (и ее воплощением в точно рассчитанной конструкции), по известному выражению Луиса Салливена.

Подчеркивая в объемно-пространственной структуре и тектонике объекта его утилитарно-техническую ценность, его функциональность и конструктивность, дизайнер стремится выявить красоту целесообразности технически обусловленной формы вещи.

- **Арт-дизайн («дизайн-искусство»)**

это вид дизайна с приоритетом эстетического начала, направленного на организацию художественного впечатления, получаемого от воспринимаемого объекта.

По существу, это – декоративные уникальные композиции из тех или иных материалов (дерева, керамики, стекла, металлов, тканей, трикотажа, кожи, меха и т. п.) на тему преобразованных фантазией художника определенных видов вещей. Арт-дизайн сознательно отходит от критериев, определяющих сущность промышленного дизайна, пополняя собой ряды новых разновидностей декоративного выставочного искусства или новых стилевых направлений авангардизма в области пластических или пространственных искусств.

Виды дизайна по отношению к категориям

«утилитарное» и «эстетическое»

- **Художественное конструирование**

это классический «индастриал-дизайн» отдельных изделий (или их наборов, комплектов, коллекций, ансамблей), рассчитанный на мало-, средне- и крупносерийное промышленное производство, при котором дизайнер (художник-конструктор) одновременно и взаимосвязано разрабатывает все присущие конкретному объекту утилитарные и эстетические аспекты, определяющие его структуро-, формо- и смыслообразование, в целях достижения гармонии утилитарного и эстетического начал в целостной форме объекта дизайнерского творчества.

- **Стайлинг (styling)**

особый тип формально-эстетической модернизации объекта разработки, при которой изменению подвергается исключительно внешний вид изделия, что связано со сменой модели, выпускаемой в продажу вместо прототипа, при незначительном изменении функционально-эксплуатационных характеристик и технологии изготовления (или даже отсутствии таких изменений). Стайлинг придает изделию формальную новизну, внешнее отличие от прототипов и аналогов, способствуя моральному устареванию тех изделий, которые новая модель должна заменить, вытесняя с рынков сбыта.

Побуждение покупателей к приобретению новых, стилистически модных изделий взамен еще пригодных, аналогичных по назначению, но уже сознательно «морально состаренных», выходящих из моды, коммерчески выгодно промышленным и торговым предприятиям, осуществляющим массовое производство и сбыт различных групп, видов и типов товаров бытового назначения.

Называется также «коммерческим дизайном».

Функции дизайна

- преобразовательная (конструктивно-морфологическая)
- познавательная (гносеологическая)
- ценностно-ориентационная (аксиологическая)
- общения (коммуникативная)
- социально-экономической эффективности
- защиты окружающей среды (экологическая)
- адаптационная
- воспитательная
- художественная
- гедонистическая (эстетического наслаждения)

Формообразование

Формообразование

категория художественной деятельности, дизайна и технического творчества, обозначающая процесс созидания формы в соответствии с общими ценностными установками.

Композиционное формообразование

процесс пространственной организации элементов изделия, средства и методы которой связывают человека с вещью.

Композиционными элементами формообразования являются форма, геометрический вид, конструкция, масса, силуэт, фактура, цвет.