

ВВЕДЕНИЕ

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





Дизайн как эстетическая ценность и социально-культурная деятельность

- Отличие дизайна от технического конструирования и изобретательства.
- Формы и виды дизайнерского творчества.
- Краткая история развития дизайна.
- Социокультурные функции дизайна.
- Противоречия между техникой и искусством.
- Эстетика и стандарт.

Слово "ДИЗАЙН" происходит от итальянского "DISEGNO"- понятие, которым в эпоху Ренессанса обозначали проекты, рисунки, а также лежащие в основе работы идеи.



Позднее, в XVI в. в Англии появляется понятие "DESIGN", которое дошло до наших дней и переводится на русский язык как замысел, чертеж, узор, а также проектировать и конструировать.

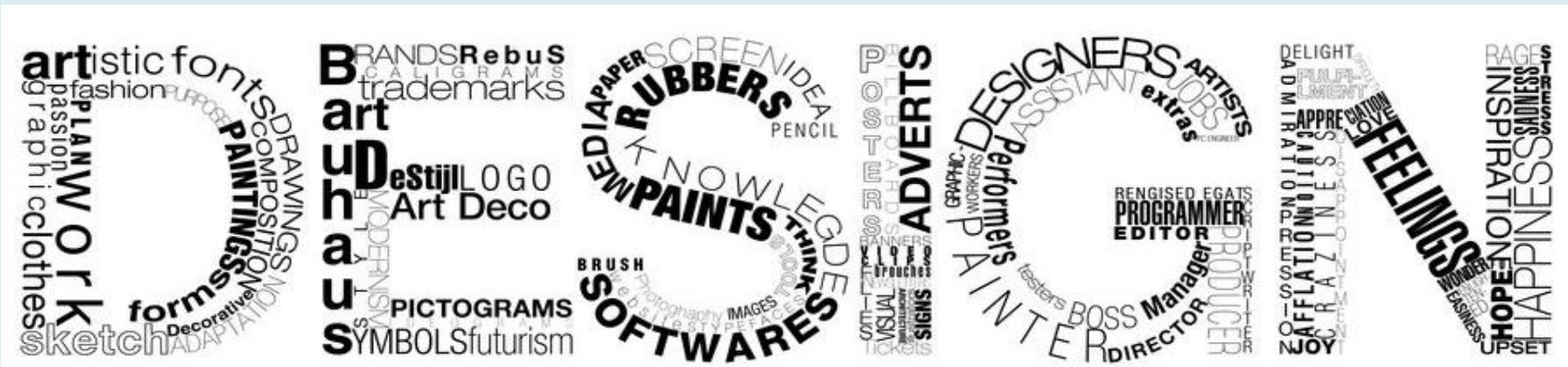
design



ssFoto 483752

Design





Дизайн сегодня - это комплексная междисциплинарная проектно-художественная деятельность, интегрирующая естественнонаучные, технические, гуманитарные знания, инженерное и художественное мышление.

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.

Лосев отмечал, что **практически каждая область общественной жизни может стать источником эстетики**, которая впитывает и концентрирует специфику любой **социально-исторической конкретики**.



Алексей Федорович
Лосев - гений



Оптические особенности базовых элементов



ТОЧКА

Абстрактный объект в пространстве, не имеющий никаких измеримых характеристик (нульмерный объект).



ЛИНИЯ

Длина без ширины, может состоять из множества точек. Также, иногда её определяли как «границу фигуры».



ПРЯМОУГОЛЬНИК

Четырёхугольник, у которого все углы прямые (равны 90 градусам). Самая массивная и устойчивая фигура.



ОКРУЖНОСТЬ

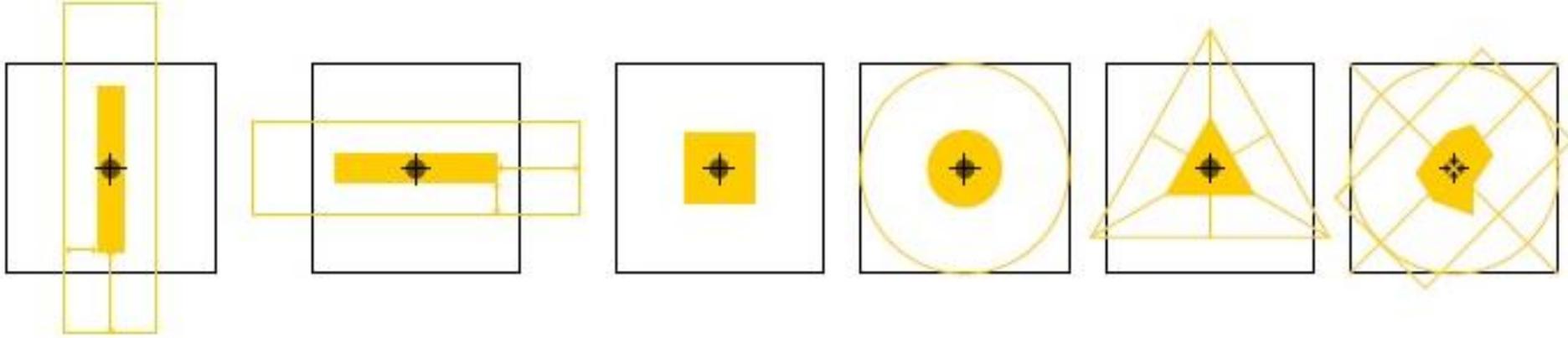
Замкнутая плоская кривая, которая состоит из всех точек на плоскости, равноудалённых от заданной точки. Эта точка называется центром окружности.



МНОГОУГОЛЬНИК

Геометрическая фигура, ограниченная со всех сторон замкнутой ломаной линией, состоящая из трех и более отрезков. Центром многоугольника является Барицентр (центр массы)

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

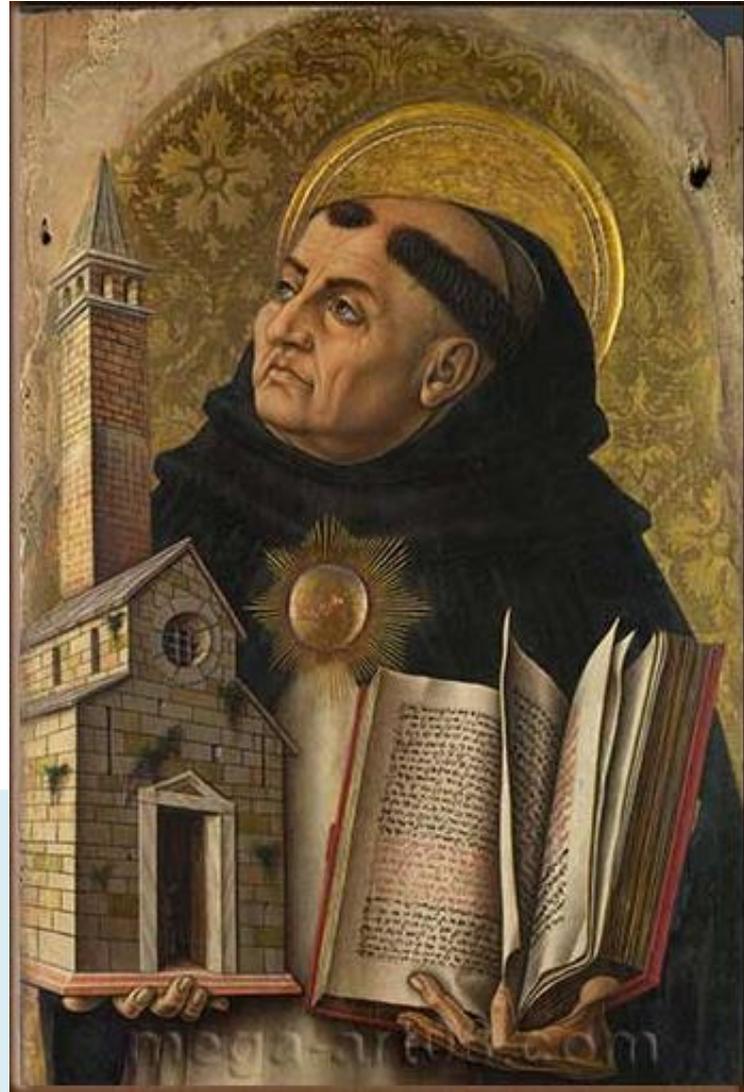
Уже **пифагорейцы** интересовались природой, такой фундаментальной эстетической категорией как **КРАСОТА**, которая отождествлялась с **гармония и числовой пропорцией**

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

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

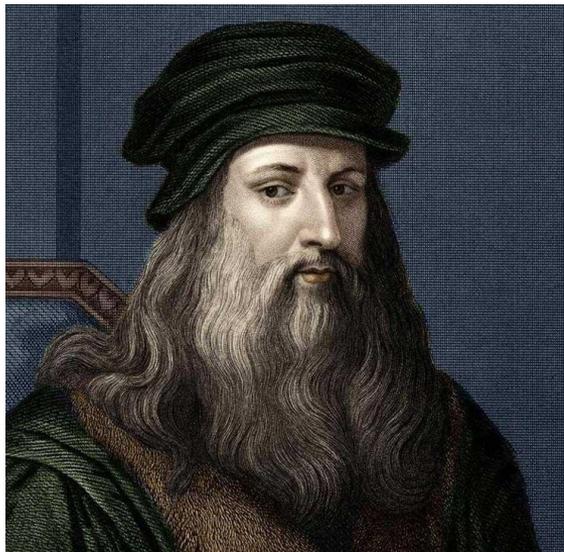
Эстетика начинает пониматься как
элемент гуманистического воспитания

*«Искусство в меру дает наслаждение,
в меру отдохновение,
в меру тренирует вкус и чувства»*

*Витторино да Фельтре (1378–1446)
Итальянский гуманист и педагог*



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)



*Антони Эшли Купер (1671 — 1713)
англ. философ. Занимался гл. обр.
проблемами этики и эстетики*

Новоевропейская эстетика

Лестница красоты (англ. философа Шефтсбери)
в понятие входит как **красота мертвых форм**,
так и **красота искусства**.

Красота коренится в природе и связана со здоровьем и гармонией.

Шефтсбери была **чужда мысль об автономии красоты от добра**.

Новоевропейская эстетика



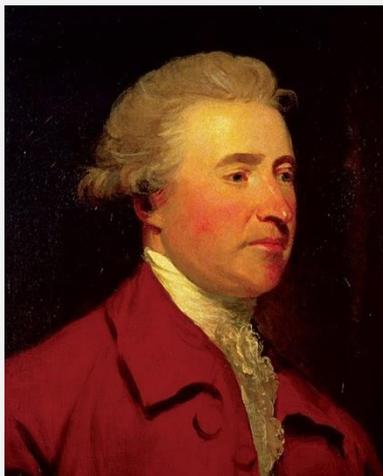
Фрэнсис Хатчесон (1694-1747) шотландский философ, сторонник деизма

Преемник Шефтсбери ХАТЧЕСОН утверждал, что **в основе восприятия красоты лежит именно чувство, а не расчет разума.**

Он первым обратил внимание на **бескорыстность красоты.**

Вместе с тем **прекрасное есть то, что объективно нравится большому количеству людей.**

Хатчесон отметил, что в искусстве **имитация может быть прекраснее оригинала.**

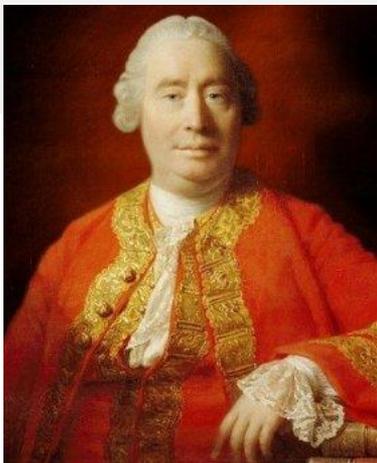


Новоевропейская эстетика

Понятие возвышенного существенно развивает
Эдмунд Бёрк :

*прекрасное нравится и расслабляет, то возвышенное
нравится, но сопряжено со страхом и ужасом.*

**В этом противопоставлении прекрасного и возвышенного
Бёрк предвосхитил эстетику Канта.**



Дэвид Юм впервые проблематизирует **эстетический вкус**

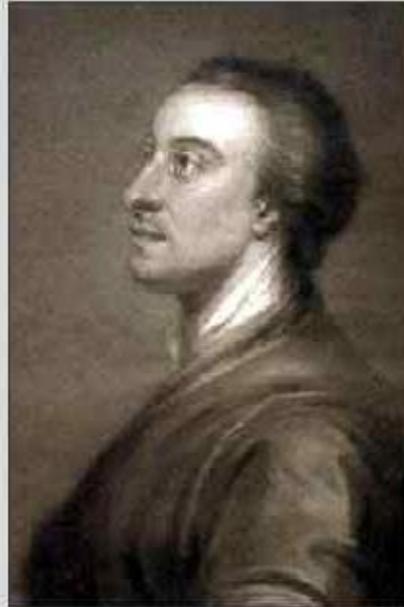
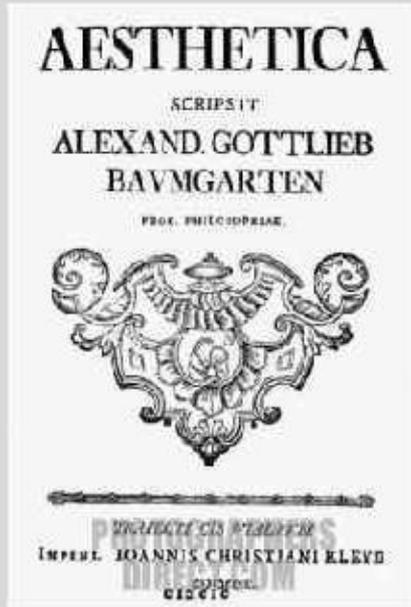
Французская эстетика эпохи Просвещения

настаивала на **тесной связи красоты и чувства** - **Жан Батист Дюбо, Гельвеций**.
Искусство мыслится как создание прекрасной видимости и компенсация того, чего человек лишен в обычной жизни.

Глубокая эстетическая рефлексия содержится в работах **Вольтера**, который с одной стороны **признавал относительность идеи прекрасного**, а с другой **видел в ней существенный элемент воспитания**.
Вольтер **отделяет изящество (Элегантность) от грациозности и размышляет над соотношением эстетического вкуса и гениальности**.

Дидро ставит вопрос об **Идеале красоты**, который *перечеркивает* восприятие искусства как простого подражания.

Александр Готлиб Баумгартен
1714 - 1762



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

Немецкий философ эпохи Просвещения

Баумгартен в 1754
году ввел термин
«эстетика» для науки

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.



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.

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

Немецкий романтизм

Осмысление иронии как предпосылки творчества(Шлегель)

Ирония означает критический подход, легкость в работе с материалом и свободу от авторитетов.



У Шиллера **Ирония** превращается в **бесцельную ИГРУ**

В связи с этим на первое место выходит **категория грации – «красоты в движении»**

Шиллер противопоставляет наивное (неискушенное) и сентиментальное (изощренное) искусство.



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

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

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



Немецкий романтизм

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



*Карл Вильгельм
Фридрих (1780- 1819),
нем. философ-эстетик*

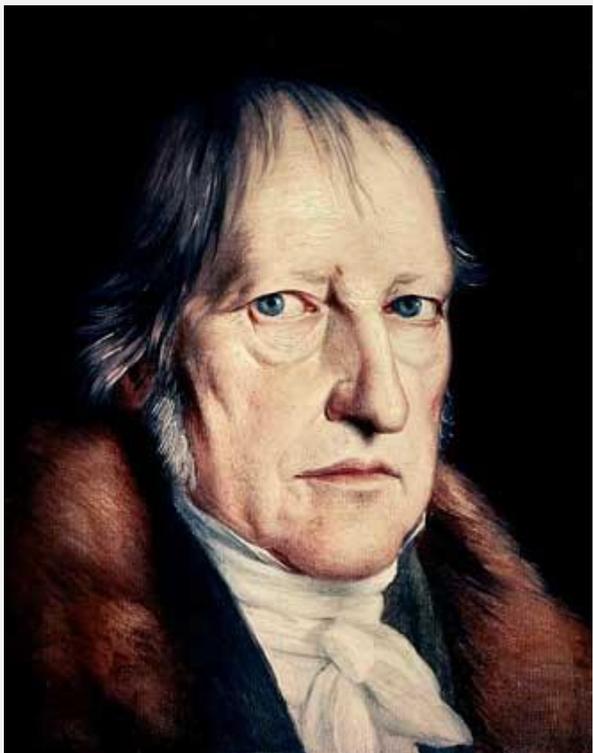
**Зольгер впервые выделяет четверку
эстетических категорий:**

**прекрасное,
возвышенное,
комическое
трагическое**

Именно Зольгер заявляет, что

**движущей силой искусства
является именно ФАНТАЗИЯ**

Немецкий романтизм



Гегель превращает **ЭСТЕТИКУ**
в философию искусства,

которое является
одной из трех ступеней
Абсолютного Духа,

наряду с религией и философией

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

Немецкий романтизм

Современная эстетика представлена рядом разрозненных направлений

Широко представлена **феноменологическая эстетика** (Р. Инграден).

Эстетическая проблематика развивалась в рамках марксизма, психоанализа, экзистенциализма и структурализма:

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 предметной среды, создаваемой для жизни и деятельности человека средствами промышленного производства.

Техническая эстетика изучает принципы и методы художественного конструирования, проблемы профессионального творчества и мастерства художника-конструктора (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)

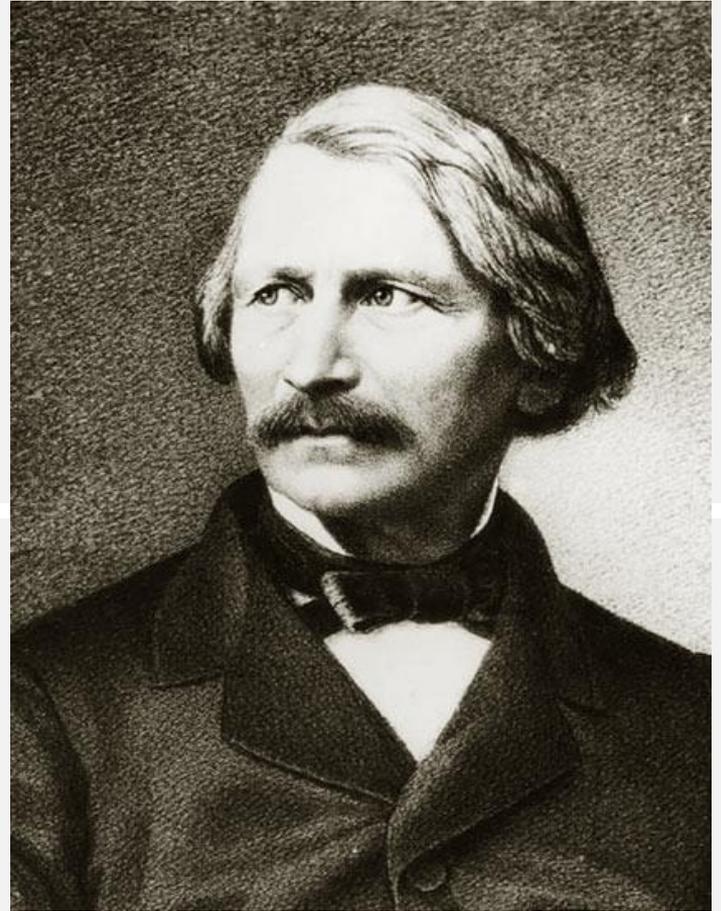
ввел в 1857 г. **понятие эстетически ценных продуктов производства**

Немецкий теоретик дизайна
Готфрид Земпер
в двухтомном труде
«Стиль в технических
в тектонических искусствах»
(1860-1863)

разработал основы технической эстетики

Форма вещи определяется:

1. Ее функцией,
2. материалом,
3. технологией изготовления,
4. идеологическими установками общества.



Немецкий инженер Ф.Рело в книге «О стиле в машиностроении» (1862) выступил за **взаимодействие искусства и техники и за внедрение архитектурных стилей в машиностроение.**

Архитектор Х. ван де Велде (начало XX в.) утверждал, что **изделие должно сочетать техническую и художественную форму, целесообразность и логику, «практическую и разумную красоту».**

Теоретик искусства Г. Мутезиус высказался за **«охудожествление» технических изделий**, а директор концерна АЭГ П. Беренс — за **художественную стандартизацию и стилистическое клиширование продукции.**

Архитектор В. Гропиус утверждал **необходимость эстетического оформления, одухотворяющего производимую индустрией продукцию.**

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.**

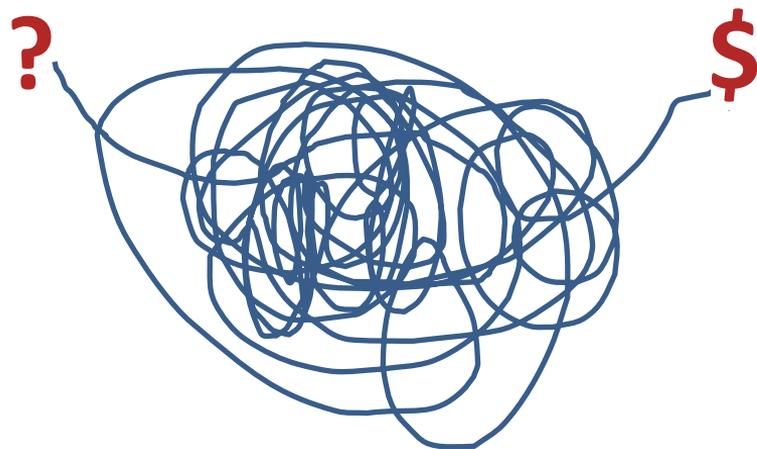


Что такое хороший дизайн? Что должен делать хороший дизайнер?



Тим Бреннан из творческой группы Apple
в качестве определения нарисовал:

Что такое дизайн?

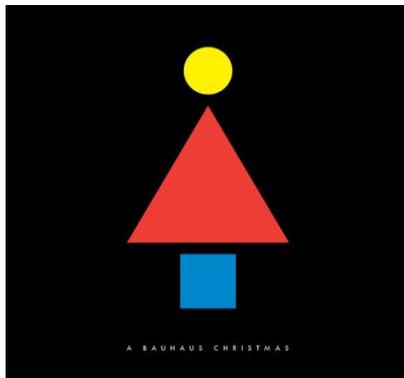


т.е. **дизайн – это чистая магия**

Художники были всегда



**Дизайн – это изобретение прошлого столетия
в связи с возникновением массового производства**



Характерной чертой дизайна всегда было либо ориентация результата на последующее тиражирование, либо (в случае ландшафтного дизайна и дизайна интерьеров) на сборку результата из готовых тиражируемых комплектующих.

Дизайн есть прикладное искусство проектирования объектов и сред с целью повышения их качества

Произведение искусства есть *уникальный артефакт*. Искусство подразумевает намеренный отход от тиражирования.



Дизайн - тиражирование.

Дизайн рассчитан на совершенно **конкретную практическую пользу**. Качество произведения дизайна может оцениваться по *значительно большему количеству параметров*.

Для описания качества произведения искусства *пригодно только два параметра: имя художника (покупается-не покупается) и нравится-не нравится.*

INTERNATIONAL DESIGN SKETCHING CHALLENGE

2019

Latest Edition

Deadline
1.31 AUG



Scan
This!
of MOBILE
CAMERA

de
C&C

letsdesigndaily

Partners

VOR

objct
co



A GLOBAL DESIGN
COMPETITION
ORGANIZED &
HOSTED BY

designdaily..

www.designdaily.in

OPEN TO ALL

3 WINNERS

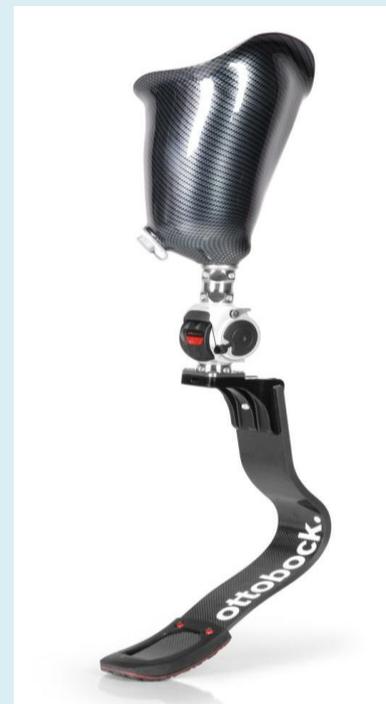
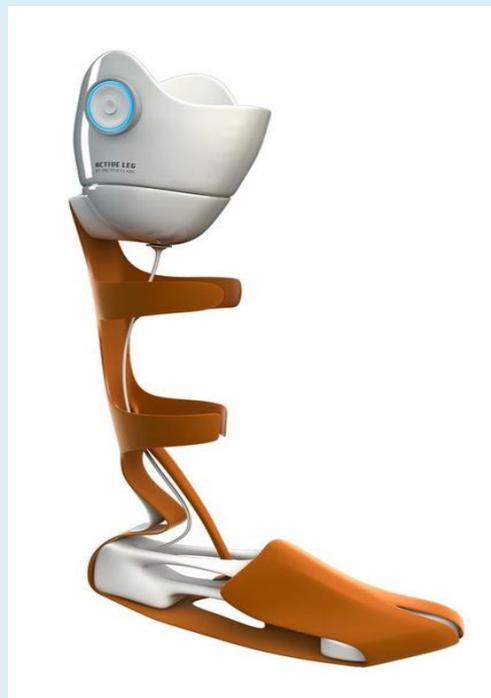
Brief REDESIGN THE
STETHOSCOPE

Реклама, которая нравится,
но не продает, хуже
рекламы, которая не нравится,
но продает.



Дизайн – это эстетика и функционализм

Организация предметной среды – принцип формообразования



Дизайн в системе «человек-дизайн»

находится во **взаимосвязи с вопросами эргономики, стиле- и формообразования, конструирования и технологии производства предмета.**

В центре внимания здесь находится форма предмета

Согласно общей доктрине предметного дизайна, эти формы должны быть эргономичны и комфортны, технологичны в изготовлении и монтаже, иметь современный внешний вид.



«Визуальная культура является основным средством **САМОИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА**»

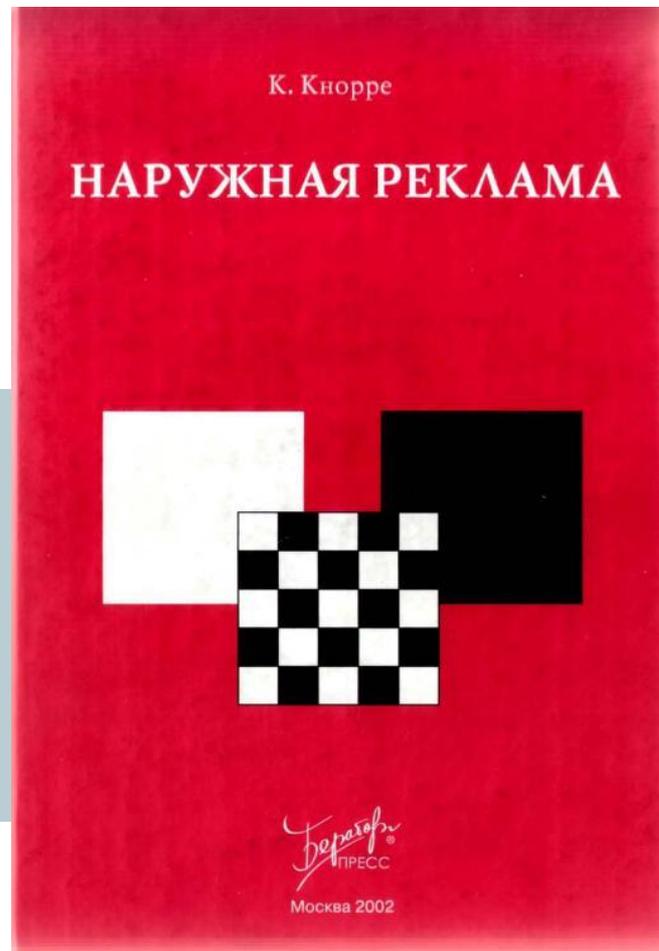
Конрад Беккер «Словарь тактической реальности»

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»**



ДИЗАЙН

оперирует графическими компонентами
знаковое выражение которых связано с передачей
как вербальной, так и НЕ вербальной информации

THE EVOLUTION OF COKE



Коммуникационный дизайн

шире синонимичных, на первый взгляд, терминов:
«визуальной коммуникации» и «графического дизайна»

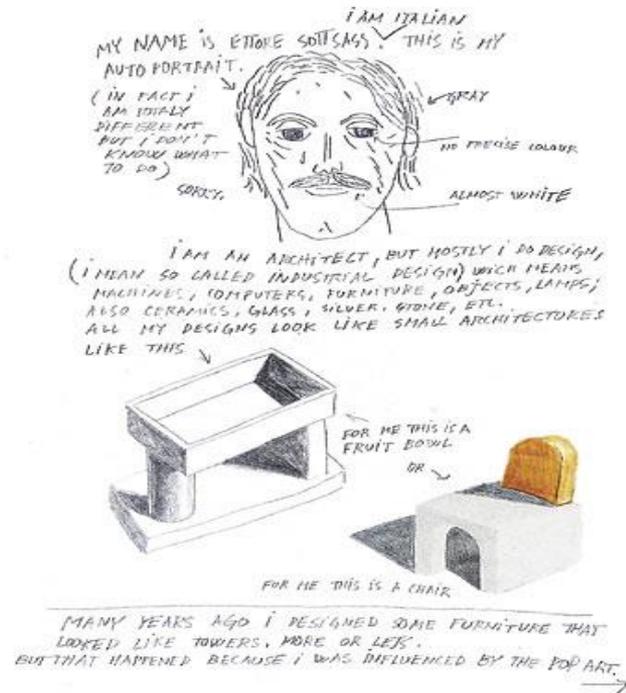


Ettore Sottsass



Ettore Sottsass

- визуальный дизайн,
- рекламу,
- иллюстрирование,
- шрифтовую культуру,
- печатные процессы,
- информационную архитектуру,
- анимацию,
- перформанс (театрализованное представление),
- копирайтинг (составление текстов) и редактирование ... etc.



Ettore Sottsass

Графический дизайн

классификация по категориям:

- Типографика, каллиграфия, шрифты, книжное оформление;
- Фирменный (корпоративный) стиль, в т. ч. фирменные знаки, логотипы, брендбуки;
- Плакатная продукция, в т.ч. рекламные плакаты;
- Визуальные коммуникации, в т.ч. системы;
- Дизайн упаковки;
- Веб-дизайн;
- Визуальный стиль программ на телевидении и других продуктов СМИ

- Графический дизайн относится к числу художественных и профессиональных дисциплин.
- При работе над дизайнерским проектом основное внимание уделяют визуальной коммуникации и представлению.





Дизайнеры-графики

это создатели печатной и электронной рекламы, оформители полиграфической продукции, фотохудожники, проектировщики и полиграфисты.



В 1990-е актуальным было самовыражение дизайнера, но маятник качнулся обратно и в начале 2000-х, как когда-то, повсюду господствовал модернизм.

Теперь снова наступило время выразительности. Графические дизайнеры берут сейчас давно существующие элементы, рассматривают их под новым углом и помещают в современный контекст. Такая **реконтекстуализация** старого сейчас очень популярна.

1 начертание
2015 г.

PILAR

CSTM Fonts, Юрий Остроменцкий, Илья Рудерман

REGULAR

48px

от 2 800 Р

Pilar

Геометрический гротеск Pilar разработан для крупного акцидентного набора. Это экстравагантный геометрический гротеск, отсылающий к эстетике модерна и духу испанской революционной графики 30-х годов. Он громкий, но и не слишком грубый. Прямолинейный, но и достаточно вариативный. Первая версия была спроектирована Юрием Остроменцким в 2012-м году для журнала «Большой Город».

В шрифте четыре варианта каждого алфавитного символа и каждой цифры, четыре стиля, четыре характера. Регулярный открытый, широкий закрытый, узкий и «дикий». Pilar помогает создавать насыщенную и разнообразную типографику вручную или автоматически, в зависимости от задачи и воли дизайнера.

Й К Л М Н О П Р С Т У Ф

Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я А

В С D Типографика

п о р Её называют искусством черного и белого

з а б в г д е ё ж з и й

к л м н о п р с т у ф х

ц ч ш щ ъ ы ь э ю я 0 1

Только для крупных кеглей

Пол Барнс

Дала Флюда

Трафаретный шрифт

Коммёршал Тайп | Commercial Type

Ренессанс

Изначально созданный для логотипа

журнал *frieze*

Росчерки и концевые

Интересный

Прекрасный шрифт

Очень необычный проект

Книжное формление



Newsweek

El Gráfico

Rolling Stone

Esquire

Men's Journal

Design

Журнальные логотипы

Создание фирменного стиля,
в том числе логотипов,
брендбуков и фирменных знаков

Chicago Tribune
NATIONAL POST
Austin American-Statesman
THE WALL STREET JOURNAL.
Detroit Free Press

Газетные логотипы

Джим Паркинсон
(*Jim Parkinson*)



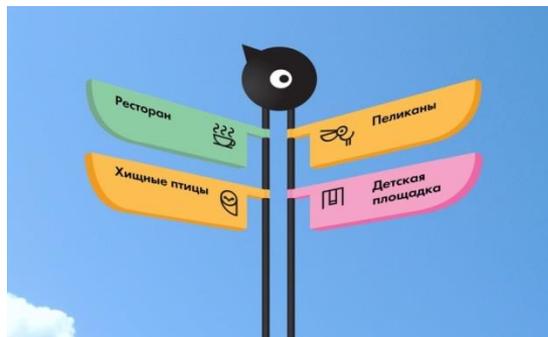
Разработка
графического комплекса
для парка птиц «Воробы»



Фирменный (корпоративный) стиль



Варианты знака



Парк расположен в Калужской области, в 75 км от Москвы. Коллекция парка уникальна, включает экзотических, хищных и домашних птиц. У парка нет аналогов в России, более того, он является одним из крупнейших парков птиц в мире. Символом парка считается воробей, который встречается практически во всех уголках земного шара! Во время поиска образа, возникла идея сопоставить неприметного воробушка с разными экзотическими птицами, обитающими в парке. Так появилась птица-конструктор, воробушек, примеряющий на себя образы разных птиц. Эту идею можно развивать и дальше, создавая все новые и новые образы.



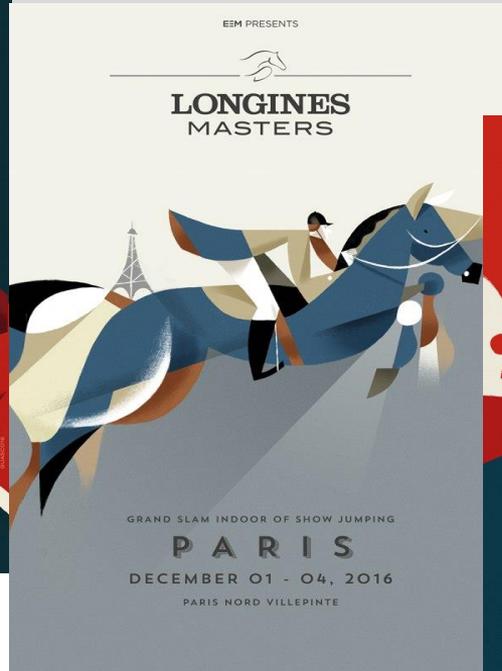
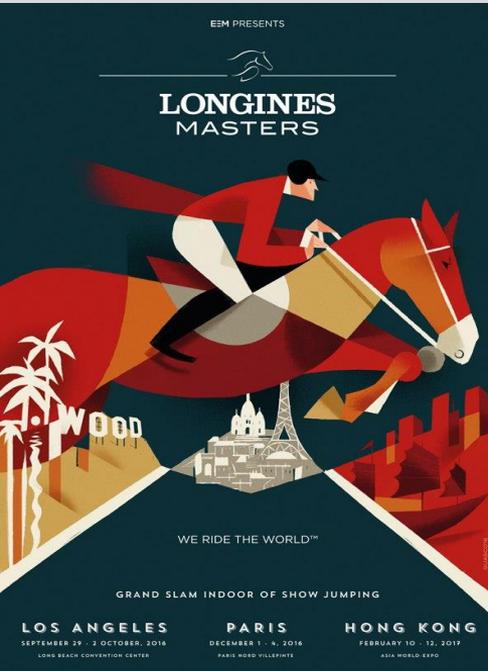
Визуальные коммуникации



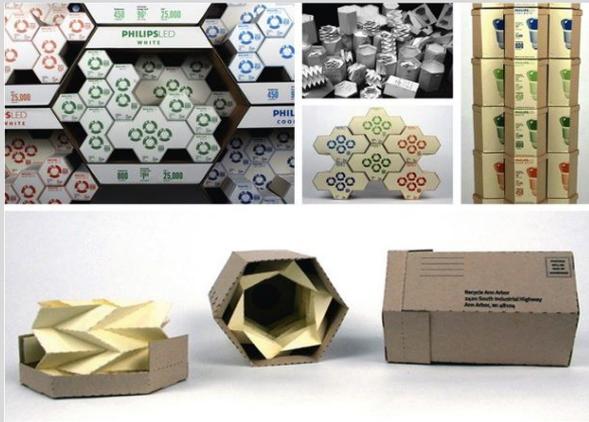
Min Wang is Chair Professor at School of Design, Hong Kong Polytechnic University, one of the top design schools in the world. Professor Min Wang has been the Dean of School of Design at China



Плакатная продукция и рекламные плакаты



Дизайн упаковки





Веб-дизайн

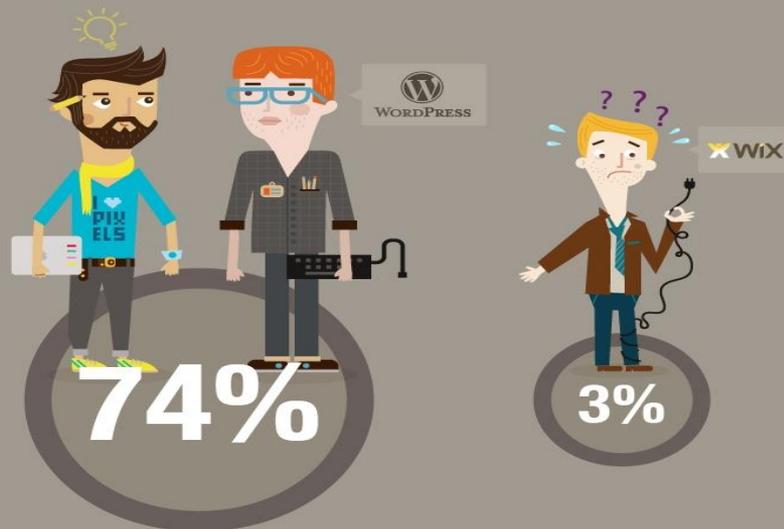
создание веб-интерфейсов для сайтов или веб-приложений, красивых и удобных для пользователей

PROFESSIONALS

AMATEURS

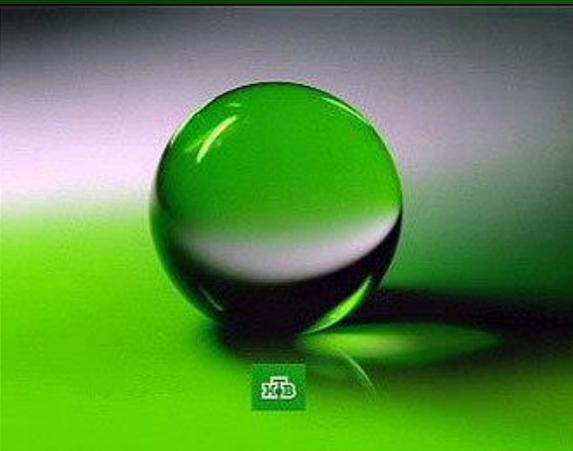
Designers + Developers

DIY users





Визуальный стиль
программ
на телевидении
и других продуктов
СМИ



Процесс дизайна - это сочетание интуитивных и преднамеренных действий

Многие дизайнеры начинают с **мозгового штурма** - свободного неограниченного поиска идей, который помогает четче очертить проблему и расширить ее понимание.

Мозговой штурм - популярный способ думать творчески - даже среди тех, кто совершенно не считает себя творческим человеком.

Мозговой штурм и поныне остается мощным орудием, однако это лишь начало предпринимаемого дизайнера поиска нужных и вдохновляющих идей.

ДИЗАЙНЕРЫ РАБОТАЮТ КОМАНДАМИ

когда имеют дело
с социальными задачами
и деловыми
предложениями

ЛИБО ПООДИНОЧКЕ

развивая собственный
образный язык благодаря
творческому
использованию
наработанных инструментов
и изобретательных приемов.



При обучении мастерству дизайна **УПОР** обычно делается на **ЛИЧНОЕ РАЗВИТИЕ** это обусловлено структурой школ и ожиданиями обучающихся.

Однако, **на рабочем месте нормой является сотрудничество**, поскольку от дизайнеров требуется постоянно общаться с заказчиками, потребителями и коллегами.

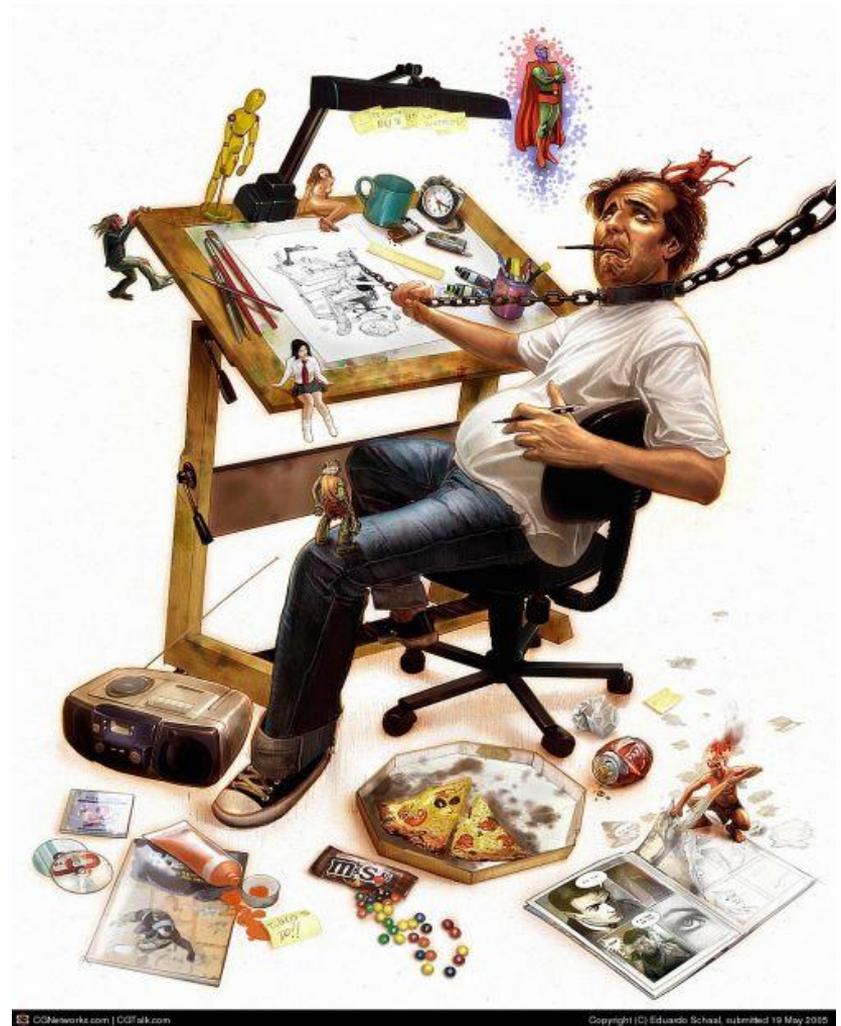
Дизайн - ужасно беспорядочное занятие

У дизайнеров рождаются бесчисленные идеи, которые потом не используются.

Часто приходится начинать все сначала, возвращаться назад, делать ошибки.

Дизайнеры, преуспевшие в своей профессии, учатся примиряться с этими метаниями, зная, что первая идея редко оказывается окончательной,

а с развитием проекта может измениться все, вплоть до поставленной задачи.



Графический дизайн – дисциплина молодая.

Датой ее рождения считают **1963 год**.

Именно тогда в первый раз в **Лондоне** провели конгресс Международного Совета Ассоциаций Графического дизайна (ICOGRADA)



**International Council
of Communication Design**

icograda

leading creatively

Россия представлена в ICOGRADA Академией графического дизайна, Британской высшей школой дизайна, МГХПА (Московская государственная художественно-промышленная академия) им. С. Г. Строганова и ВАШГД (Высшая академическая школа графического дизайна).

27 апреля
международный день
графического дизайнера

APRIL 27



WORLD
GRAPHICS
DESIGN
DAY
ICOGRADA

