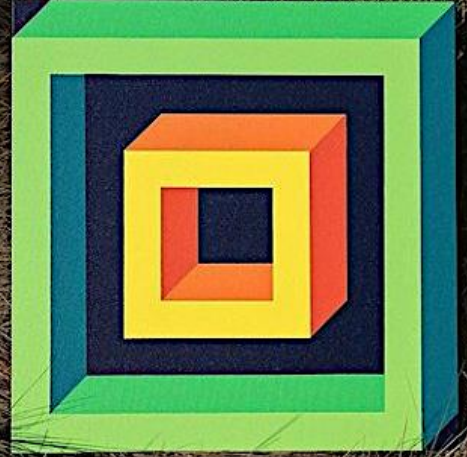
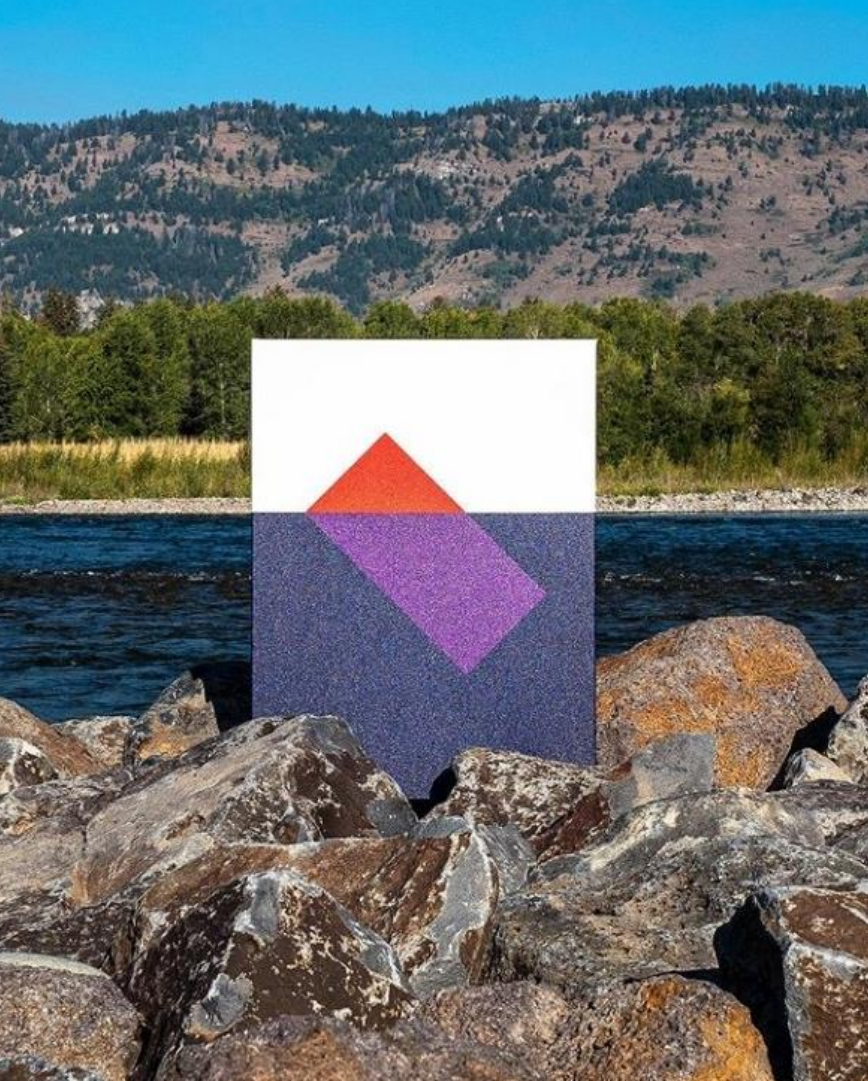

ВВЕДЕНИЕ

Дизайн как эстетическая
ценность

Барвенко В.И. доц. каф. Инженерной графики и компьютерного дизайна ЮФУ/2026

Дизайн как эстетическая ценность и социально-культурная деятельность

«Знание – сила» Франсис Бэкон

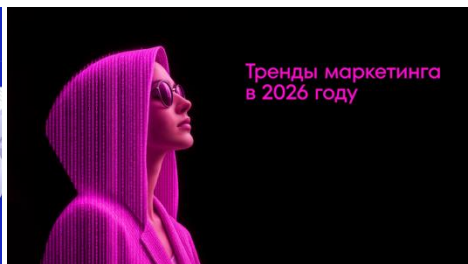
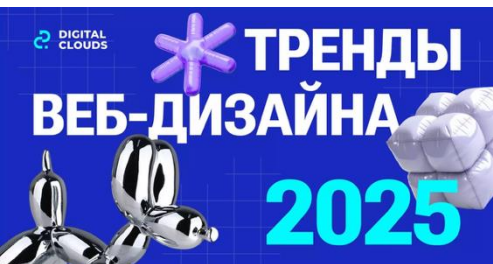
- Краткая история развития эстетики.
- Социокультурные функции дизайна.
- Отличие дизайна от технического конструирования и изобретательства.
- Формы и виды дизайн-творчества.
- Противоречия между техникой и искусством.
- Эстетика и стандарт
- Реальное / ирреальное

Эстетическая ценность – это

особое значение объекта, выявляемое человеком в процессе восприятия: через эмоции, чувственные переживания и оценку соответствия эстетическому идеалу.

В дизайне ЭЦ проявляется как способность предмета или пространства вызывать эстетическое наслаждение.

По определению Международного совета организаций промышленного дизайна (ICSID), дизайн – это творческая деятельность по определению формальных качеств изделий, где «качества формы» включают не только внешний вид, но и структурные и функциональные связи

Ключевые компоненты эстетической ценности в дизайне

1. Форма и композиция

- пропорции и масштаб;
- баланс (симметричный/асимметричный);
- ритм и повторение элементов;
- визуальная гармония.

2. Цвет

- цветовые схемы (монохромные, комплементарные, аналоговые);
- психологическое воздействие цветов;
- контрастность и насыщенность.

4. Линия и контур

- жёсткие vs плавные линии;
- динамика линий;
- выразительность контуров.

5. Пространство

- негативное пространство (пустоты);
- глубина и перспектива;
- организация пространства.

3 Текстура и материалы

- тактильные ощущения;
- визуальное восприятие материалов;
- сочетание разных текстур.

6. Символика и смысл

- культурные ассоциации;
- метафоры и аллюзии;
- историческая отсылка.

Мы хотим магии

Хотим абсурда или иронии,

Но больше всего мы хотим нарушить покой

(правда?)

Если свобода не свободна,
то какой в ней смысл?

Джон Кейдж

ЭСТЕТИКА

«Чувственное восприятие»

дословно

Философское учение о сущности и формах прекрасного в художественном творчестве, природе и жизни.

Об искусстве как особой форме общественного познания

5 категорий:

- Прекрасное-безобразное
- Возвышенное – низменное
- Трагическое – комическое
- Поэтическое – прозаическое
- Глубокое - поверхностное

Эстетическое удовольствие –
исключительно человеческое
качество

Одна маленькая деталь, а как меняется взгляд на картине

Всякая культура агрессивна (опосредует и нормирует).

Вне культуры – вера и искусство.

Мы живем в мерцающем мире, в смысле смешения границ,
его неопределенности.

Только тело не является абстракцией (0-й уровень реальн-ти)

Интеллектуальная структура «на самом деле» замещается
сегодня структурой «как бы»

Рефлексивный ум потеснил натуральный (либо интуиция,
либо логические способности)

Стали невозможны состояния созерцания, апатии, атараксии
(соединение мысли и чувства – мистерии)

Сегодня все симулируют. Все симулякры

Симуляция – умение знать, не думая.

Человек Средневековья

«Мир – открытая книга»

Человек Модерна

Соревнование Человека и Бога

«Я знаю лучше Бога»(Малевич)

«Книги – кладбище знаний»

Человек Возрождения

«Если человек стремится к свободе,
почему он птиц и зверей держит в
клетках?.. человек воистину царь
зверей, ведь он жестоко истребляет их.

Человек Постмодерна

Все возможно

Человек – радикальный и дерзкий

Состояние субъекта, который пытается
изменить мир

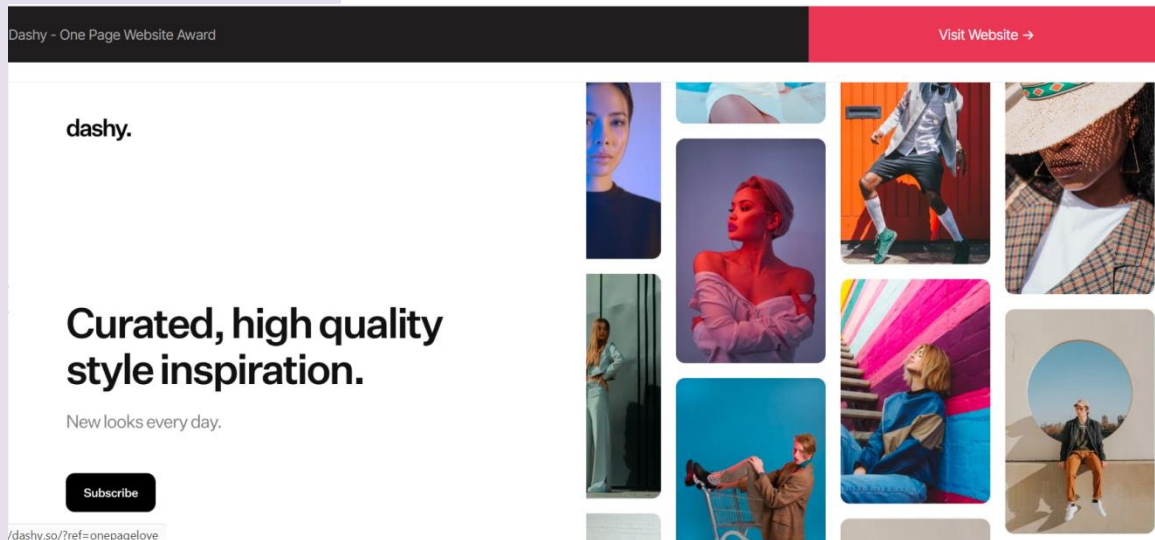
КУЛЬТУРА – ПЕРЕКРЕСТОК

горизонтальных и вертикальных
последовательностей смыслов,
рассматривается как большой ТЕКСТ

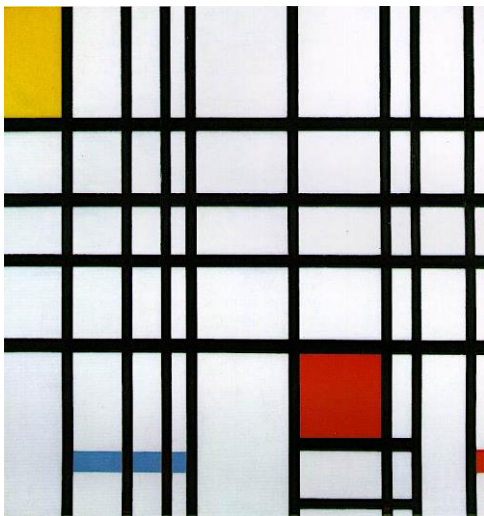
раскрывает новейшие
горизонты
концептуализации культуры
как предметного выражения
опыта сознания личности и
общества.

акцент на роли
семиотических структур
такого опыта.

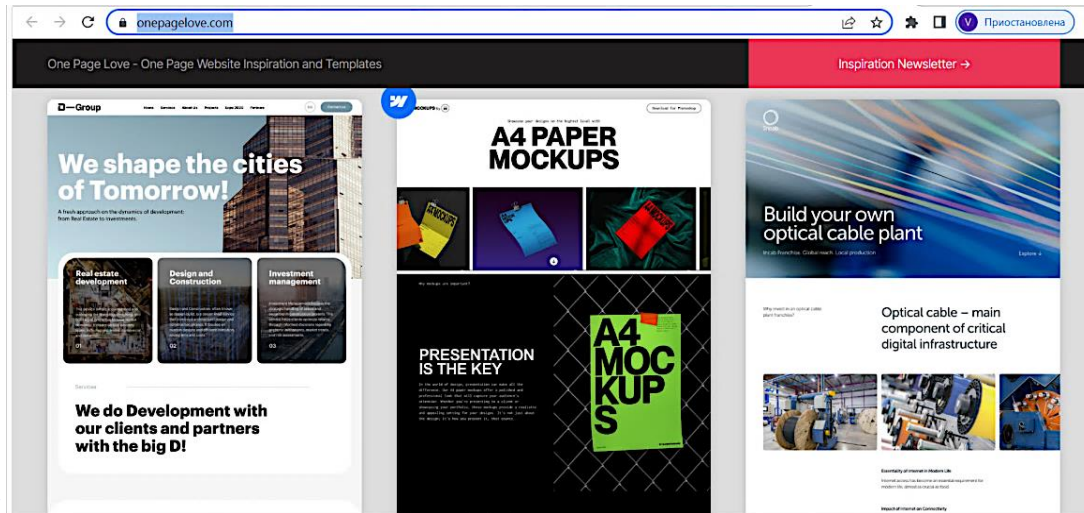
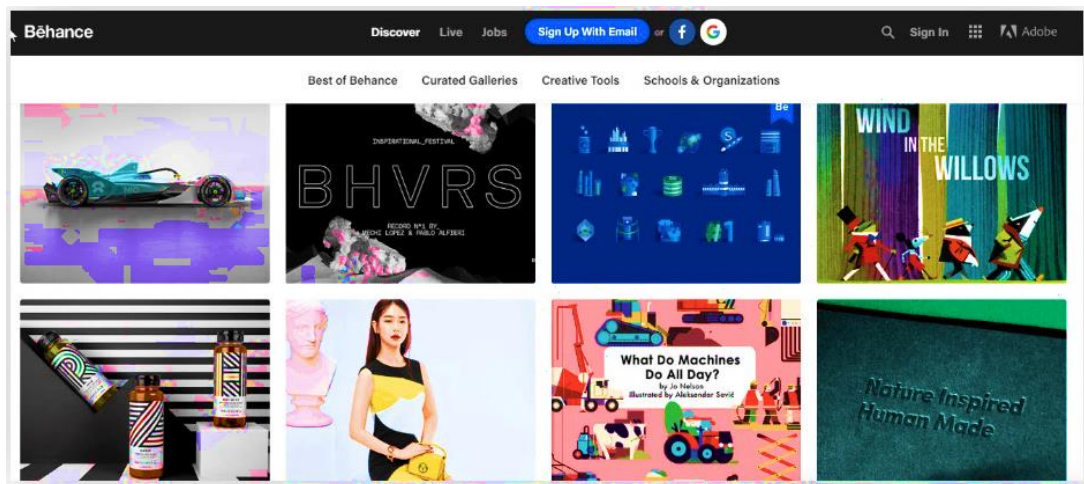
... осмысление форм культуры
с точки зрения их креативного
и аффирмативного потенциала

Заинтересованность в системах

<https://onepagelove.com/>
<https://www.plerdy.com/ru/blog/top-50-web-design-inspiration-websites/>

Алексей Федорович Лосев
философ, гений

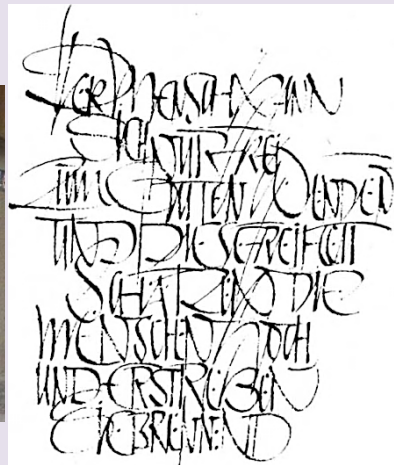
ЭСТЕТИКА

(от др.греч. αἰσθησις — «**чувство, чувственное восприятие**»)

Философское **учение**
о сущности и формах прекрасного
в художественном творчестве,
в природе и в жизни,
об искусстве как особой форме
общественного сознания.

Согласно А.Ф. Лосеву

- этим предметом является **выразительная форма**, к какой бы области действительности она ни относилась.
- практически каждая область общественной жизни может стать источником эстетики, которая впитывает и концентрирует специфику любой социально-исторической конкретики.

Дизайн в отношении к миру
два состояния одновременно

То, что уже есть в мире и

То, что в мире только может стать...

Дизайн - деятельность и продукт этой деятельности:

Как деятельность:
перманентное созидание
«очертаний человеческого бытия».

Как продукт:
его «обновленные смыслы».

Английское слово «design»
означает не только «замысел», но
и «умысел», что предполагает не прямые пути
достижения цели, не обходится без хитроумия

- Объект дизайна – практически любая вещь, совокупность вещей, предметно-пространственная среда, любое информационное сообщение, если они непосредственно соприкасаются с человеком.
- Цель дизайна – гуманизация материального окружения человека, которая выражается в упорядочивании соответственно этическим и эстетическим нормам данной эпохи и данного культурного региона.
Процесс гуманизации информационной среды более сложен и включает в себя также элементы неожиданности.
- Методы дизайна – близки к композиционным методам в архитектуре, но включают в себя эвристические приемы изобретательства.
А также ряд приемов и методов, которые применяют в различных видах художественного и научного творчества.
- Адресат дизайна – любой человек, поэтому в методологии дизайн-проектирования повышенное внимание уделяется не только эргономическим, но и социально-культурным, а также психологическим характеристикам потребителя конкретного дизайн-продукта.
Это способствует решению прагматических и гуманитарных задач профессии.

Особенности
профессионального
мышления дизайнера

Особый тип сознания, который сочетает:

- Системность
- Образность
- Инновационность

Основное условие – чтобы все эти
качества работали в совокупности.

По отдельности они для дизайна
не специфичны.

Дизайн формирует
на промышленной основе
предметный мир
в чрезвычайно обширной
«зоне контакта» с человеком
во всех без исключения
сферах

Биотехнологии и техноконцепции,
предположения которых фокусируются
на растущей каннибализации умными
коммуникационными технологиями в
«зоне контакта» с человеком.
«Кибертело» (соцсети, виртуальная
реальность).

ЭСТЕТИКА + ЭТИКА

Роевой (как у пчел) разум искусственного
интеллекта будет нести новый порядок,
новый номос, продающий себя как
состояние вечного мира внутри
состояния вечного ужаса.

Окна /витрины/массовые законы продаж

оформительское искусство, взятое в обеих его разновидностях:
экспозиционно-оформительской и витринно-оформительской

PF-TORG.RU Меню Поиск 8 (800) 555 69 93 Заказать звонок

Стимулирование роста продаж с помощью оформления витрин

- СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ МАГАЗИНА И СКЛАДА
- УЦЕНЕННЫЙ ТОВАР
- ВЕШАЛА И СТОЙКИ
- ВЕШАЛКИ
- ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ
- ЭКОНОМПАНЕЛИ И АКСЕССУАРЫ

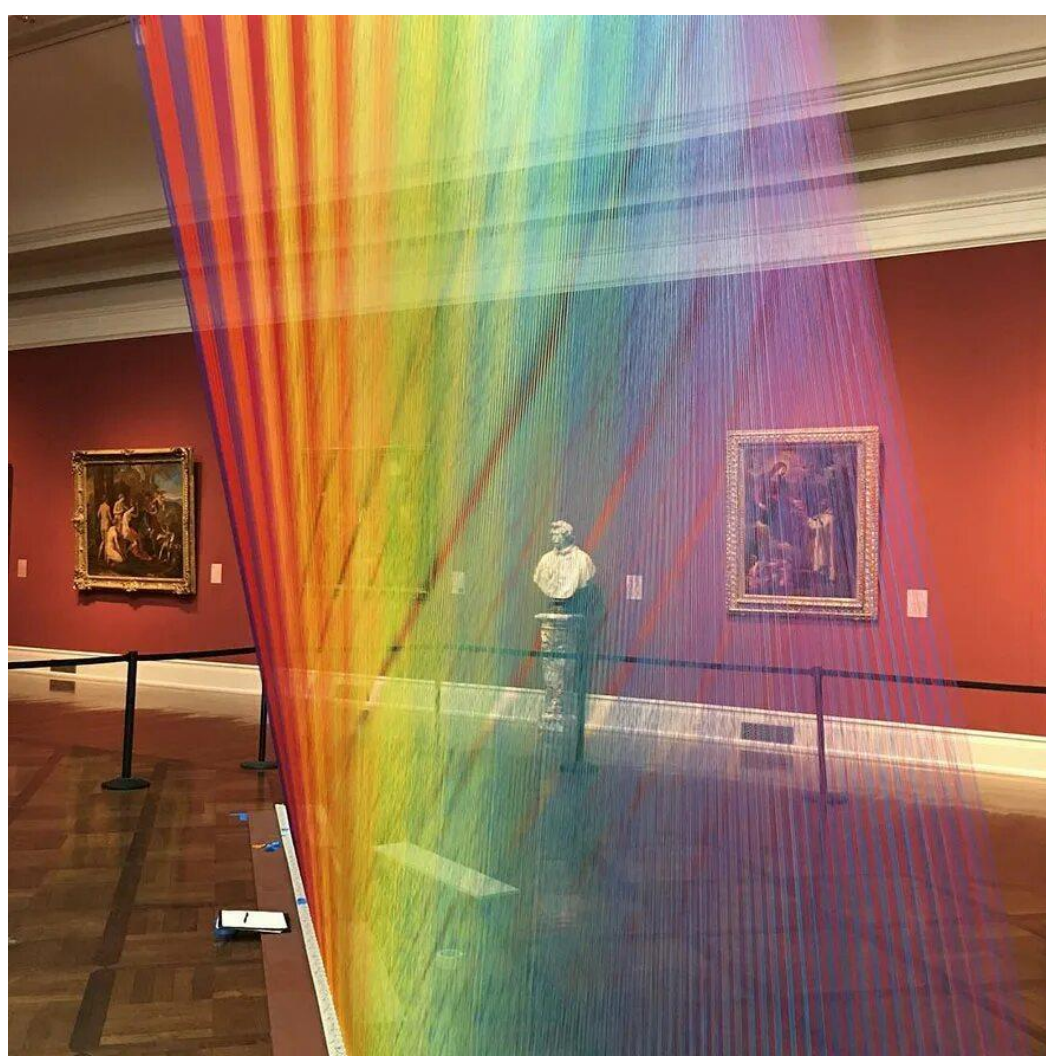

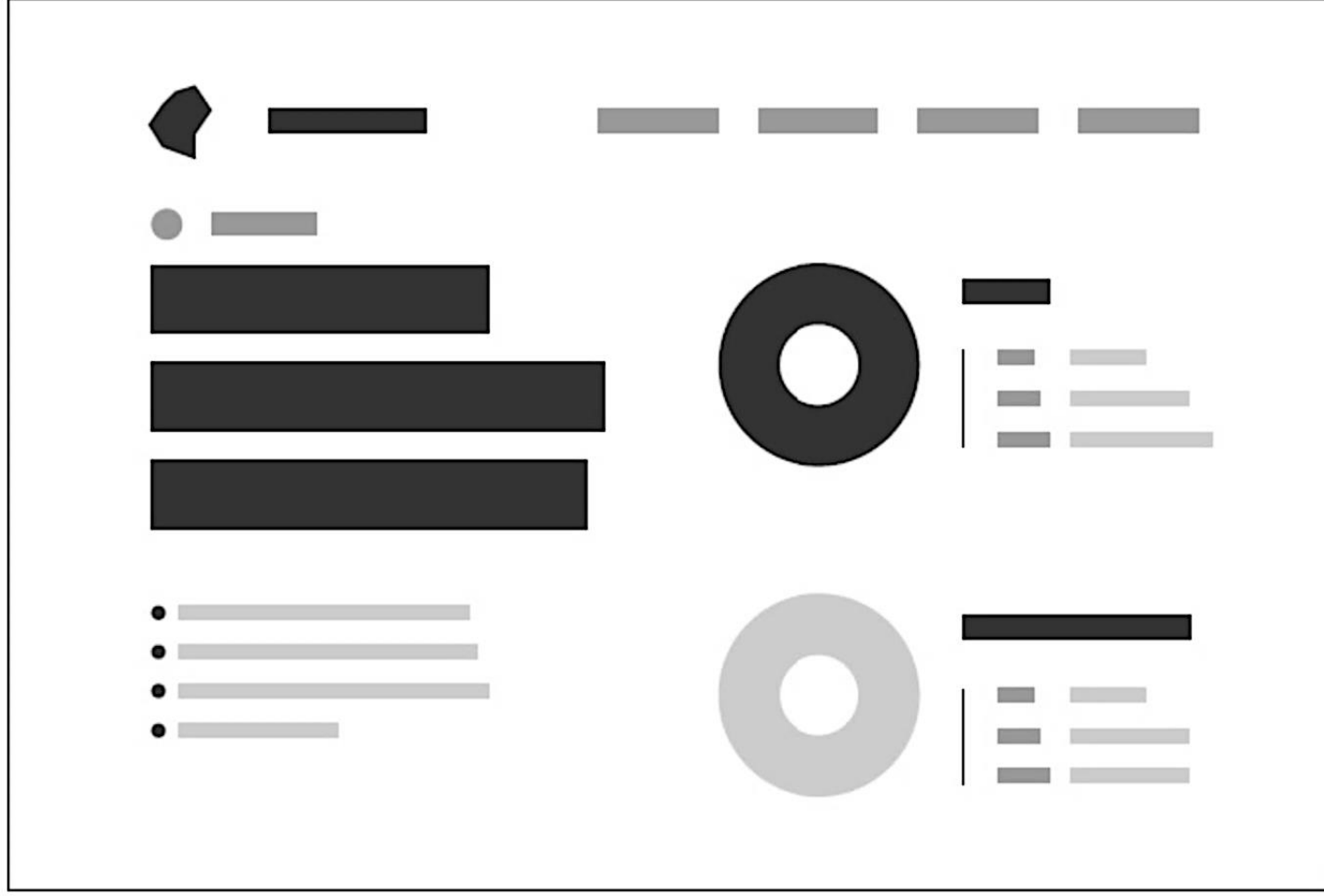
Отправьте нам сообщение vivo

Художественно оформленная витрина является сценой, на которой представлено некое действие, разыгрываемое не актерами, а вещами, поскольку каждая выставленная в витрине вещь играет определенную роль и соотносится с другими по законам смысла и эмоциональной выразительности, а не по своему практическому назначению

Gabriel Dawe

White space - пространство вокруг элементов

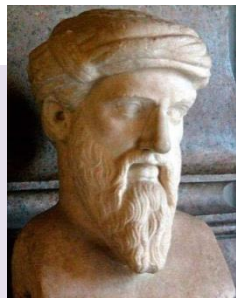
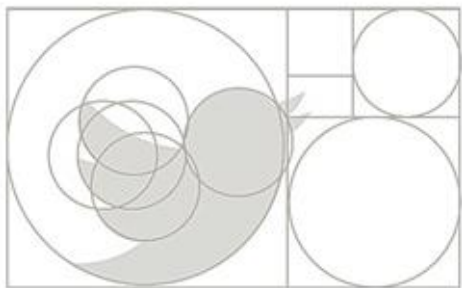
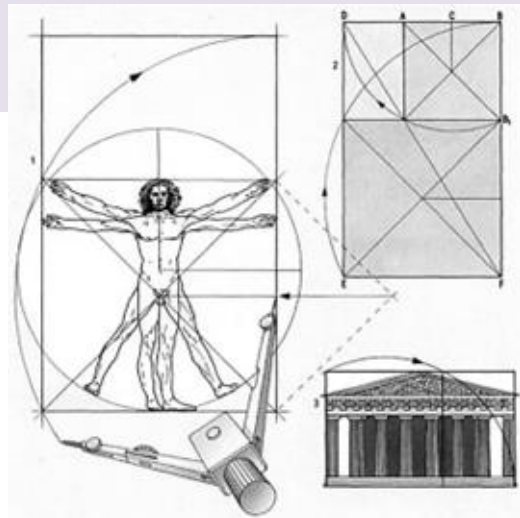

Чем больше «белого пространства» у объекта, тем легче его заметить и считать.
Управлять вниманием можно при помощи увеличения или уменьшения этого пространства

История эстетики начинается с эпохи АНТИЧНОСТИ

Уже **пифагорейцы** интересовались **природой**, такой фундаментальной эстетической категорией как **КРАСОТА**, которая отождествлялась с **гармонией** и **числовой пропорцией**.

В эстетике **ГАРМОНИЯ** — одна из форм прекрасного, понятие, означающее **упорядоченность многообразия**, **целостность**, обладающая согласованностью частей и уравновешенностью их напряженности.

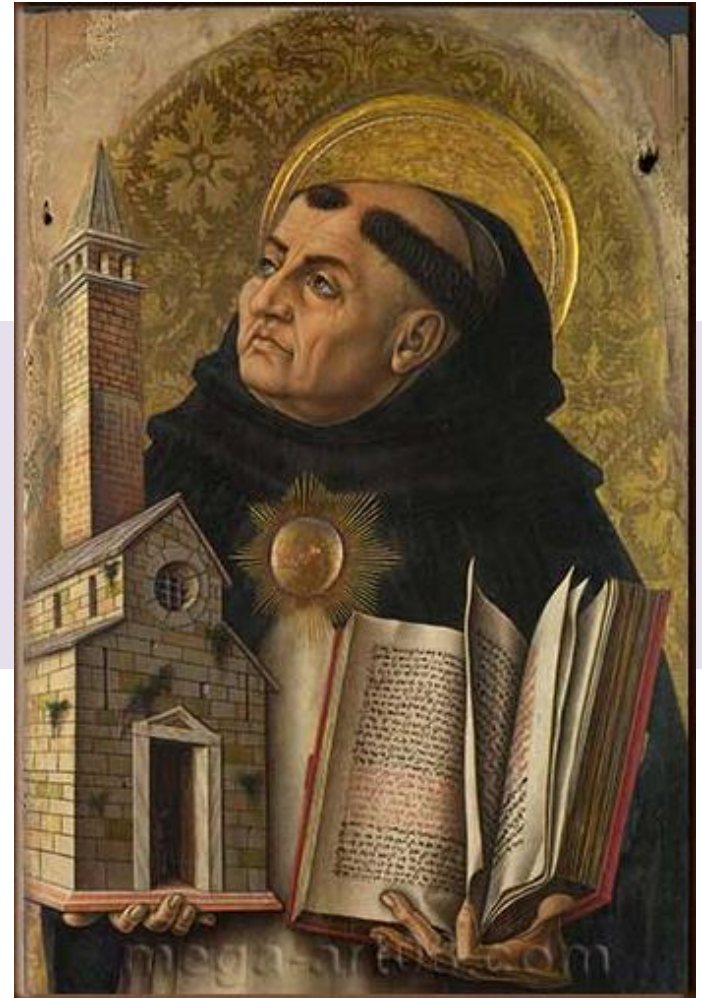
Значительное внимание **Пифагор** и **пифагорейцы** уделяли **развитию математики**. Считается, что Пифагор первым обосновал, что в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов (теорема Пифагора). Пифагореизм возник в VI—IV вв. до н. э. в южной Италии, а затем распространился на другие области. Последователей учения называют пифагорейцами.

История эстетики в Средние века

Фома Аквинский обращает
внимание на три стороны красоты:

- цельность,
- соразмерность
- и непосредственность

*Фома Аквинский (1225 – 1274)
один из выдающихся мыслителей
средневековой Европы, философ и
теолог, доминиканский монах*

История эстетики в эпоху Возрождения

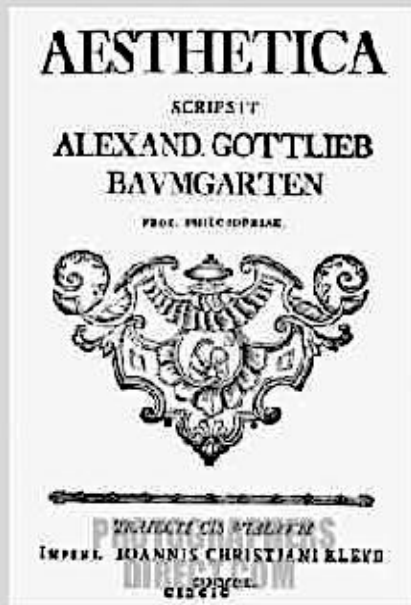
Леонардо да Винчи сузил понятие красоты до **характеристики визуального восприятия,**

помимо внешней красоты, он ценил **внутреннее содержание (целесообразность).**

Важную роль в постижении красоты играл контраст **через противопоставление с безобразным.**

Леонардо да Винчи (1452-1519) – гений, скульптор, изобретатель, живописец, философ, писатель, ученый, музыкант, полимат (универсальный человек)

Александр Готлиб Баумгартен
1714 - 1762

Баумгартен в 1735 году
ввел термин «эстетика»
для науки о прекрасном

Он определил место этой
науки в системе философии:
ЭСТЕТИКА – низшая ступень
гносеологии
(теории познания),
наука о чувственном
познании, **совершенной**
формой которого
является прекрасное.

Прекрасное выражается
в образах искусства
в противоположность логике –
науке о рассудочном
познании.

В 1735 году ввел термин «эстетика» для науки о прекрасном

Немецкий философ эпохи Просвещения

Иммануил Кант (1724-1804) немецкий мыслитель, основатель классической философии и теории критицизма, работавший на грани эпох Просвещения и Романтизма

Грань эпохи Просвещения/Романтизма

«Две вещи во всем мире удивляют более всего – звездное небо над головой и моральный закон внутри нас»

Кант хоронит идеи о превращении эстетики в науку, заявляя, что она не может быть ничем иным, чем критикой вкуса.

Эстетические суждения (вкус) не несут в себе познавательной (и практической) ценности, но лишь фиксируют отношение субъекта к объекту.

Ни одна из идей не функционирует по правилам пространства-времени.

Идеи разума выходят за пределы опыта и не связаны с ним.

Идея бессмертия души, идея бесконечности мира, идея свободы и идея Бога.

Один из основных принципов ЭСТЕТИКИ подражание искусства действительности

Гете развивает идею мимесиса, подчеркивая что
подражание развивается в манеру, а манера в стиль.

Также он **противопоставляет**
аллегория и символ,

что в дальнейшем
закрепляет Шеллинг.

Иоганн Вольфганг Гете
(1749-1832) немецкий писатель,
драматург и поэт,
естествоиспытатель

Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг
(1775- 1854) - немецкий философ,
представитель немецкого
классического идеализма

Μίмесис, или мимезис, (др.греч. μίμησις — подобие, воспроизведение, подражание)

Георг Вильгельм Фридрих Гегель
(1770-1831), философ-идеалист,
один из столпов классической
немецкой философии

Гегель превращает **ЭСТЕТИКУ**
в философию искусства,

которая является
одной из трех ступеней

Абсолютного Духа,
наряду с религией и философией

Человек верит в Бога по причине своей нравственности.

Итог Просвещения – наступление Модерна,
высвобождение еще не полностью созревшего
самосознания

«Бог умер» впервые обозначено Гегелем,
а не Фридрихом Ницше.

Я есть волящий субъект.

Мое поведение соответствует требованиям общего.

Мы – любимый знак Модерна.

Результат этой доброй воли Гегель называет **«ужас»**

Современная эстетика представлена рядом разрозненных направлений

Широко представлена **феноменологическая эстетика** (Р. Инграден), которая ценит не активность мышления, а способность к созерцанию, многослойность произведения

Эстетическая проблематика развивалась в рамках марксизма, психоанализа, экзистенциализма (ядро «Я») **и структурализма** методологический примат отношений над элементами в системе:

Если **марксизм** ценил в искусстве прежде всего **идейность и способность отражать социальные противоречия;**

Психоанализ обращал внимание на **творчество**, которое представляло собой **сублимацию бессознательного;**

В **структурализме и постструктурализме** (Р. Барт) популярность получает **семиотический подход** к толкованию художественного произведения. Согласно **Ю.М. Лотману**, под семиотикой следует понимать **науку о коммуникативных системах и знаках, используемых в процессе общения.**

Техническая эстетика

теоретическая основа дизайна

научная дисциплина изучает:

социально-культурные, технические и эстетические
проблемы формирования гармоничной среды,
создаваемой для жизни и деятельности человека
средствами промышленного
и информационного производства.

Техническая эстетика изучает принципы
и методы конструирования,
проблемы профессионального творчества
и мастерства дизайнера

Идеи Технической эстетики зародились в середине XIX в., задолго до появления Дизайна

Английский теоретик искусства,
писатель, художник, теоретик искусства,
литературный критик и поэт
Джон Рёскин (1819-1900)

ввел в 1857 г. **понятие
эстетически ценных
продуктов производства**

В Германии (в 1919 г.) был основан **Центр технической эстетики «Баухауз»**.

В России в начале XX в. возникают идеи единства искусства и техники, красоты самого производственного предприятия; отказа от украшательства в продуктах промышленности, органического слияния в них пользы, функции и красоты.

В 1920 г. образовался **ВХУТЕМАС** (Всесоюзные художественно-технические мастерские), где А. Родченко, В. Татлин, Л. Лисицкий, М. Гинзбург, И. Леонидов разрабатывали **идеи «производственного искусства» дизайна и технической эстетики**.

ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

это совокупность невербальных компонентов
и образных элементов,
которыми она оперирует.

Ксения Кнорре описала ее как

«область, развивающую способности восприятия
образов,
умение их анализировать,
интерпретировать,
оценивать,
сопоставлять,
создавать на этой основе индивидуальные
художественные артефакты»

