

ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1 курс 1 семестр

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДИЗАЙНА. ВИДЫ
ДИЗАЙНА.

История термина дизайн.

Практика раннего дизайна была весьма примитивной. Функциональностью и экономичностью производимой продукции занимались инженеры, дизайнеры же отвечали лишь за ее эстетический вид.

Понятие “Дизайн”

Свою историю слово «Дизайн» берет от итальянского “disegno” – понятие, которым в эпоху Ренессанса обозначали проекты, рисунки, а также лежащие в основе работы идеи.

Позднее, в XVI веке в Англии появляется понятие “design”, которое дошло до наших дней и переводится на русский язык как замысел, чертеж, узор, а также – проектировать и конструировать.

В более узком, профессиональном понимании дизайн означает проектно-художественную деятельность по разработке промышленных изделий с высокими потребительскими и эстетическими качествами, деятельность по организации комфортной для человека предметной среды – жилой, производственной, социально-культурной.

Особая важность для дизайна - это использование наряду с инженерно-техническими и естественнонаучными знаниями средств гуманитарных дисциплин – философии, культурологи, социологии, психологии, семиотики и др.

Исторические этапы формообразования:

1. Кустарное, ремесленное производство (от начала человеческой цивилизации до конца 18 века) - предтеча дизайна
2. Индустриальное машинное производство - конец 18 века начало 20 века
3. Этап Дизайна - начало 20 века - наше время, а дальше - посмотрим

Кустарное производство - ручной труд, примитивные орудия труда, примитивная технология, малосерийное производство + учитывались все потребности человека к вещи: полезность, функциональное совершенство, удобство, красота, экономическая целесообразность (дороговизна)

Индустриальное производство - "нечеловечные, холодные предметы" С приходом века индустриализации дизайнер стал создавать прототипы изделий, которые с помощью машин производили другие люди. Практика раннего дизайна была весьма примитивной.

Этап дизайна соединил достоинства предыдущих двух этапов: Дизайнер работает на промышленном производстве, использует различные материалы и технологии.

«Дизайн – это процесс производства вещей, мудрое и творческое решение человеческих проблем» (Брайен Хорриган).

Удобство и комфорт в дизайне.

Мобильность и переменчивость форм.

Современность и стайлинг.

Виды дизайна

Индустриальный (промышленный) дизайн - область художественно-технической деятельности, целью которой является определение формальных качеств промышленно производимых изделий, а именно, их структурных и функциональных особенностей и внешнего вида.

В компетенции промышленного дизайнера находится множество направлений: проектирование производственного оборудования, средств транспорта, предметов мебели, бытовой техники, посуды и так далее.

Графический дизайн – область творчества, решающая задачи проектирования визуальных структур. Графический дизайнер занимается разработкой фирменного стиля, рекламой продукции, упаковки. Особое место занимает книжный дизайн.

Графика очень активно используется при создании городской среды, правильный подход к этому вопросу может существенно облегчить жизнь горожанам.

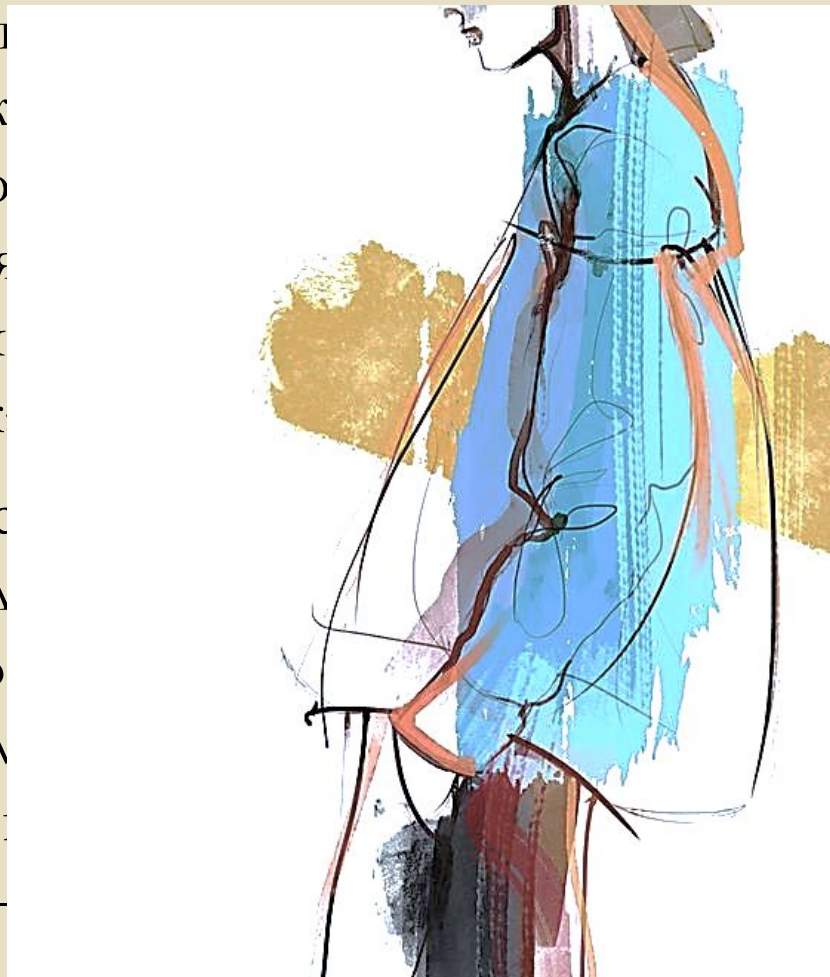

Дизайн среды – деятельность по формированию среды, окружающей человека. Дизайн среды можно разделить на две составляющих: проектирование внутреннего пространства (интерьеров помещений) и проектирование внешнего пространства (ландшафтный дизайн, дизайн городской среды). В компетенцию специалиста этой сферы входит разработка оптимальных (с эргономической, функциональной, эстетической точек зрения) способов взаимодействия человека с его окружением.

Дизайн одежды – разновидность дизайна, целью которого является проектирование одежды как одного из элементов предметной среды, удовлетворяющей материальные и духовные потребности человека.

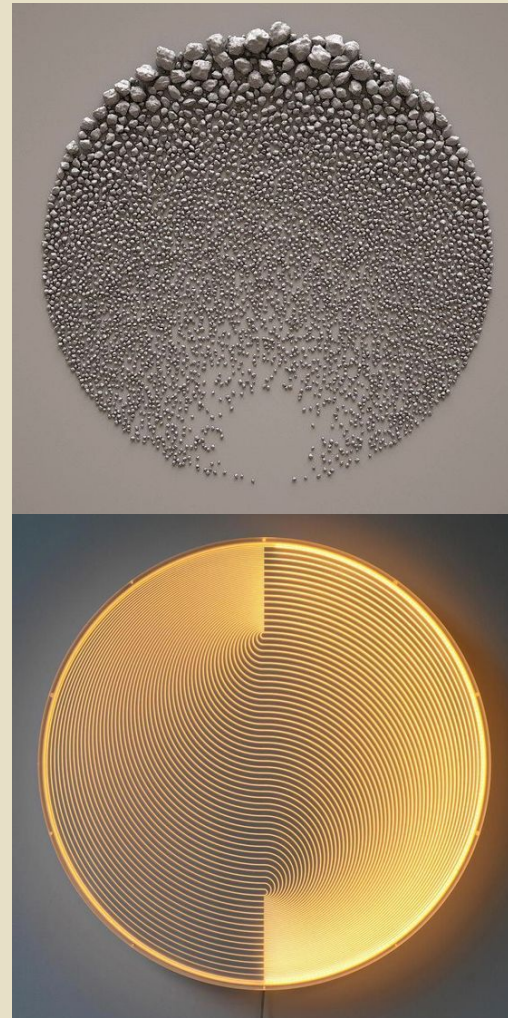
Веб-дизайн – деятельность по созданию веб-интерфейсов для сайтов и приложений. Наиболее тесно связан с графическим дизайном, в этом присутствует и еще одна составляющая этого процесса – программирование.

Арт-дизайн – область деятельности на стыке предметного дизайна и современного искусства. Предметы арт-дизайна скорее носят декоративный характер, нежели функциональный.

Световой дизайн - его предназначение – работа со световыми приборами, организация и подача света в помещении.

Дизайн церемоний - направление, которое подразумевает под собой комплексное оформление торжеств и празднеств. Специалисты необходимы для создания антуража на свадебной церемонии, официальных мероприятиях и других.

ПЕРВИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОЗИЦИИ.

«Все живописные формы начинаются с точки, которая самостоятельно приходит в движение... Точка движется... и возникает линия – первое измерение. Когда линия, перемещаясь, образует плоскость, мы получаем двухмерный элемент. При переходе от плоскости к объему столкновение плоскостей «рождает» тело (трехмерное)... Сумма кинетических сил превращает точку в линию, линию в плоскость, переводит плоскость в пространственное измерение».

Пауль Клее

«Мыслящий глаз: записки Пауля Клее»

1961

Композиция

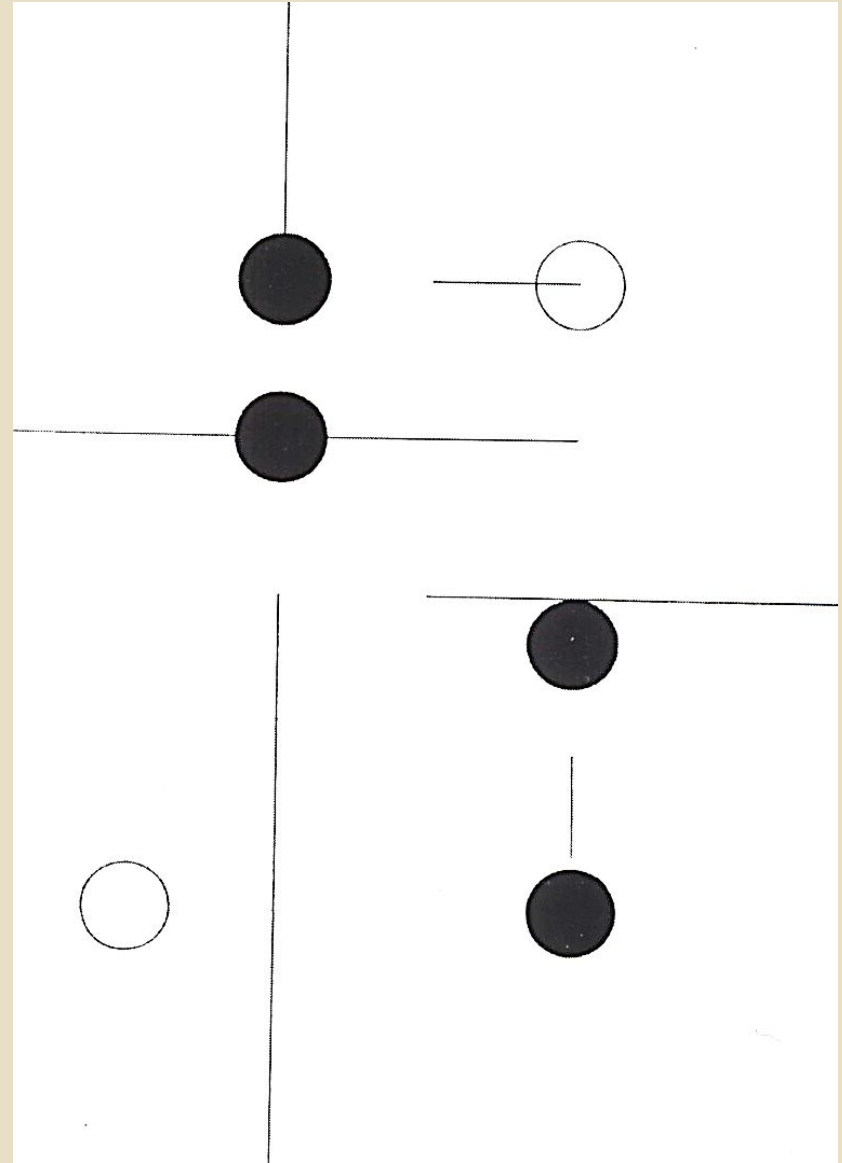
Композиция (лат. compositio) – составление, соединение частей, приведение их в порядок.

Композиция – организация, расположение и связь разнородных элементов художественной формы, придающих произведению единство и целостность.

Композиция – это важнейшая составляющая организации художественной формы.

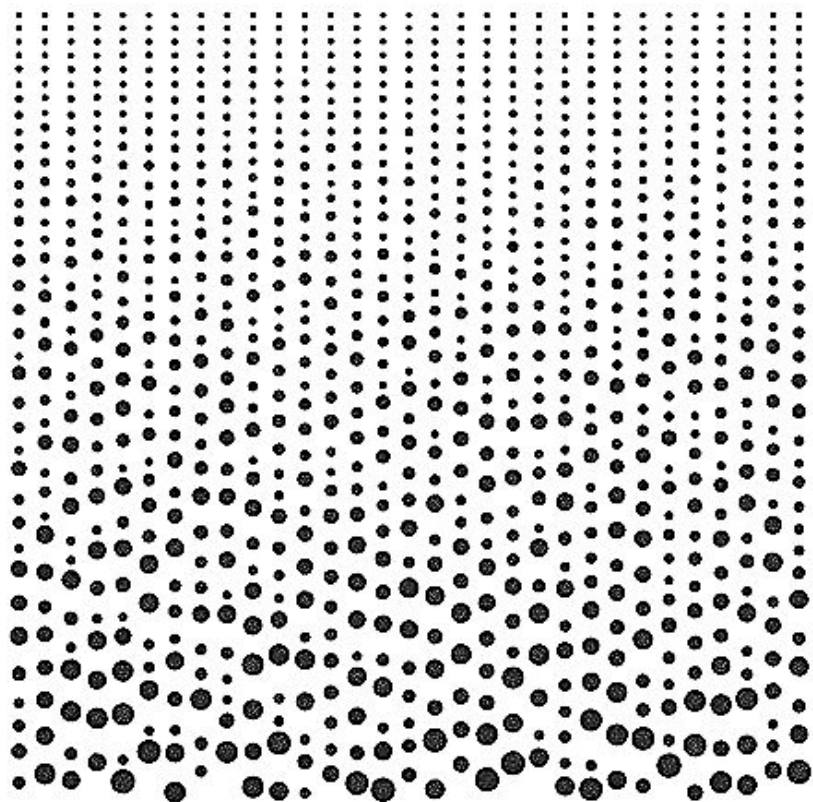
В композиции не должно быть ничего лишнего и недостающего. Каждый ее элемент имеет право на свое место среди других компонентов. Все элементы композиции должны быть согласованы между собой, подчинены главному и каждый по-своему содействовать его доминированию. Четкость и простота решения способствуют легкости восприятия.

Точка. Линия. Пятно

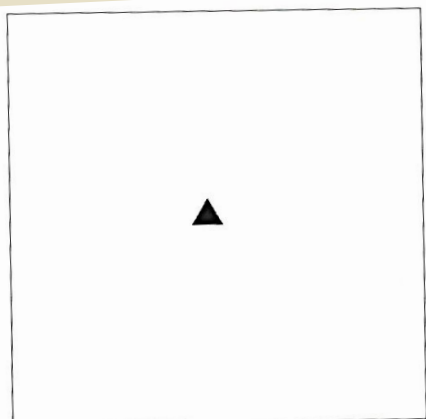
Точка — Изобразительная форма начинается с точки.

В графическом дизайне точка — небольшой участок плоской формы.

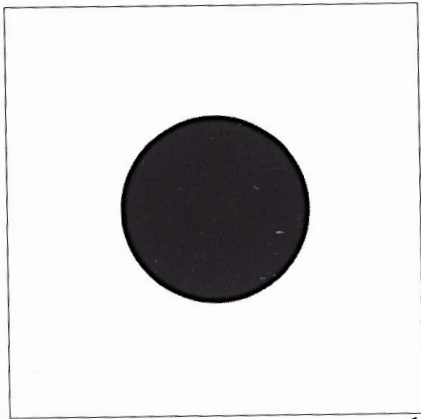
Виды точки:

- законченная по форме, лаконична, равномерно ограничена;
- упорядочена, уравновешена, ритмично ограничена;
- неуравновешенная, ритмично неограниченная;
- условно (приблизительно) ограниченная;
- неопределенно ограниченная (вспышка, затухание, переходное состояние, перетекание одного состояния в другое);
- двойная (тройная и т.д.), симметричная или асимметричная;
- усложненная.

1

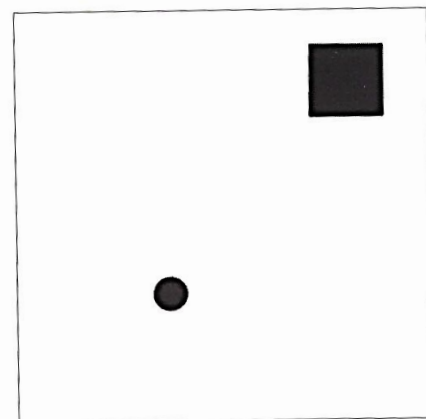
а

б

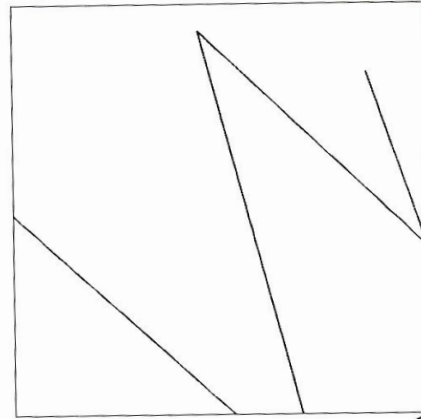

в

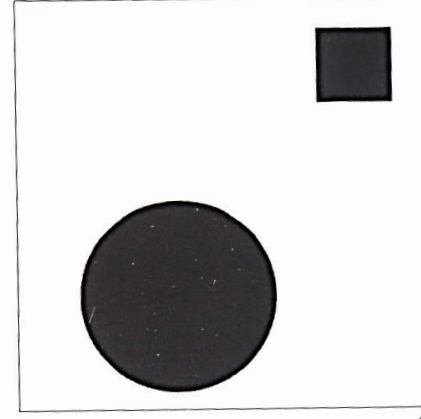

2

а

б

в

«Форма смысла и смысл формы»

1. Ощущение* выразительных возможностей элементарной статической формы и наполнение ее смыслом:

- а) доминанта фона «Боль»,
- б) равновесие пятна и фона «Награда»,
- в) доминанта пятна «Богатырь».

2. Ощущение* выразительных возможностей взаимоотношений двух пятен, наполнение смыслом:

- а) «Удаленность»,
- б) «Близость»,
- в) «Влечение».

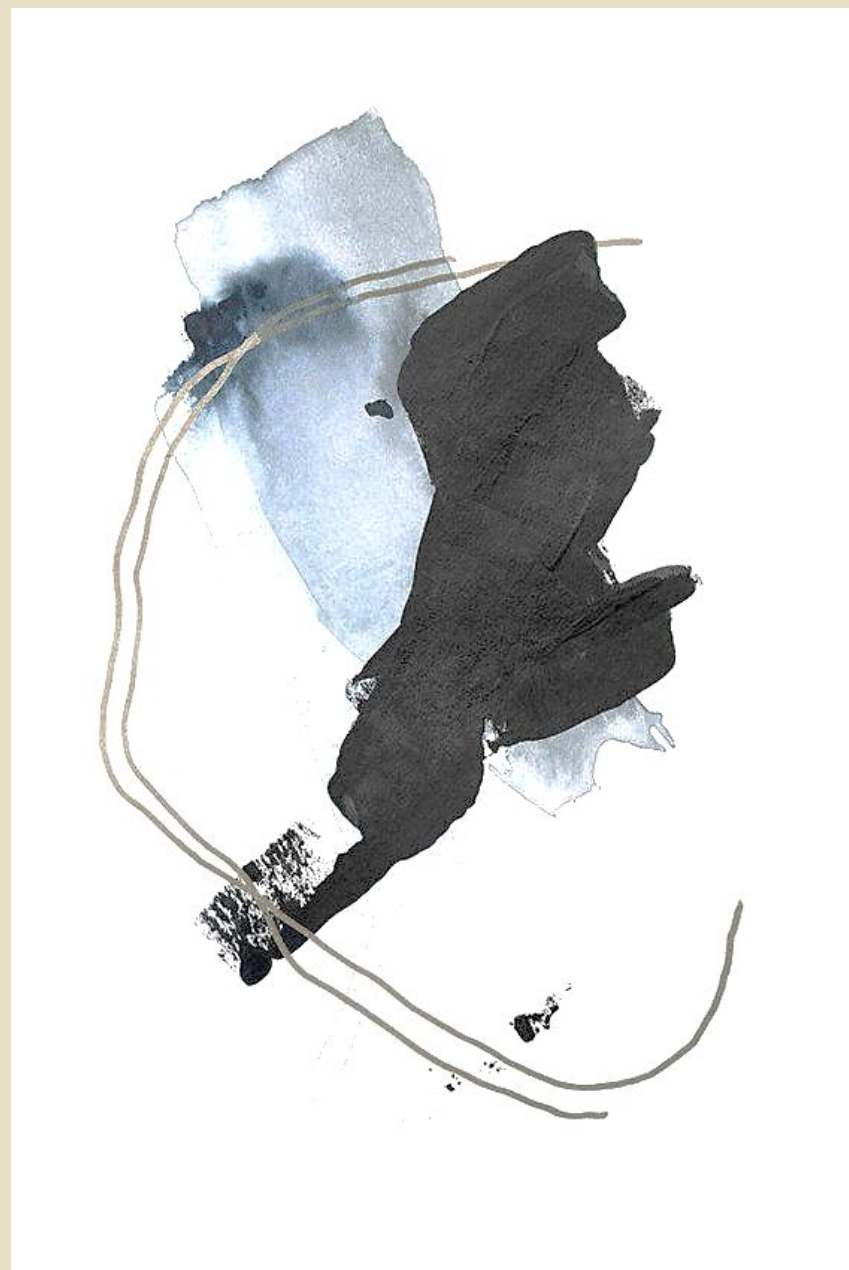
Линия

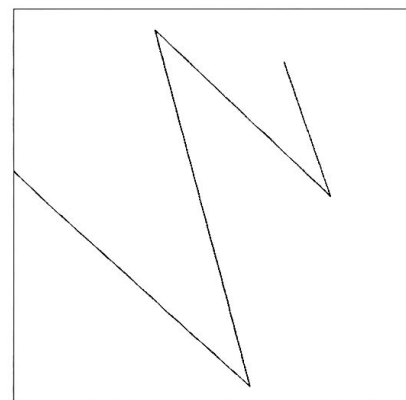
Линия способна передать любую форму, любое состояние окружающего мира и черты характера человека: напряжение, покой, силу, мягкость, жесткость, элегантность, страсть, возбуждение, восторженность, отчаяние, волнение, радость, остроту, и т.д.

Пятно

Пятно – простая форма, универсальное средство, в котором скрыто содержатся точка, линия, цвет, тон.

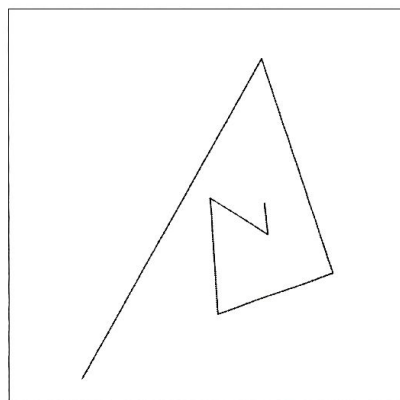
Движение точки образует линию, движение линии строит плоскость.

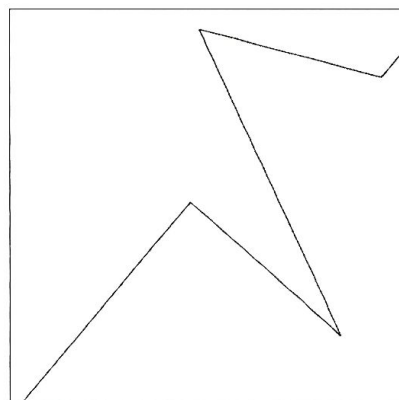

3

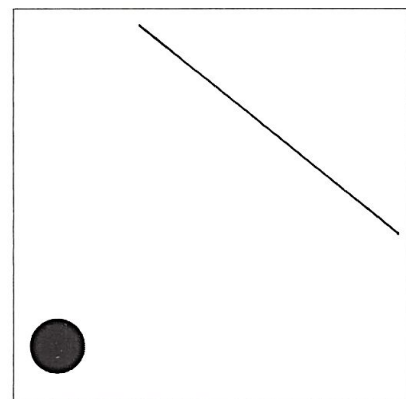
а

б

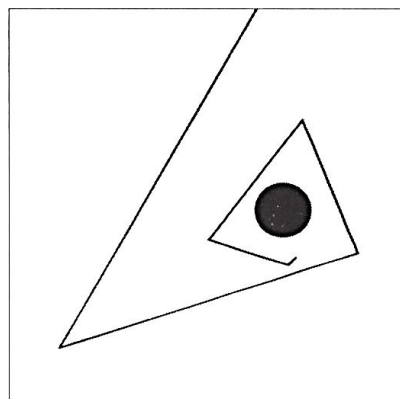

в

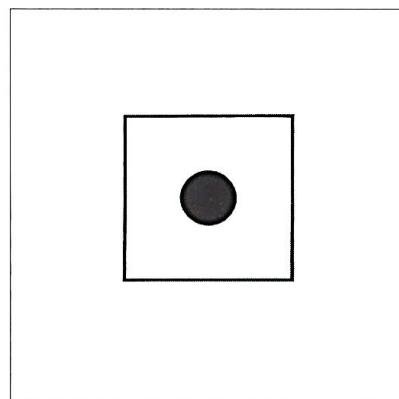

4

а

б

в

3. Ощущение* выразительных возможностей линии формы и наполнение ее смыслом:

- а) «Гордость»,
- б) «Скрытность»,
- в) «Власть».

4. Ощущение* выразительных возможностей взаимоотношений линии и пятна, наполнение их смыслом:

- а) «Препятствие»,
- б) «Борьба»,
- в) «Завершенное дело».

Точка отмечает положение в пространстве

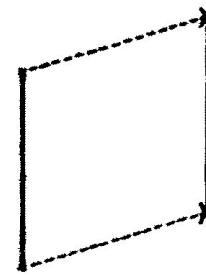
Линию, Протяженная точка порождает обладающую

- длиной
- направлением
- расположением

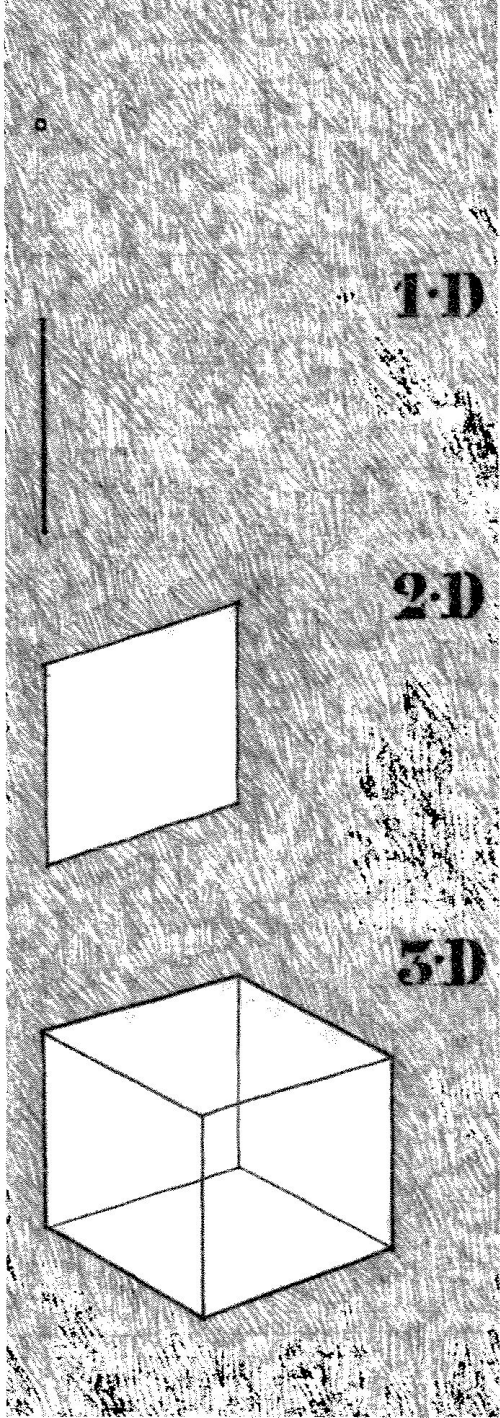
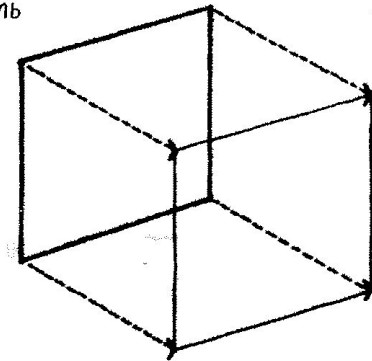
Плоскость, Протяженная линия превращается в обладающую

- длиной, шириной
- конфигурацией
- поверхностью
- ориентацией
- расположением

Объем, Протяженная плоскость образует обладающий

- длиной, шириной, глубиной
- формой и пространственными измерениями
- поверхностью
- ориентацией
- расположением

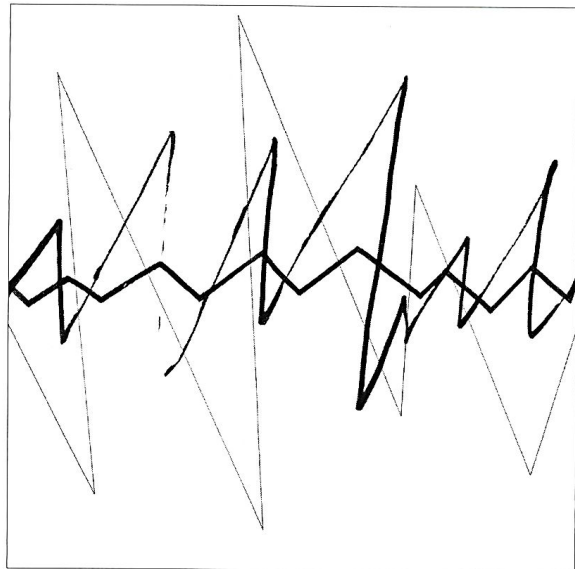

Точка

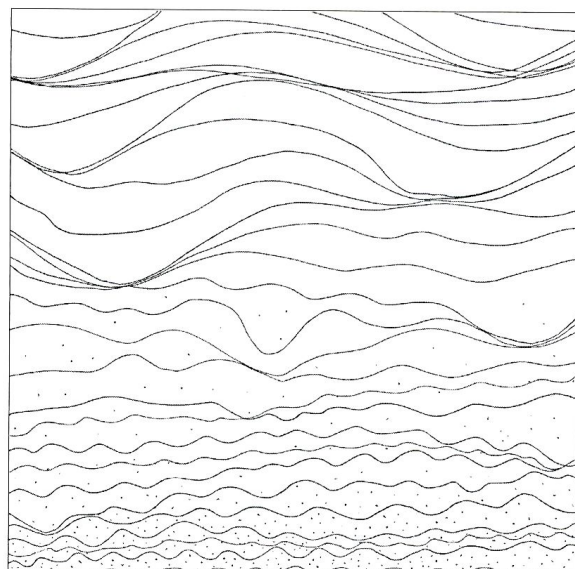
Линия

Плоскость

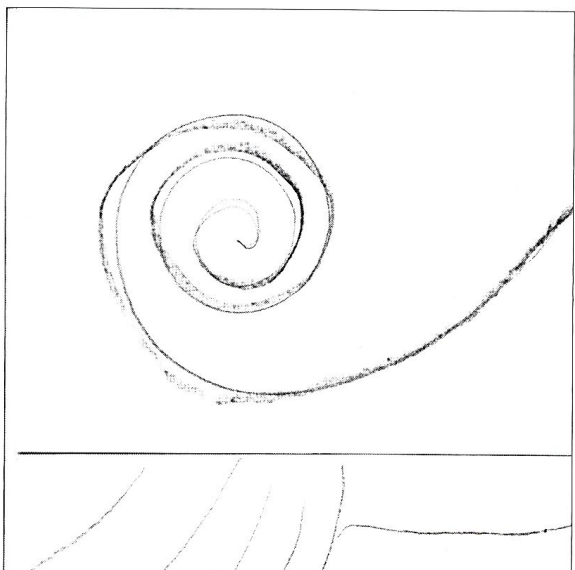
Объем

5

7

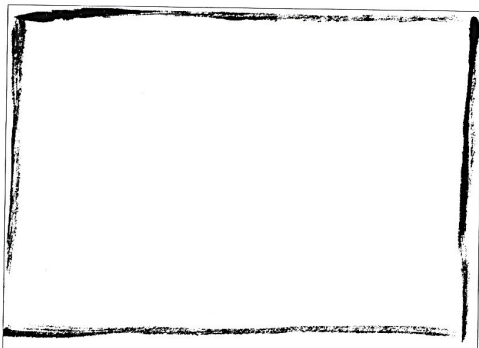

6

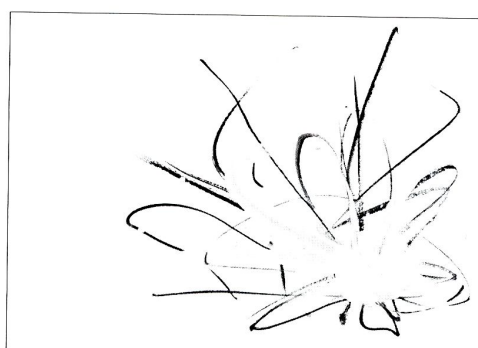

8

5–8. Упражнения на раскрытие графических возможностей линии.
Рука опережает мысль. Рука подчиняется мысли.

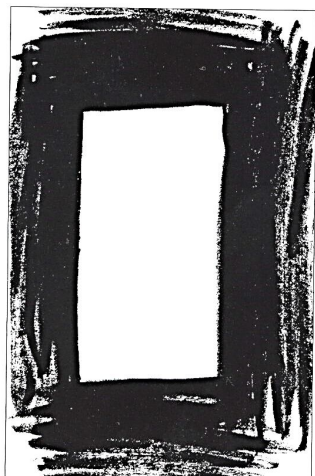

13

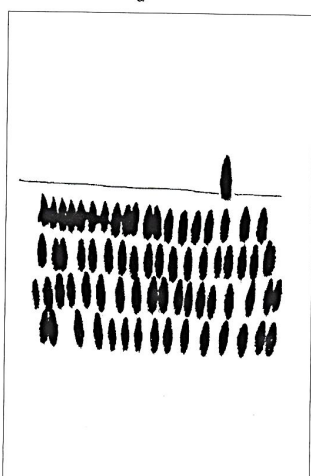

а

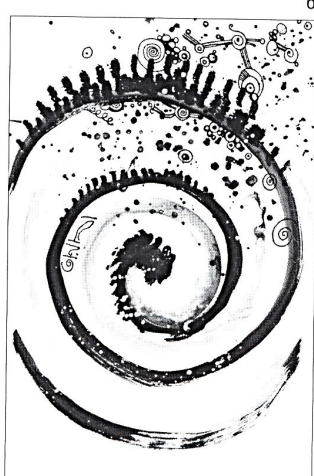
б

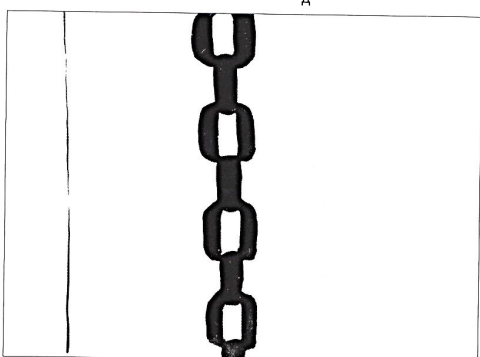
д

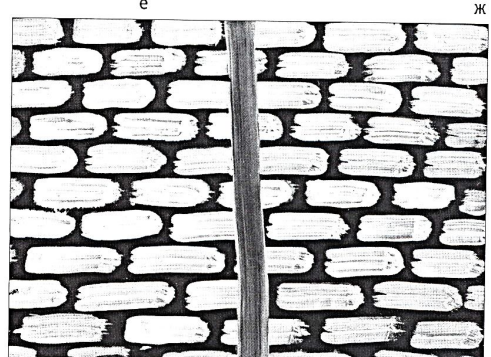
е

ж

а

з

14

13. Упражнение на определение интуитивных, спонтанных возможностей композиции при раскрытии конкретной темы с помощью точки, линии, пятна, плоскости.

Рука опережает чувства, чувства опережают мысли:

- а) «Пустота»,
- б) «Счастье»,
- в) «Бесконечность»,

- д) «Вход»,
- е) «Солист»,
- ж) «Сны»,
- з) «Падение»,
- и) «Изоляция»,
- к) «Уход».

Фактура

Фактура (лат. *factura* — обработка).

В графическом дизайне и изобразительном искусстве характер поверхности изображения.

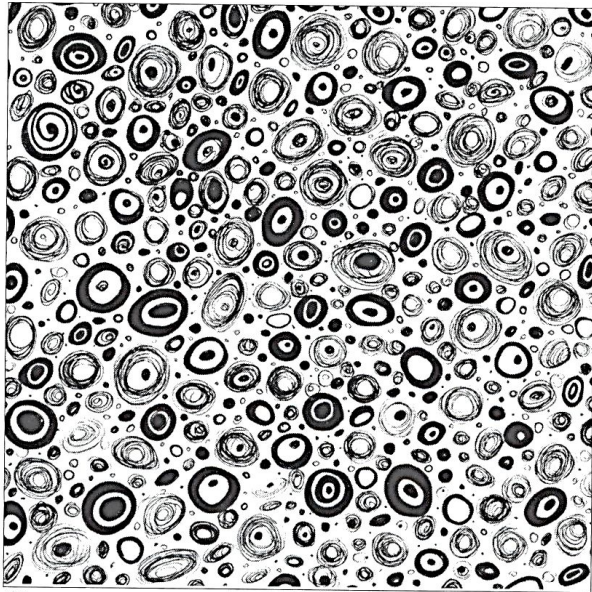
Фактура, как и форма, размер, цвет, является ориентиром в окружающем мире.

Она может быть выражена слабо, приглушенно, а может активно, громко.

Зрительно весьма просто найти разницу в фактуре, дать словесное описание ей нелегко, для этого необходимы образные сравнения, метафоры.

Наше восприятие фактуры происходит на чувственном уровне.

Фактура может быть приятной или отталкивающей, она помогает восприятию образа.

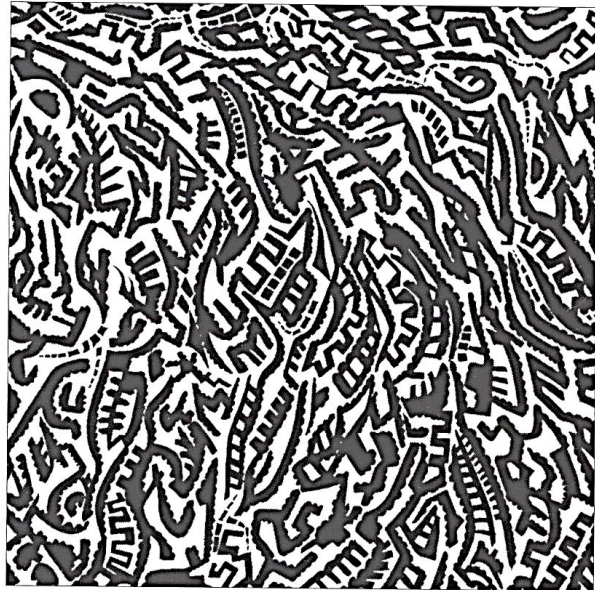

15

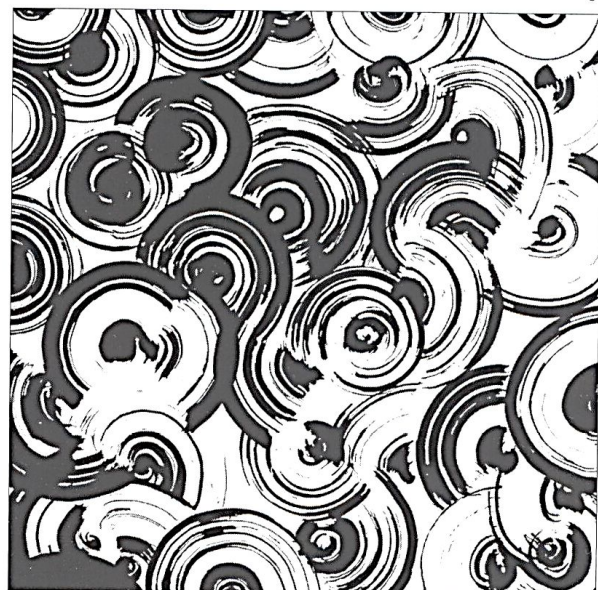
а

б

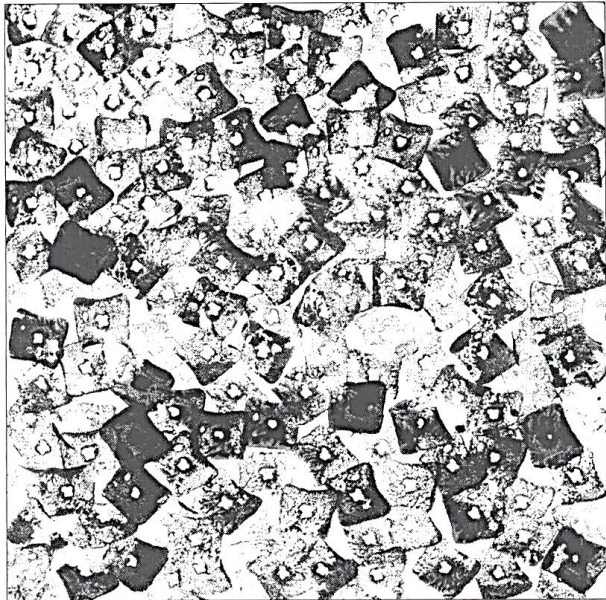
в

г

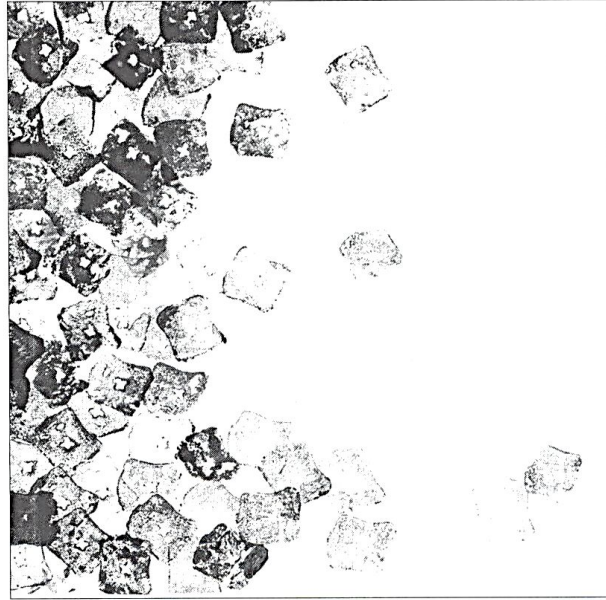
15. Ощущение выразительных возможностей фактуры. Передача абстрактными графическими средствами конкретных ощущений, напрямую не связанных со зрением:

- а) прикосновение – «Мыльная губка»,
- б) звук – «Телевизор»,
- в) запах – «Городской смог»,
- г) вкус – «Черный перец».

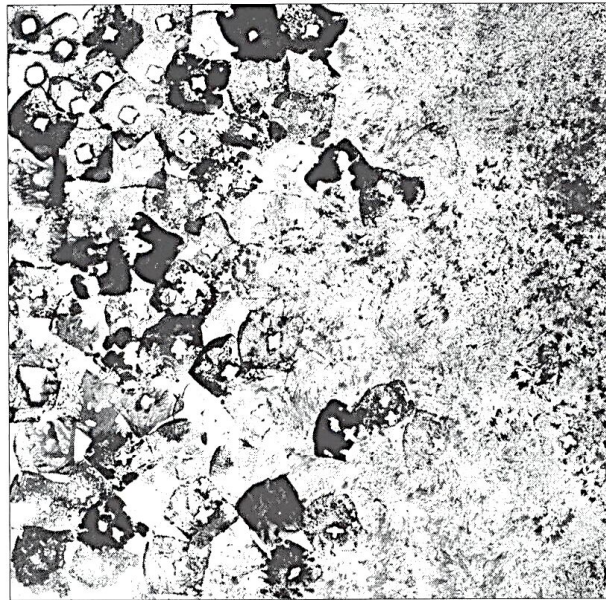

16

а

б

в

г

16. Ощущение выразительных возможностей фактуры. Передача абстрактными графическими средствами процесса смысловых изменений композиции:

- а) стабильность и равномерность конкретного качества – «Лед»,
- б) его усиление или ослабление – «Тающий лед»,
- в) изменение, связанное с переходом в другое качество – «Лед и мокрый снег»,
- г) смысловой акцент – «Лед и трава».

Плоскость

Плоскость — простейшая поверхность. В графическом дизайне осмысленные движения линии усиливают наше восприятие их на плоскости, рельефе, объеме и пространстве.

Рельеф

Рельеф (фр. relief) – изобразительная форма, выпуклая или вогнутая по отношению к плоскости.

17. Организация плоскости линией с различным визуальным эффектом:

а, б) упорядоченная плоскость;

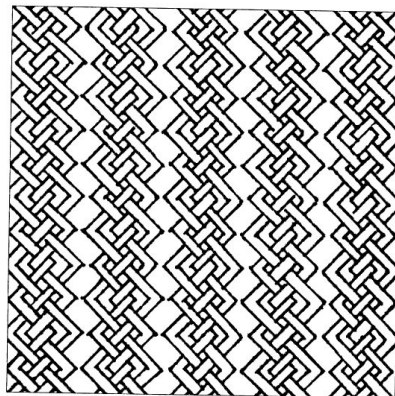
в, г) неупорядоченная плоскость;

д) плоскость с элементом разрушения;

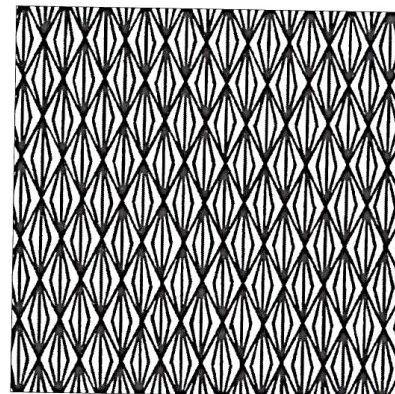
е) упорядоченная плоскость с элементами беспокойства;

ж) плоскость с впечатлением пространства;

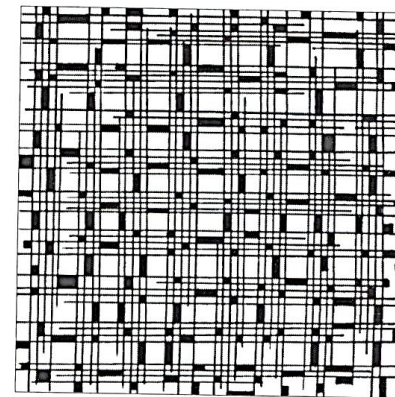
з, и) плоскость с элементом акцента.

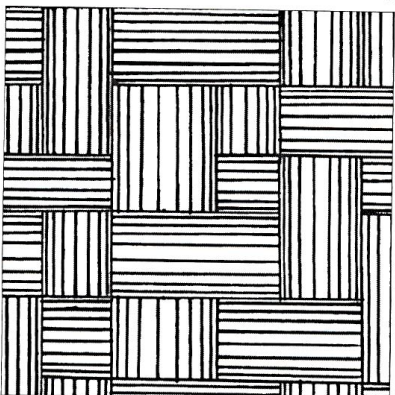
а

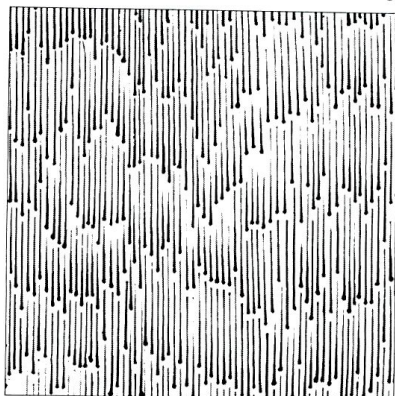
б

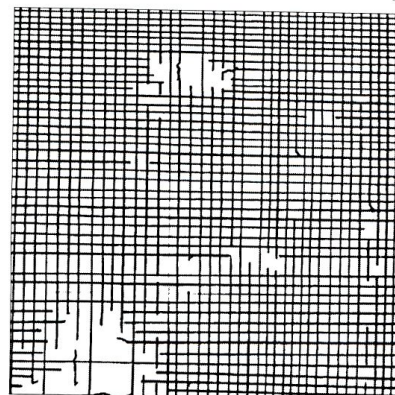
в

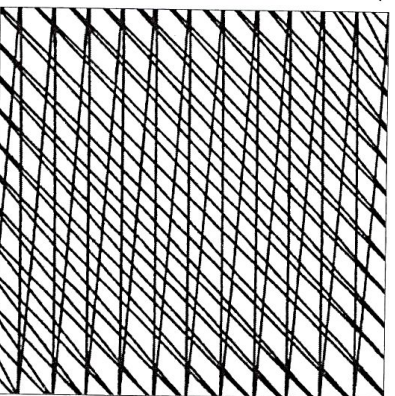
г

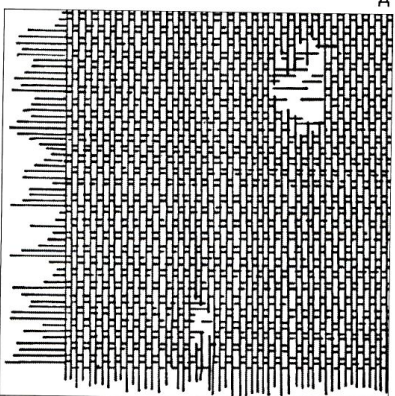
д

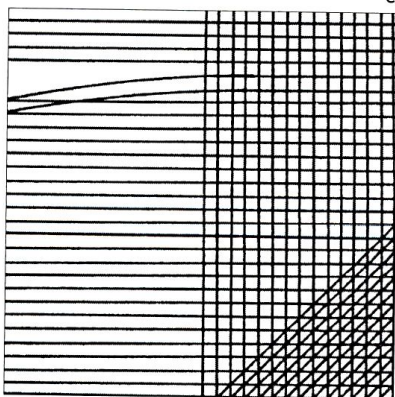
е

ж

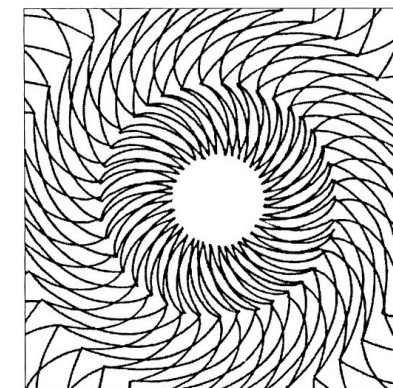
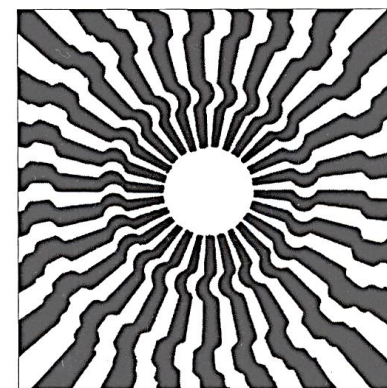
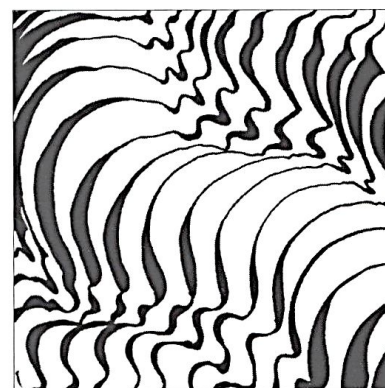
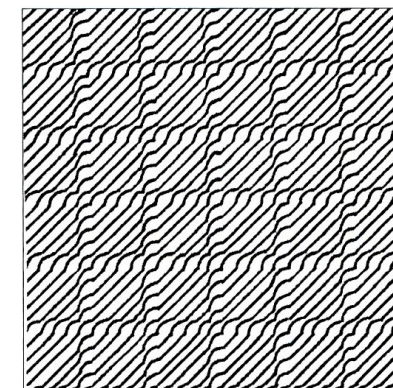
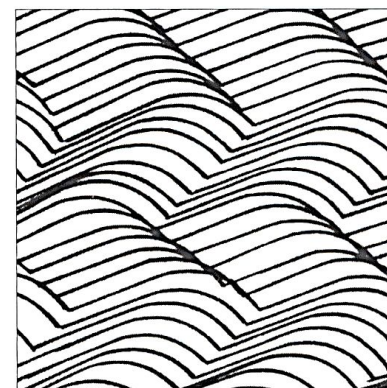
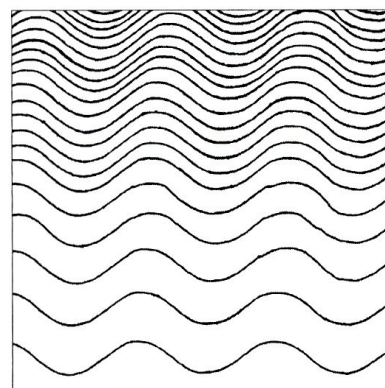
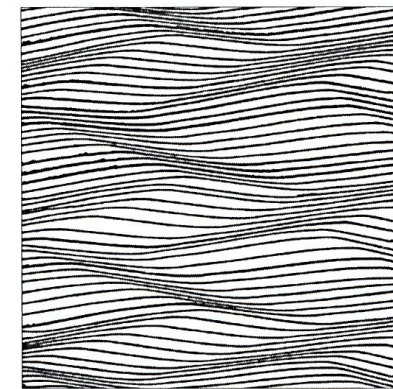
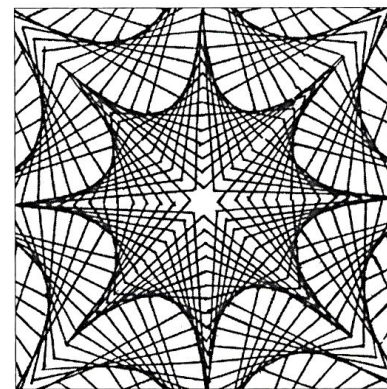
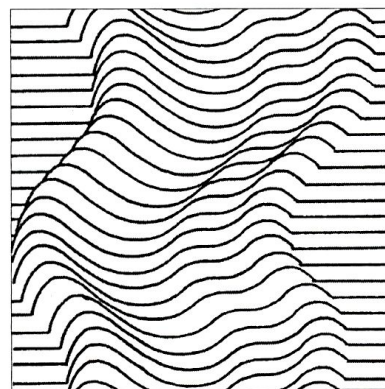

з

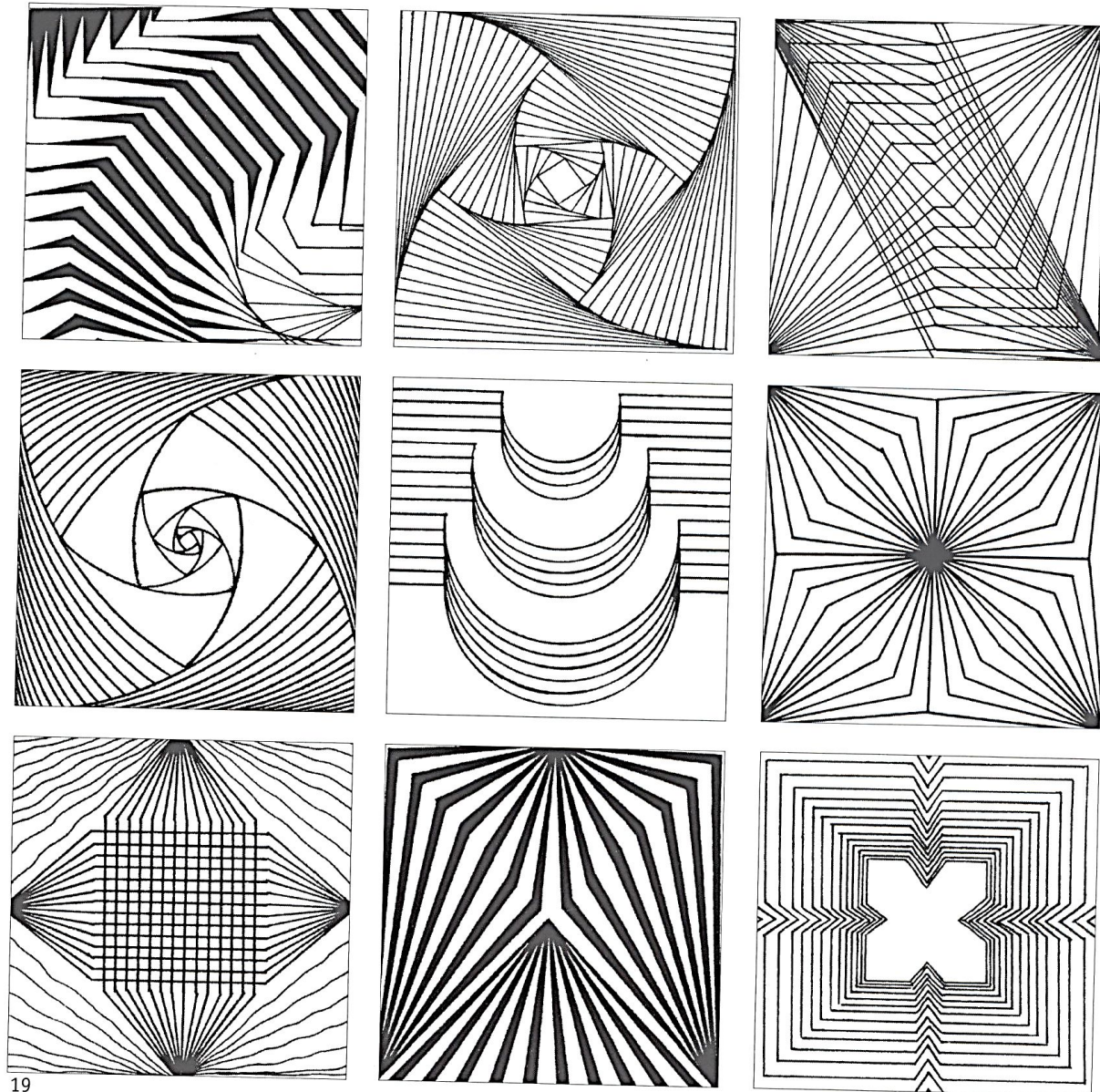
и

18. Организация рельефа линией с различным визуальным эффектом.

Объем

Объем – одна из характеристик геометрического тела, определяется как общий предел вписанных в него или описанных вокруг него тел.

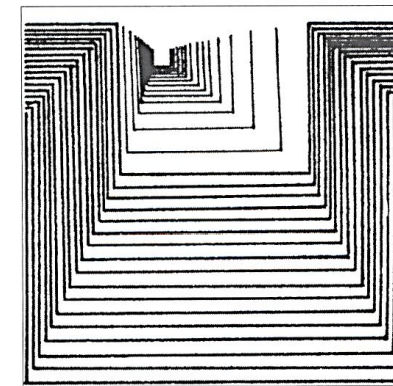
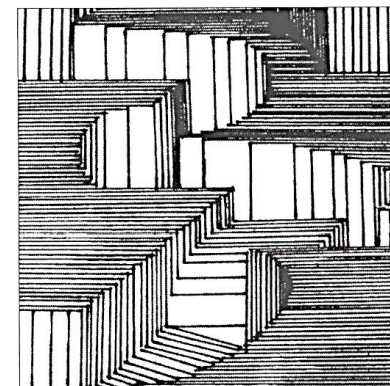
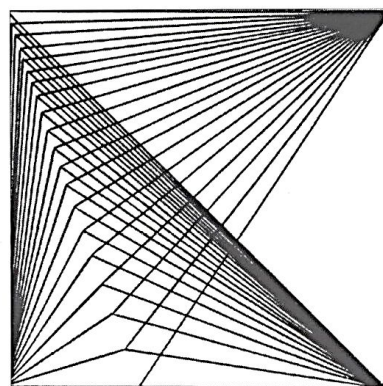
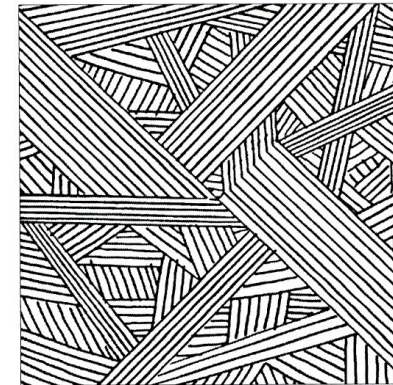
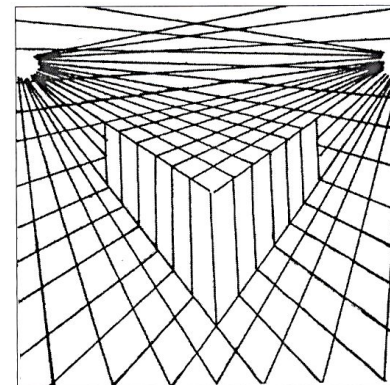
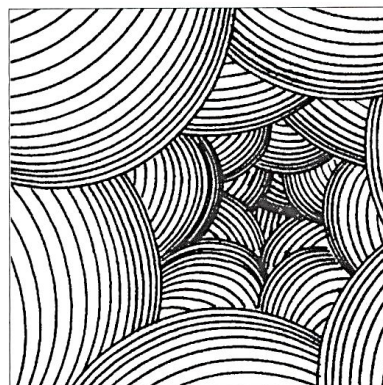
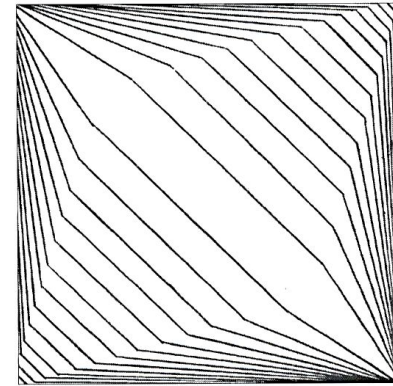
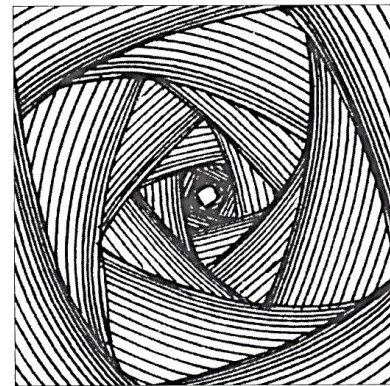
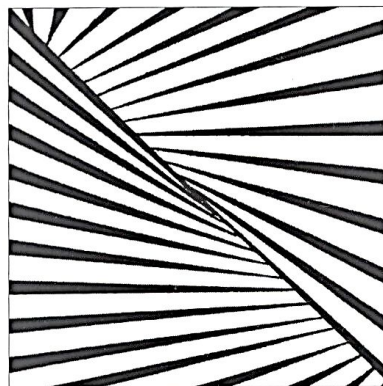
19. Организация объема линией с различным визуальным эффектом.

Пространство

Пространство – изобразительная система, оси элементов которой лежат в разных плоскостях.

Пространству присущи объективные качества, в частности мера протяженности с тремя координатами: высотой, глубиной, шириной.

20. Организация пространства линией с различным визуальным эффектом.

ЗАДАНИЕ 1

Значение точки, линии, пятна как изобразительного средства.

Выполнить графические эскизы на освоение техники работы различными инструментами. Передать графическими средствами различные текстуры. Создание абстрактной композиции.

Задача: освоить работу с основными графическими инструментами их свойствами и особенностями. Создать композицию взаимодействия первичных элементов.

Материал: бумага, тушь, перья, линеры, рапидографы.

Просмотр 27 сентября