

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра «Изобразительное искусство»

Учебное пособие

по дисциплине
«Академический
рисунок, Академическая
Живопись»

**«Основы академического
рисунка и академической
живописи в дизайне»**

Автор
Прищепа А.А.

Ростов-на-Дону, 2022

Аннотация

Учебное пособие рекомендовано для студентов художественно-графических направлений обучения.

Пособие раскрывает основные исторические вехи становления дизайна, структуру и методологическую основу функционирования дизайна в образовательной среде, академического рисунка и академической живописи, проблемы традиционного обучения, а также построения концептуальной модели с целью повышения качества профессиональной подготовки. В пособие предложена примерная учебная программа ведения занятий.

Автор

Профессор, д.п.н., кафедры «Изобразительное искусство»

Прищепа А.А.

Оглавление

Введение	4
Глава 1. Предыстория зарождения дизайна.....	9
Черты дизайна в древних эпохах	9
Средние века	12
Рококо	14
Классицизм	14
Модерн	17
Глава 2. Краткий исторический очерк становления дизайна, академического рисунка и академической живописи	18
Глава 3. Дизайн в СССР.....	30
Глава 4. Основы методологии дизайна	40
Антропометрия и эргономика	42
Форма и композиция в дизайне	45
Свет как выразительное средство дизайна	51
Значение цвета в психологии художественной деятельности	55
Глава 5. Содержание и виды дизайна	56
Виды дизайна	57
Глава 6. Жилой интерьер	74
Глава 7. Дизайн стили	82
Глава 8. Малые архитектурные формы в средовом дизайне	94
Заключение	95
Список литературы.....	97
Терминологический словарь	99

ВВЕДЕНИЕ

Искусство дизайна в курсе учебных дисциплин, составляющих основу подготовки профессионального мастера студента, от знаний и умений которого зависит облик города, поселка, школы, студии, кабинета. Именно он должен умело и доходчиво информировать, убеждать, отражать события в ярких художественных образах. Постигание такого мастерства происходит на занятиях по рисунку, живописи, на пленэрах. Студенты, начинающие художники, получая практическую и теоретическую квалифицированную поддержку, становятся дипломированными специалистами. В пособии освещены наиболее важные вопросы подготовки основам дизайна. Содержание дисциплины раскрывает основы рисунку, живописи, композиции экспозиции, достижение наглядности, учет физиологических, эргонометрических и антропометрических данных и мн. др.

Студент, ознакомившись с учебным пособием, сможет постоянно использовать знания в творческой и учебной деятельности. Определение дизайна было выработано международным семинаром по дизайнерскому образованию в Брюгге в 1964 г. Дизайн – это творческая деятельность, целью которой является определение формальных качеств промышленных изделий. Эти качества включают и внешние черты изделия, но главным образом те структурные и функциональные взаимосвязи, которые превращают изделие в единое целое как точки зрения потребителя, так и точки зрения изготовителя (В.А. Глазычев).

Основные теории возникновения дизайна сводятся к следующему:

1. Дизайн – явление, имеющее длительную историю, измеряемую тысячелетиями, а современный дизайн – это последующий этап количественного накопления и систематизация научных и практических теорий, создаваемых по велению времени.

2. Началом возникновения дизайна считается 1907 г., когда художник, архитектор, дизайнер Петер Беренс начал работу в компании «Allgemeine Elektrizitat Gesellschaft». Предшествовавшая творческая деятельность в области дизайна Рескина, Морриса относится как теоретическая подготовка практического дизайна.

3. Началом дизайна считают годы кризиса 1929 г., когда Раймонд Лоуи, Уолтер Дорвин Тинг, Генри Дрейфус и ряд других художников начали работу в американской промышленности,

испытывающей трудность со сбытом продукции.

Независимо от исторических и фактографических данных сущность продукта дизайна состоит в функциональности, конструктивности, экономичности и художественно-эстетической ценности. По этим признакам с полным основанием можно отнести к дизайну произведения архитектуры, декоративно-прикладного искусства и техники исторического прошлого.

Искусство как особая сфера жизнедеятельности человека подразделяется на множество видов, которые содержат, функционируют и преследуют единые фундаментальные цели. Независимо от вида искусства наивысшей степенью реализации творческой деятельности в области искусства может явиться лишь художественное произведение. Широчайший спектр функций искусства является по отношению к выше сказанному вторичным. И в данном контексте рассмотрения становится не важным имеет ли произведение декоративного искусства утилитарную, тотемическую, эстетическую или какую-либо другую направленность. Дабы не уйти в данном рассмотрении вопроса в терминологические и понятийные дебри в области искусства примем данное условие как аксиому. Дизайн – как сфера деятельности человека содержит и реализует как функции, удовлетворяющие промышленность, общество, безусловно, включающее эстетическую функцию как составляющую. Таким образом возникает вопрос: «Может ли дизайн быть причислен к видам искусства, если задач искусства не решает?»

Руководствуясь системным научным анализом, следует рассмотреть природу дизайна как сферы деятельности. Основы дизайна, изначально составляющего художественное проектирование, включают в сферу своих интересов элементы, технологии конструирования, менеджмента, маркетинга, психологии, эргономики, антропометрии, выразительные и изобразительные свойства разных видов искусства и мн. др. Но художественное проектирование никогда не принадлежало ни к одному из видов искусства, кроме архитектуры. Художественное проектирование как сфера человеческой деятельности имеет довольно обширный диапазон функций, являясь так же составляющей архитектуры, необходимой и очень важной на определенном этапе. Тем не менее, оно лишь составляющая архитектуры, вошедшая в основу содержания дизайна.

Архитектура как вид искусства в жизнедеятельности человека не перестала существовать, и является одним из самых востребованных искусств на современном этапе. Следовательно,

прерогатива дизайнера решение художественно-эстетической функции архитектуры и то с учетом многих условностей, т.к. архитектура самостоятельно реализует данную функцию, являясь видом искусства. Следовательно, дизайн изобразительно дублирует функции архитектуры. Можно предположить, что компиляция и заимствование функций искусства в дизайн происходит и с другими видами искусства. В таком случае сущность и природа дизайна, его методология подвергается большому сомнению. Искусство сублимируется в яркой индивидуальности, творческом инсайте необъяснимом даже самим художником, это запредельное сознанию состояние воплощается в художественном произведении, отвергаемом обществом в момент рождения и лишь по истечению времени, принимаемом обществом, т.е. когда общественное сознание соответствует качественному уровню творчества художника.

Направленность дизайнера строго противоположна, его задача наилучшим образом изучить потребности общества, потребительский спрос, художественно-эстетический идеал, покупательскую способность сопряженные с затратами на производство, технологию, социальную психологию, создать изделие максимально отвечающее запросам общества. Опираясь на данные воззрения можно заявить, что искусство так же, как и наука является авангардом развития общественной формации, а дизайн, удовлетворяя запросы данной формации осуществляет комфорт, благоустройство, благоприятное взаимодействие человека с унифицированной средой - алгоритм сферы быта, производства, досуга. Содержание искусства в дизайне не прослеживается, процесс творчества под сомнение не ставится, но творчество присуще любому роду деятельности, любой ремесленник несомненно творческий человек. Но заключить дизайн в границы ремесла алогично, дизайн оперирует в необходимых случаях лишь элементами и не одного, а многих ремесел, а сам дизайнер на высоком профессиональном уровне может ими и не владеть. Дизайнеру достаточно знать основы ремесел и уметь ими манипулировать в своем творчестве. Таким образом, данная схема рассуждений определилась в символе зеро. Сущность дизайнера не выявлена. Следовательно, либо дизайн являет собой научную тайну недостижимую на современном этапе уровню сознания человека, либо в рассуждениях отсутствуют структурно-логические связи объективной логики. И если рассматривать структуру и содержание дизайна не по принципу сравнительного анализа, а

как де-факто, то обнаруживается множество составляющих свидетельствующих не только о полинаправленных функциях дизайна, но и его методологии, базирующейся на синтезированной основе.

Явление дизайна как совокупности разных сфер жизнедеятельности человека, ранее не связанных сущностными признаками, в своей основе порождение социально-экономических, философско-мировоззренческих и культуросообразных условий мирового кризиса. Распространение которого видоизменило сферу искусства и образования. Исторический процесс развития искусства, характеризующийся обособленностью от политических, промышленно-индустриальных и финансовых процессов, происходящих в обществе, преобразился на основе зародившейся новой функции, реализовавшейся в преодолении кризисных форм развития цивилизации. Виток развития исторической формации завершился на качественно новом уровне. В истории искусств известен лишь один факт развития высокого искусства, подчинившего на определенном историческом этапе все социально-экономические сферы деятельности человека. Благодаря авангардной роли искусства в эпоху Возрождения происходили открытия в науке, инженерии, градостроительстве и мн. др. областях производства. Человечество вынуждено было прибегнуть к единственной форме спасения - красоте, чтобы преобразить не только производственные средства и силы, но и реанимировать культуросообразную модель нравственно-эстетического общества.

На более позднем историческом этапе дизайн интегрировал в себе элементы и свойства всех видов искусства, промышленных технологий, экономических расчетов, социологии и мн. др. Дизайн как вид искусства, как необходимое условие производства промышленных и производственных товаров, товаров народного потребления распространился во все отрасли народного хозяйства. Но это не только обеспечение материальными благами, но и научно-теоретическая модель построения пространства, отношения к окружающей среде, природным ресурсам, обществу через результаты собственной деятельности. А также сохранение и развитие структурно-логических, причинно-следственных и эмоционально-психологических связей между объектами и субъектами художественно-творческого процесса, функционированием и направленностью продукта труда.

Усвоив исторические закономерности становления дизайна

как вида искусства, студент расширит представления об интегративных, принципиальных схемах взаимодействия искусства, учебы, творческой и профессиональной деятельности. Дизайн обладает мощным арсеналом педагогических средств, и задача художественного образования в педагогическом вузе структурировать содержание в теоретико-методических разработках с целью эффективного повышения уровня качества образования.

XIX век – век ошеломляющего прогресса, появления новых энергий, вместо паровых машин появляются двигатели внутреннего сгорания, электромоторы, появляется телефон, радио, кино. В Англии появляется первая железная дорога (1825 г.). Развитие технического прогресса происходило вне всякого соответствия художественно-эстетической форме. Общество считало, что машина не может быть красивой, многие известные адепты из художественной интеллигенции протестовали против машин, выступая за соединение человека с природой, считая, что с машинами теряется человеческая сущность, человек становится их придатком. Смерд, духота фабрик и заводов уничтожают среду обитания человека, уничтожают веру в добро, тягу к прекрасному, к искусству (Джон Рёскин (1819-1900 г.г.), Уильям Моррис (1834-1896 г.г.)). Издается труд У.Морриса «Искусство и красота земли», в котором он обращает внимание на предметное окружение, на вещи, производимые фабриками и заводами. Он аргументированно доказывает необходимость участия художника в производстве, что обществом не было воспринято. По существу, сам того не предполагая, он становится первым теоретиком нового вида художественной деятельности – дизайна. Являясь одновременно художником и архитектором, У. Моррис впервые предложил комплексное проектирование предметно- пространственной среды, рациональных интерьеров, лишенных вычурности, основанных на принципах целесообразности.

К теоретическим концепциям У.Морриса относятся утверждения о неограниченном проникновении эстетического во все области производства, о необходимости связей материала и производимого продукта, о соответствии формы предмета его отделке, сути и назначению. Данные теоретические предпосылки легли в основу будущего дизайна.

Независимо от исторических и фактографических данных сущность продукта дизайна состоит в функциональности, конструктивности, экономичности и художественно-эстетической ценности.

ГЛАВА 1. ПРЕДЫСТОРИЯ ЗАРОЖДЕНИЯ ДИЗАЙНА

Черты дизайна в древних эпохах

Египет

Отметим признаки, черты, подоснову, концепцию, которой придерживались египтяне в устройстве предметно-образного мира. В предметах быта, так же, как и в архитектуре свойственна удивительная мягкость очертаний, неосязаемый переход скульптуры в конструкцию и конструкции в скульптуру. Углы сглаживаются, прямым линиям придается мягкий абрис. Хозяйственный столик изготовлен с изогнутыми ножками, плавно переходящими в столешницу и стык округлен. Практически во всех предметах быта присутствует скульптура. Голова бога Беса присутствует и в колеснице, и в подставке для головы, ручка посоха в виде чернокожего раба, женская голова как деталь кресла, алебастровые чашки выполнены в виде лотоса. Человеческий торс выполняет функцию основы арфы, голова богини Хатор на сиетра, на лире силуэт головы лошади. Высшее осязаемое пластическое отношение к предмету превалировало над конструктивным решением. Поэтому необходимы были дополнительные меры, чтобы усилить конструкцию. Этого добивались использованием металлических уголков и обтяжкой кожаными ремнями, что соответственно не могло влиять на решение художественного облика предмета – таковы были стулья, сиденья, складные кровати. Тем не менее некоторые конструктивные решения человечество использует до сих пор. Складной стул на X-образной опоре. Египетскому ремесленнику материал не диктовал выбора конструктивной схемы или же формы предметов. Он был зажат условными рамками канона. По этой причине мы наблюдаем, туалетные шкатулки из дерева и алебаstra абсолютно одинаковой формы и конструкции, такова же была посуда из керамики, алебаstra или стекла.

Одной из характерных тенденций, используемых в Египте было стремление скрыть материал так, что его функция сводилась к выполнению роли основания конструкции, поверх которой накладывали слой грунта, шпаклевочных слоев, которые позволяли моделировать предмет подобно скульптуре, после чего поверхность расписывалась, инкрустировалась или же золотилась. Необходимость этого заключалась в нанесении красочного орнамента или же рельефа, который выполнял

функцию символа, связанного с религиозными верованиями и социальными нормами египтян, наполненных магическим смыслом. Иероглиф «АНХ» означает жизнь,

Причем для них не важен был обзор, точка зрения, будет это подвержено визуальному восприятию зрителя, главное, чтобы изображение выполняло функцию талисмана.

Греция

Один из персонажей в описании Ксенофонта говорит: «Самая простая мебель, служащая для повседневного употребления, самые обыкновенные вещи хозяйственного обихода становятся гораздо красивее благодаря правильной расстановке, даже кухонные горшки имеют приятный вид, если умно поставлены».

Греческая культура использовала совершенно новые приемы и конструктивные идеи и использовала совершенно новый художественно-эстетический идеал. В архитектуре эстетика осмысленно и глубоко реалистического понимания греками архитектурного сооружения как организма, построенного на противопоставлении несущего и несомого зрительную напряженность архитектурных конструкций, сравнивают с мускулатурой человека. доведенные до гармонического единства и совершенства форм архитектурные стили определились в системе ордера. Конструктивное решение и предельную целесообразность демонстрирует «клизмос», древнегреческий стул композиционный костяк которого составляет выявленная внутренняя структура с учетом внутреннего напряжения материала, функциональностью и высоким художественным решением.

Древнегреческая керамика отвечает всем требованиям современного дизайна в исторический период своего существования. Амфоры выдерживали концепцию живого организма и их силуэт напоминает фигуру женщины предельно рассчитан и динамично напряжен. Заостренным основанием (ножкой) она устанавливалась в песок насыпанного в трюм корабля в виде балласта и располагались полусферой по форме днища. Их масса и объем был полностью рассчитан с антропометрическими данными человека. Технология изготовления была предельно проста. Изготавливалась на гончарном круге из двух половин, используя вместо шаблона отпечаток, след от предыдущей половины.

В отличие от египетской кровати, спинка которой была

расположена со стороны ног, греческое ложе имеет возвышение у изголовья, на котором благодаря подушкам можно не только возлечь, но и сидеть.

Принципиально другой подход к скульптуре. Египетская – слияние скульптуры и архитектуры в едином образе, у греков сменилась четким разделением с использованием оригинальной композиционно-пространственной системой подчиненной динамическому равновесию, совершенству фигуры человека. мебель, посуда, туалетные принадлежности, конская упряжь – все предельно выполняло утилитарные функции и воплощало законченность художественно-эстетического образа.

Рим

Римское государство явилось последним звеном античной цивилизации. Оно является основоположником организации материальной среды, предметного мира. Многие достижения используют в устройстве жизнедеятельности человека и в современном мире. Особенно это повлияло на организацию бытового пространства – в масштабе города и отдельного жилья. Каковыми бы причудливы по форме в последнем столетии не были дома, утварь, мебель, инструменты в основе их заложены свойства, родоначальниками которых явились античные цивилизации.

Более ста тысяч жителей Рима потребовали организации городской среды, внедрения водопровода, фонтанов, колодцев, канализационной системы, устройства городских служб, пожарных команд, стадионов, театров, цирков со сложными техническими и инженерными решениями смены арены с твердого покрытия на водное, возводились громадные спортивные сооружения досугового времяпрепровождения. В Риме впервые используется расчет и оборудование функционального решения среды. Мастерские ремесленников, сапожников, гончаров, харчевни были оборудованы и спланированы демонстрационными шкафами, витринами, подставками для примерки обуви. Оборудование харчевни использовалось предельно функционально: Г-образный прилавок служил одновременно очагом (печкой) для приготовления пищи, теплый воздух, проходя к дымоходу, подогревал пищу и далее сушил чисто вымытую утварь, и обогревал помещение.

Малоимущие римляне жили в инсулах (прообраз многоэтажного дома с большим количеством квартир). Для них характерны узкие лестницы и переходы, небольшая квадратура

жилья и отсутствие отопления. В домусах жили состоятельные граждане. Он был устроен по принципу греческого дома. Вокруг интриула с бассейном для сбора дождевой воды посередине размещались хозяйственные комнаты в одном уровне. Римлянами придумано огромное количество предметов, повышающих комфорт быта: устройство для подогревания напитков, античный самовар (аутепса), который использовали для охлаждения напитков, закладывая в него лед в жаркое время года, приспособление для подогрева пищи, напольные канделябры с регулируемой стойкой высоты и наклона, высоту столиков изменяла шарнирная система. Многие бытовые предметы современного быта и в наше время имеют дизайн-решение технологического периода Древнего Рима. Такими являются ведра с утолщением венчика и прикреплением к нему шарнирной ручки, кастрюли, сковороды с отогнутым носиком для удобства слива содержимого, формы для выпечки печенья и противни.

Предметы быта отличались откровенным украшательством ножек, ручек, поручней для чего использовались накладки из листовой бронзы, серебра, слоновой кости декорируемые драгоценными металлами. Выполнены они были в виде анималистической, антропоморфной, растительных образов скульптуры. Подлинный конструктивный материал не выявлялся. Переход одного вида пластики в другой в архитектурную деталь перетекание сочеталось с откровенным привнесением эклектики скульптурных композиций, из которых состоял бытовой предмет. Каково было соотношение конструктивного и декоративного, техники и искусства – о существовании в непритязательном художественно-эстетическом образе.

Средние века

Эпоха средневековья изменяет облик предметно-пространственной среды. Улицы застраивались узкими высокими пространственно-замкнутыми в себе домами. Зажатые соседними дома с узкими окнами кованными ставнями и дверями одновременно включали жилье и хозяйственные постройки. Одежда, мебель, утварь все представляло простоту конструкции с признаками элементарных способов обработки. Тем не менее, во все усматривается определенный художественно-эстетический стиль, выстроенный на естественной красоте материала – струганный природный цвет древесины, кованого железа, естественный цвет тесанного или же дикого камня. Данный стиль

лишен изящества, вычурности, но хранит свой яркий самобытный образ средневекового уклада жизни.

Резкие социально-культурные, идеологические и эстетические перемены происходят в период Возрождения. Впервые в истории развития человечества мир машин и механизмов занимает собственную нишу в кругу художественных проблем. Многие направления и формирования содержания дизайна происходят в этот период. Весьма интересным представляется структурное деление принадлежности техники, искусства друг к другу. Поскольку проектировщики машин одновременно являлись и художниками, и архитекторами и все это представлялось обычным ремеслом и живопись принадлежала к цеху аптекарей, скульптура к камнеобрабатывающим мастерским. Конструкцию машин заимствовали у растений, животных, насекомых. Леон-Баттиста Альберти утверждал, что машина должна повторять движения, создаваемые мышцами человека. Наиболее ярким художником-инженером явился Леонардо да Винчи. Он конструировал текстильные и строительные машины, металлообрабатывающие станки, шлюзы, парашют, танка, вертолета, водолазного костюма и мн. др. В целом искусству Возрождения характерны простота и ясность гармоничного единства природы, человека, животных, предметов быта, жилья. Экстерьерное пространство было решено, так же, как и интерьер – с гладкими стенами небольшое количество лепнины, внешнее и внутреннее пространство, проникая в открытые окна, гармонично все соединялось, не нарушая равновесия.

В XVI в. предметно-архитектурная среда меняется, появляются сложные изысканные формы, украшенные пышной резьбой, сложными профилями и бытовой росписью. Появляются новые типы мебели – кабинет, стул приобрел мягкое покрытие, стол с четырьмя ножками скрепленный проногами (конструкция используемая и в наши дни).

Усложненность и массивность – внешние признаки стиля сочетались в мебели с комфортабельностью и удобствами (мягкие кресла с подлокотниками и широкими спинками). Для хранения одежды повсеместно начали использоваться шкафы, для белья – комоды. Появились столы разной конфигурации как ножек, так и столешниц, для демонстрации предметов искусства используют консоли, представленные к стене узкие столики. Обогатилась художественная отделка мебели начали использовать инкрустацию из дерева, перламутра, черепахи, бронзовыми накладками.

Наиболее яркое впечатление о стиле барокко можно получить, изучив историю Франции периода Людовика XIV. Появились сервизы с множеством наборов ложек, ножей и вилок (раньше не было), обильно украшенных тонкой гравировкой, скульптурными элементами. В конце XVII начале XVIII в.в. в обиход входят точеные безделушки из кости, дерева, металла, даже станки имели декоративное убранство с элементами архитектурного убранства пышностью отделки полностью маскировала конструкцию и сущность машины.

Рококо

Во второй четверти XVIII в. архитектура, мебель, утварь, одежда теряет даже малейшие признаки прямолинейности, плоскости. Стены, потолки скрыты лепниной, архитектурными деталями, живописью – плоскость не должна себя дать обнаружить даже полки и столешницы покрывались настолько причудливыми формами, что переставали восприниматься плоскими. Стиль рококо удовлетворял все прихоти человека. в обиход вошли напольные часы, будуары, этажерки, горки для посуды. Мебель, посуда, одежда как будто набухли, приняли причудливые формы и воспринимались как мозаичные панно, скульптурные образы. Порой невозможно было разглядеть швы, щели, границы между мозаиками в комоды или же крышке в посуде. Места скрепления частей маскируются. Спинка, сиденье кресла плавно переходят в ножки, столешница срастается с основанием стола. Отделка предметов достигает своего совершенства в золочении бронзы, фарфора, лаковой живописи, мозаике, инкрустации.

Рокейльный орнамент, варьирующий мотив фантастических раковин, пульсировал потокам стеблей, листьев, завитков, независимо от используемого материала, ни в одном историческом времени не было такой схожести в форме и силуэтных линиях. Внутреннее убранство интерьера было похоже на мебель, мебель на посуду, посуда на скульптуру и даже костюм, затянутый корсажем, расширенный до гротесковых размеров юбкой с обилием отделки был похож на фарфоровую статуэтку.

Классицизм

Под влиянием идей Просвещения в XVIII в. наступает эпоха

классицизма, характеризующаяся сочетанием строгости, простоты, холодности и рассудительности. Строгая симметрия и упорядоченность сменяет динамику рококо. Идеи и принципы античности воплощались в архитектуре, мебели, предметах быта. Появляется акцент на конструктивных узлах – ножки стульев, столов, кресел выделяются в местах соединения так же как в античности соединения колоны и балки дополнялись капителью. Четкие строгие очертания наблюдались и в створках дверей, крышках, ручках и мн. др. Все обладало целостностью и композиционным единством, которое строилось на пропорциональном сочетании, сопоставлении деталей к целому. Материалы возвращены его природные качества, использовались разного вида рисунки пород деревьев с гармоничным соединением металлических накладок, конструктивные свойства дерева. Чувства материала, его пластические и конструктивные возможности, его язык подчеркивался в предметах, выполненных из фаянса и металла.

В конце XVIII в. в Англии происходит промышленная революция, опирающаяся на достижения последних изобретений и новых технологий. На авансцену выходит керамика, получившая новое воплощение в работах Джозайя Веджвуда (130-1785 г.г.). На основе его изобретений новых материалов и технологий продукция получает массовость. Предметы имеют матовую поверхность, окрашенную солями металлов. Самобытное звучание получает архитектура и мебель Роберта Адама (1728-1792 г.г.). как конструктор-художник мебели известен Джордж Хепплэйт (умер 1786 г.). Мебель получает новые формы в проектах Томаса Шаратона (1750-1806). Его мебель отличалась большой изобретательностью – столики для карт и шахмат с ящиками, столики для рукоделия с различного рода приспособлениями, ящиками для ткани и инструментов, им изобретен вращающийся стеллаж для книг, конструктивными возможностями которого пользуются и в наше время. Ему совместно с Хепплэйтом принадлежит авторство альбомов проектов мебели, которые в то время широко тиражировались. Множество сложнейших трансформаций применяемые ими в проектах мебели явились не целесообразными и распространения не получили, и вызваны были модой на технику. Техника завоевывала умы людей.

В начале XIX в. налаживается массовое производство станков, начинается освоение серийного производства и стандартизация. Станкам эпохи классицизма свойственны

характерные черты – конструктивизм, ритм членений, геометризация плоскостей. Они напоминали архитектурные сооружения, в которых присутствовали пилястры, колонны и т.д.

Следующему этапу развития художественных стилей необходимо было решать прославление могущества государственной и воинской силы диктуемой императором Бонапартом Наполеоном.

В России стиль ампир воплотился в работах Карло Росси (1775-1849 г.г.). В Елагинском дворце спроектированном Росси, скульптуры, люстры, драпировки, мебель, вазы и многое другое разрабатывались специально для каждой комнаты, для каждого определенного места. Автор разрабатывал в едином стилевом единстве, все было подчинено единству художественного замысла. В Овальном вестибюле, Синей или Малиновой комнате одинаковый набор мебели и предметов интерьера, но все они непохожи друг на друга, служат частью целого, дополняют и формируют эмоциональное восприятие и построение присуще каждому из интерьеров. В данном композиционном решении была создана Кленовая спальня Марии Федоровны в Екатерининском дворце архитектором Василием Стасовым (1769-1848 г.г) – безупречное по художественному замыслу и воплощению произведение искусства и архитектуры. Изготовлением предметов быта и искусства занимались императорские заводы, производившие изделия из фарфора, металла (литье из бронзы), камня, хрусталя. На этих заводах персидскому шаху была изготовлена хрустальная кровать.

Характерные черты стиля ампир обозначены, прежде всего, в отношении к плоскости. Поверхность плоскости или объема самоценная, являющееся доминантой, вокруг которой происходит действие и все организуется. Она подчеркивалась рельефом, орнаментом, скульптурными деталями анималистического или растительного характера. благодаря развитию декоративно-прикладного искусства в мелких городских и сельских мастерских появляется «трактирная» посуда, которой был свойственен лубочный характер.

В середине XIX в. началось время архитектурных или же скульптурных упоров, которыми можно было прихорашивать или одевать на любой интерьер или же изделие из мебели, что привнесло эклектические псевдохудожественные стили «византийский», «мавританский», «готический» и многие другие. Происходит деформация понимания художественно-эстетических стилей, его целостности и законченности. Предметно-образная

среда была оторвана от технического и функционального содержания. Одним из причинных факторов является ставший в то время многочисленным класс новой буржуазии, характеризующийся низким художественно-эстетическим вкусом и отсутствием внимания к культурным традициям прошлого.

Модерн

Модерн как художественный стиль отличается металлическими конструкциями общественных зданий, рынков, вокзалов, вестибюлей, доходных домов, в которых перила, оконные и лифтовые решетки становятся произведением искусства. Ковка и литье распространяются на многоэтажные здания гостиниц, банков, универсальных магазинов, характерными чертами которых становятся свобода пространственной композиции, разнообразные ажурные рисунки оконных проемов, керамический и мозаичный декор фасадов.

Высокий технический прогресс, желание художественной интеллигенции восстановить равновесие эстетического и промышленного в обществе рождает ранее неизвестный новый стиль – модерн («новый»). Художники в своих исканиях обращаются к Китаю, Японии, Индии. Впервые стилистикомодерна появляется в архитектуре Ван де Вельда. Позднее группировки нового стиля появляются в Вене, Германии, Франции, Англии. Россия также богата произведениями архитектуры, мебели, посуды, одежды в стиле модерн – гостиница Метрополь, дом Рябушинского в Москве. Жилище и его убранство стали декламироваться как единый взаимодействующий организм, призванный удовлетворять материальные и духовные потребности человека в неповторимых индивидуальных решениях композиции интерьера, утвари, орнаментики. Характерные черты стиля проявлялись в живописности, графичности, пластичности форм. Проектированием увлеклось большое число художников-живописцев – Берена, Берн-Джонс, Ван де Вельде, М.А. Врубель.

Экономические факторы способствовали тому, чтобы в недрах модерна зарождалось художественное проектирование, впоследствии приведшее к дизайну. В это время Тонет налаживает массовый выпуск деревянной мебели из нескольких модулей – кресел, стульев, шезлонгов, а в России образцы данной мебели известны под названием «Венский стул» или по имени автора «Тонет». За короткий период времени они завоевали

всемирное признание.

Стиль модерн с его металлическими конструкциями зданий вокзалов и рынков, вестибюлями доходных домов, страхового общества «Россия» в Москве, кредитного общества «Саламандра» в Харькове, где даже решетки лифтов становились произведениями искусстваковки и литья. Характерная черта присущая данной архитектуре – это свобода пространственной композиции, разнообразие рисунка оконных проемов, керамический или мозаичный декор на фасаде, выражал определенный менталитет, но не охватывал все слои российского общества.

ГЛАВА 2. КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК СТАНОВЛЕНИЯ ДИЗАЙНА

Зарождение дизайна. В промышленных кругах приходят к утверждению о необходимости органической взаимосвязывязки экономического, эстетического и технологического, без чего невозможен сбыт продукции на международном рынке. И в 1907 г. в Германии архитектор Герман Мутезиус организует производственный союз «Веркбунд». Уставом союза было предопределено решение следующих задач:

- реорганизация ремесленного производства на промышленной основе;
- создание идеальных образцов для промышленного производства;
- борьба с украшением и орнаментацией;
- отбор всех лучших действующих возможностей в искусстве, индустрии, ремесле, торговле;
- охват всего содержащегося в качественном выполнении и тенденциях промышленного труда.

Мутезиус провозгласил принцип «эстетического функционализма» - внешняя форма предмета вытекает из его существа, устройства, технологии, назначения. Приглашенный в союз Ван де Вельде, превознося красоту машины, утверждал, что мощная игра стальных мускулов, рычагов, руководствуясь красотой, будет творить прекрасное, а также то, что изобразительное искусство нельзя относить к разряду высокого искусства, а индустриальное - к низшему.

Монополизированное производство электрооборудования, всеобщая электрическая компания (АЭГ) приглашает на

должность художника Петера Беренса. Он последовательно проводил линию подчинения продукции разных видов одному принципу – стилеобразованию. В основе принципа формообразования использованы инженерные, утилитарные, гармонизированные и приведенные к определенному ритму и пропорциям геометрические элементы шестигранников, окружностей, овалов. Многие склоняются к мнению о том, что первым дизайнером в полном понимании этого слова является П.Беренс.

Искусство и ремесло. Зарождение дизайна. Развитие промышленности и урбанизация городов по утверждению Уильяма Морриса, должны выработать новую эстетическую восприимчивость в отношении повседневных жизненных ценностей и их украшения. В трактате «Искусство и ремесла сегодня» (1889 г.) читаем: «Не применяя искусство к предметам повседневного использования, вы получите не только невыразительную продукцию, но и продукцию, которая на каждом шагу вашей материальной жизни и своего «прогресса» будет вести к вымиранию человечества». Художественно- эстетические воззрения У.Морриса были развиты Чарльзом Робертом Эджи, основателем Школы ремесел в Лондоне (1888 г.), утверждающим, что декоративно-прикладное искусство является хребтом любой художественной культуры. Именно в этот момент закладываются основы функциональной эстетики промышленной продукции, которая получит свое развитие в начале XX в. в моделях Веркбунда и Баухауза. Техника обработки традиционных и новых материалов, производство предметов повседневного использования становятся более простыми и эффективными. Их внешний вид приспособляют к особенностям производства. Развитие новых технологий и техники стимулирует появление ранее неизвестных форм изобразительного искусства – эстампа, офорта, черно-белой и цветной литографии, репродукций произведений искусства, массовых изданий (книг, газет, каталогов), что позволяет существенно преобразить полиграфическую индустрию. Происходит снижение цен на печатную продукцию, улучшаются условия ее реализации, удешевляется производство. Рост рынка печатной продукции спровоцировал число образованных людей.

Появление фотографии позволило не только быстро фиксировать портреты, массовые действия, пейзажи, виды экзотических стран, но и явилось потенциалом развития в науке в качестве нового эффективного способа исследования в биологии,

зоологии, этнографии, географии, археологии и т.д. Научная фотография также оказала влияние на развитие художественного творчества в XX в.

Михаэль Тонет, австрийский краснодеревщик, придумал особую технику с использованием пара для обработки дерева: конструкция, обработанная паром и зафиксированная контрформами в нужном положении, высушивается, сохраняя преданную форму. Стулья такого типа отличаются легкостью и устойчивостью. Они собираются из небольшого количества легких элементов. В Европе моделей стула № 14 в Европе было продано более 15 млн. штук. Новая технология легла в основу мебельного дизайна в начале XX в.

Обучение художественному конструированию в «Баухаузе» (строительный дом). В г. Веймаре (Германия) в 1919 г. было открыто первое учебное заведение, предназначенное для подготовки художников для промышленности.

С первого курса студенты занимались специализацией. Обучение разделялось на техническую подготовку (Werklehre) и художественную подготовку (Kunstlehre). Занятия ремеслом в мастерских были необходимыми, ведь только изготовив образец собственными руками, студент мог постичь суть профессии дизайнера. Возглавлял «Баухауз» Вальтер Гропиус, в числе профессорско-преподавательского состава были Мие Ван дер Роэ, Ганнес Майер, Марсель Брейер, Пауль Клее, Лионель Фенингер, Пит Иондриан, Василий Кандинский.

Система «Баухауз» требовала поиска конструктивности предмета, подчеркнутости, выявления и, при необходимости, ее утрирования. Кресла Ритфельда и Марселя Брейера сделали настоящую революцию в мебели. Техническая подготовка подкреплялась изучением станков, материалов, способов обработки, технологии. Но необходимо было привлечь на службу и пластические искусства, поэтому кроме натуральных зарисовок, технического рисования изучали композицию – закономерности ритма, гармонии, пропорции, основы восприятия, формообразования и цветоведение.

«Баухауз» основан путем объединения Веймарской академии и художественной школы Ван де Вельде.

По проекту Гропиуса в Дессау возводится новое здание учебного комплекса «Баухауз», объединяющего учебные аудитории, мастерские, общежитие студентов, квартиры профессоров, – это был пример новой архитектуры, разумной и

функциональной, вошедшей в золотой фонд произведений мировой архитектуры.

На факультете металла проектировались образцы для изделий местной фабрики, служившие основой фабричного производства массовой продукции.

Изучались социология и экономика, особенности восприятия формы, фактуры, цвета, оптические свойства, физиология.

В 1930 г. Майер, возглавлявший на тот момент институт, с группой архитекторов уезжает в Советскую Россию. В 1933 г. «Баухауз» ликвидируется. Многие из ведущих специалистов уезжают в США. Именно они подготовили десятка потенциальных дизайнеров высокого класса в период эмиграции.

С началом кризиса 1929 г. американский дизайн становится реальной коммерческой силой, приобретая массовый характер, возникает профессиональная среда – индустрия дизайна. Таким образом, две основных характеристики дизайна – массовость и коммерческая значимость – впервые появляются в США. Данное обстоятельство координально влияет на интерпретацию понимания дизайна не как отрасли всеобщей направленности, а конкретной функциональности – коммерческий дизайн, являющийся средством увеличения спроса на промышленную продукцию, средством завоевания потребителя.

В основе содержания «Баухауза» заложено синтезирование искусства, ремесла и промышленности с целью создания функциональных и эстетически ценных массовых изделий. Программу предполагалось реализовать с помощью высокого уровня образования, основанного на теории цвета, видения, психологии формы и достижение мастерства в художественной подготовке учеников.

В области обработки металлов в «Баухаузе» известен Ласло Мохой-Надь (1895-1946 г.г.), страстный сторонник полезного искусства. Каждый из представителей объединения должен был передать собственные эстетические видения, свой стиль – и все это на высоком педагогическом уровне. Наиболее известные представители – Пауль Клее и Василий Кандинский, лекции которых по теории искусства опубликованы в книгах «Педагогические наброски», «Точка и линия к плоскости».

В 1937 г. Л.Мохой-Надь основал «Новый Баухауз» в Чикаго. Уроки «Баухауза» оказали влияние на последующее поколение дизайнерских школ.

Неоклассический стиль. Строгий неоклассический стиль

с характерными геометрическими мотивами ярко проявляли в английской и французской мебели. Один из создателей Роберт Адамс. Его предметы интерьера отличаются ясностью форм и цветовых решений, деликатностью декора с неоклассическим орнаментом, построенном на элементах классических стилей древности. Провозвестник ампира Жорж Жакоб начинает использовать вместо дорогих пород деревьев клен, бук, фруктовые деревья. Мебель украшается декоративными отливками из бронзы в виде пальметт, листьев аканта, розеток, сфинксов. Помпейский треножник становится исходной формой для создания столов. Образцом для изготовления стульев служит курульное кресло, для кровати – ложе из римского трикличика. Декоративные элементы имеют расположение центрической композиции с использованием древнеримских символов, медальонов с изображением женских силуэтов, портретов, однофигурных и многофигурных композиций, героических и мифических образов.

Ампир. Наиболее яркий пример швейцарского национального ампира резиденция Карла XIV в Розендале. Обстановка и предметы выполнены шведскими художниками и ремесленниками. В 1799 г. Персьер и Фоктани приглашаются Жозефиной де Богарнэ, женой Наполеона, для обустройства внутреннего убранства дворца Мальмазон. В его залах размещаются мебель из красного дерева, стенные рельефы из стука с изображением помпейских танцовщиц, балдахины в виде «римской военной палатки» с атрибутами: перекрестные копья, стрелы, вольеры для экзотических птиц из Африки, Америки, Бразилии. Франция превращается в законодательницу искусства интерьера. Ее влияние наблюдается в образце Зимнего дворца в Петербурге, домика Принца в Эскориале, в салоне швейцарской королевы Гортензии.

Декоративные детали из позолоченной бронзы расположены симметрично. Классические мотивы, мифологические персонажи перемежаются с наполеоновской эмблемой: имперский орел, пчелы, оружие (копья, стрелы, мечи) с инициалом N, увенчанным лавром, образуют арсенал выразительных средств для помещения и обстановки.

Урбанистика XIX в. В XIX в. города растут за счет притока населения из деревень, превращаясь в целые мегаполисы. Транспортные системы, городские службы необходимо перестраивать, чтобы обеспечить перемещение огромных масс рабочих, улучшить санитарные условия и уровень жизни. План

Парижа, составленный Жоржем Иженом Османом в 1853 г., рисует облик современного города с длинными бульварами, пересекающимися круглыми площадями, и прямыми лучами улиц, направленных из центра площади, - все это создает очаровательную воздушную и линейную перспективу. Ж.И. Осман первым разрушает прошлое большого города ради широких улиц, удобных для транспорта, ради возможности строительства новых кварталов, ради выселения пролетариата из исторических зон города.

Урбанизация городов происходит в Лондоне, Барселоне, в многочисленных городах Северной Европы (Кельн, Лейпциг, Копенгаген), Берлине, Вене, Италии, Неаполе и т.д. В процессе изменения образа и стиля жизни особую значимость приобретают строительство развлекательных учреждений – кафе, казино, купален.

С изменением городской планировки возникают новые требования к городским зданиям, что влечет за собой появление новых технологий. Одним из таких проектов является Хрустальный дворец Джозефа Факстона (1851 г., Лондон). Оригинальная конструкция дворца основана на применении сборного металлического каркаса и стекла. Хрустальный дворец длиной в 600 м может считаться первым опытом сборно-разборных конструкций в архитектуре.

К концу XIX в. находит новую форму архитектура оперных театров, в которой выделяется ряд принципиальных элементов: партер, фойе, пандусы, галереи, сцена, просцениум, свод, концертные и танцевальные залы, помещения для отдыха и служебные. Демонстрируя эстетические возможности железных конструкций, в которых используются металлические колонны, капители, барельефы, и клепаные конструкции. Анри Лабрус в 1858-68 г.г. в Париже создает читальный зал Национальной библиотеки. Характерное парусное перекрытие, поддерживаемое тонкими колоннами, рождает образ легкости, воздушности архитектуры и является одним из первых примеров синтеза архитектуры и инженерии.

Эволюция строительных технологий спровоцировала создание экстраординарного сооружения – Эйфелевой башни (высота 300 м., сторона квадрата основания – 123 м, вес 9 тыс.т.). Архитекторы XIX в. работают над проектами расширения зон отдыха, благоустройства аллей, дорог, улиц, появляются публичные сады и парки.

Индустриальная революция, происходящая в XIX в. имеет

большое значение как для искусства, так и для повседневной жизни. Технический прогресс создает возможность серийного производства товаров широкого потребления.

Стиль Бидермейер. Стиль, распространившийся с 1815 г. в Англии, Германии и других Североевропейских странах. Упрощенные формы и стандартные размеры, комфортабельность и функциональность демонстрируют новый подход к мебели и домашней обстановке, предназначенных для домов буржуа. Мебель изготавливалась из темных пород древесины – клена, вишни, лимонного дерева, тиса. Металлические позолоченные детали заменяются инкрустацией.

В период Второй империи (1852-1870 г.г.) во Франции стилистика интерьера сильно изменяется: стены завешиваются коврами, двойными и тройными занавесами, мебель покрывается драпировкой, отделяется в технике Капитоны (обивка тканью, закрепленная обойными гвоздями с большими декоративными шляпками или пуговицами - впечатление простроченной поверхности). Таким мы наблюдаем трехместный диван типа индискре (форма, напоминающая три кресла, сросшиеся поручнями, расположенные по кругу и на колесиках).

Неорококо. Стиль, получивший название неорококо. Наряду с деревом, мрамором, тканью начинают использоваться железо, чугун, лозу, бамбук, из которых изготавливаются садовая мебель, кровати и мн.др., а также папье-маше. Техника папье-маше возникла в Англии в 1772 г. как способ изготовления столиков, спинок стульев, каминных экранов, изголовья кроватей, шкафчиков, шкатулок. Распространяется в начале XIX в. и приобретает большую популярность. Прессованный картон, смешанный с клеем и гипсом, используется для изготовления поверхностей, которые покрываются темной краской, впоследствии расписываемую растительными мотивами. Поверхность также инкрустируется слоновой костью, жемчугом, напыленным металлом с использованием скульптурных изображений из того же материала (пластика из папье-маше). Характерное смешение и разнообразие стилей вместе с широким использованием декора, эликтичным переплетением декоративных мотивов в самых неожиданных произведениях. Смешение стилей в проектировании и создании мебели находят соответствие в техническом и языковом многообразии, включающем, кроме европейских стран, Китай и Японию, характеризуются стилем экзотик.

Синтез науки, техники и искусства в конце XIX начале XX

вв. можно проследить в создании статуи Свободы. По замыслу Эдуарда де Лабуле, Фредерик Огюст Бартольди разработал монумент статуи Свободы, которая должна была быть установлена на островке Бедлоу. Огромная фигура женщины с факелом в правой руке должна была выполнять роль маяка. На установление монумента требовались инженерные расчеты каркаса, разработка которых была поручена А.Г. Эйфелю. Но, чтобы нести нагрузки монумента и каркаса, необходимы были расчеты постаменты, которые выполнил Ричард Моррис Хант. Монумент был открыт 28.10.1886 г. президентом Г.Кливлендом.

Художественное стекло Тиффани. Используя различные химические составы и пар, экспериментируя с техникой обработки художественных изделий из стекла, в конце XIX начале XX в.в. получает известность продукция фирмы Тиффани Глас энд Декорейшен Компани. Оригинальные виды художественной продукции, использованные в отделке интерьеров, предметов домашнего обихода, витражей, ламп, стеклянных абажуров и мн.др. в своем оформлении использовали мотивы флоры и фауны. Эффект был построен на проходящем сквозь цветные стекла свете, яркоокрашивающем не только сам предмет, но и окружающий его интерьер. Стекло опаловое, металлизированное, матовое или блестящее, по-разному преломляющее свет, было закреплено на медном каркасе на бронзовой или стеклянной подставке. Стекло также прессовали в плитки, мозаичные детали и кабошоны.

Венская сецессия. Ассоциация, возникшая в 1897 г. по инициативе писателя Людвиг Хевези, художника Густава Климта, архитектора Йозефа Марии Ольбриха, устремлениями которых было поднять искусство на должный уровень. Намерение создать глобальное произведение искусства, соединявшее живопись, скульптуру, архитектуру, декоративное искусство, которому бы подчинялось остальное оформление пространства помещения.

В решении фасада Отто Вагнером, являвшемся членом сессии, используется гладкая облицовочная плитка из майолики с яркой росписью, изображающей вьющиеся стебли и цветы. Межэтажные перекрытия и этажи скрыты, что позволяет воспринимать стену как обобщенное декоративное пятно. Йозеф Гофман демонстрирует в своих работах склонность к крайней геометризации формального языка. Это ярко проявляется в области прикладного искусства и дизайна современных предметов, элегантных и стилизованных, функциональных, без всякой орнаментализации по форме. Эти изделия отличает

простота и правильность пропорций, соотносящихся между собой конструкцией квадрата как декоративного элемента.

Ар нуво. Термин «ар нуво», связан с парижской галереей, основанной Бингом в 1856 г.

Проектируя станции, входные павильоны, метро, Эктор Гимара делает достоянием городской архитектуры цветочный декор, ранее предназначавшийся только для интерьеров. Используя железо и эмалированную сталь, он разрабатывает вывески, перила, фонари, напоминающие растения, на которых лампы расцветают в форме орхидей. Таковой является станция метро на площади Этуаль в Париже.

В производстве художественного стекла становится известной продукция Эмиля Галле, которым в 1874 г. была обновлена лаборатория на основе использования собственных познаний в области восточного искусства, ботаники и энтомологии. В рамках цветowych и дымчатых эффектов он создает оригинальные составы и орнаменты, экспериментирует с включением элементов, эмали и пигментов. По отливаемому разными цветами и прозрачному фону стекла можно рисовать, гравировать, выполнять рельефы, пейзажи, натюрморты, анималистические сюжеты. В последствии братья Огюст и Онтонен Дом, усовершенствовав технику, производили из стекла шкатулки, бокалы, статуэтки. Известный ювелир Рене Лалик начинает производство дорогих флаконов для духов. Его ювелирные изделия в виде стрекоз, скарабеев, змей, омелы и орхидей изобиловали перламутром, кристаллами, полудрагоценными камнями.

Активная роль, предшествовавшая развитию дизайна, принадлежала художникам-графикам в области эстампа. Новые технические возможности литографии позволили эффективно использовать выразительные средства рисунка, энергичные, обобщенные плоскости цвета и контрастные цветовые соотношения. Искусство афиши связано не только с издательским делом, но и художественными выставками, театром и коммерческой рекламой. Известны работы Ижен Грассе и Альфонса Мухи, Анри Вальденбельде, а также известных итальянских художников издательства Рикорди, в Милане в 1906г. открылась первая выставка рекламы.

Огромную роль в появлении нового искусства играли промышленные выставки и полиграфия. Зарождающиеся новые отношения между искусством и торговлей способствовали соединению так называемых великих и малых видов искусства

результатом которых явилось повышение эстетического качества предметов быта. Уmozрения художественной интеллигенции были направлены на продукцию ремесел, поскольку человек, окруженный красотой, способен подняться на более высокую ступень культуры. Это распространялось на средние слои общества, которым предназначалась серийная продукция по невысоким ценам. Промышленные выставки и декоративное искусство распространяли понятие эстетики и приобщали к ар нуво во Франции, Великобритании, Австрии, США, а также в России: достаточно вспомнить творческие объединения в Толашкино и Абрамцево.

Ар нуво в США. Пожар 1871 г. в Чикаго, который унес половину деревянных построек города, явился одним из факторов необходимости быстрого восстановления города с использованием современных художественных и технологических решений. Одним из ярких представителей этого периода является Луис Генри Салливен. Промышленные технологии и стальные конструкции позволяют Л.Г. Салливену создать первые небоскребы, в которых скелет конструкции, плетеная решетка остаются видимыми. Из металла художник создает завораживающие узоры декоративных решеток, наслаивающиеся и переплетающиеся друг с другом. Он придает декору форм готических волют, розеток и природных элементов, скрученных ветвей, листьев, лиан, подчеркивающих вертикальные элементы, входы и профили нижних этажей зданий, в остальном остающихся строгими и рациональными. Один из принципов дизайна Л.Г. Салливена заключен в его высказывании: «Форма следует за функцией». Наиболее ярко это проявилось в дизайне универмага «Карсон Пири и Скотт» в Чикаго.

Американский дизайн возник позже европейского, но именно в США он получил наиболее широкое распространение, охвативший экономику, производство, искусство и другие социальные структуры. Термин «industriant design» возник в США в 1919 г., имея передовую индустрию Америки, но без индустриальной культуры. Американский дизайн, заимствованный из Европы, был внедрен в высокоразвитую индустрию страны.

Рождение американского дизайна происходит со знаменитой парижской выставки художественной промышленности, которая подвела итоги развития эстетики функционализма в послевоенной Европе (1925 г.) Представители американских промышленных кругов присутствовали на ней и увезли с собой результаты достижений в теории и практике,

способствовавшие совершенствованию американского коммерческого искусства. В числе представителей был Норманн Белл Гердес, ставший родоначальником дизайна в Америке. В 1927 г. возникла первая профессиональная дизайн-фирма Уолтера Дорвина Тига. В период промышленного кризиса 1929 г. Раймонд Лоуи француз, эмигрировавший в Америку, внедряет в экономику свои разработки, спасая предприятие от банкротства. Впоследствии профессиональная школа была открыта европейцем Ваиктером Гропиусом, Моголь-Надь, Масель Брейер, Мисс Ван дер Роз.

Макинтош. В конце XIX в. в противовес изысканной французской мебели, в школе Нанси в Великобритании разрабатывают и предлагают более рациональную и выверенную силуэтную линию мебели, обращая особое внимание на функциональность. Отчасти их разработки предугадывают дизайнерские решения XX в. Ренни Макинтош; имя которого впоследствии становится нарицательным стилем, который со своими сподвижниками основывает в Глазго группу четырех. Их программным устремлением является объединение усилий в поисках стиля с доминантой прямых геометрических симметричных композиций, ритмический ряд которых состоял бы из параллельных или перпендикулярных элементов. В 1897 г. Р.Макинтош положил начало масштабным архитектурным сооружениям. Особенности предельно простого архитектурного языка проявляются в производстве предметов обстановки, получают известность за рубежом. Художник отказывается от цвета, декоративных элементов, используя лишь черные и белые породы древесины, создавая за счет переплетения реек четкий рисунок, в котором угадываются мотивы японской архитектуры.

Школа в Нанси. Представители школы стремились к распространению в провинции современной художественной промышленности и развитию профессионального образования. Девиз мастерской Эмиля Галле, одного из основателей школы, гласит: «Наши корни лежат на пороге лесов, во мху, у края пруда». Их мебель, изделия из стекла и керамики, изогнутые так, что напоминают лапки насекомых, гибкие побеги растений, украшали декоративными элементами меди, бронзы, перламутра.

Стиль либерти (свобода) в Англии. Название стиля либерти связано с открытием в 1875 г. в Лондоне Артуром Лезенби одноименного универмага, где продавались предметы повседневного обихода, производство которых отличалось продуманным дизайном, заключавшем в себе использование

природных форм. В 1882 г. производство изящной мебели связано с мастерской по оформлению интерьеров «Гильдия века». Она имела значительный вклад в оформлении книжной графики: использовались широчайшие выразительные возможности чистого рисунка. Синтез орнамента и типографского шрифта из колеблющихся волнообразных линий, выходящих одна из другой в стремительном порыве, использовался в создании мебели.

Модерн в Италии. Позднее рождение модерна в Италии не повлияло на отсутствие новых идей в области строительства из металлических конструкций и стекла. Художники находятся под впечатлением исламских и византийских традиций. Рождающаяся итальянская промышленность включает в образцы мебели изделия из кованного железа экзотических решений. После Туринской выставки (1902 г.) наблюдается взрыв в развитии архитектуры либерти в Италии, распространившейся на гостиницы, курортные павильоны, вокзалы, частные дома и даже кладбища. Дворец Кастильони в Милане украшен статуями Эрнесто Борзано, железными решетками Мадзукотелли. Вне зависимости от огромного влияния Европы, американский дизайн приобретает оригинальные, специфические черты и становится явлением не только американской, но и мировой культуры.

В 1950-1960 г.г. Нью-Йорк становится неофициальной столицей мирового дизайна, лидерами которого являются Чарльз Ишз, Элиот Нойес, Джорж Нельсон. Дж. Нельсону принадлежит новаторство самой шокирующей тенденции – «развеществления». Не было никакого внешнего эффекта формотворчества, а было открытие - отказ от мебели: все вещи размещаются в гибкой стеллажной системе, скрытой в стене. Он разработал концептуальные модульные кресла и полки, реечные скамьи, конторские шкафы со стальной рамой.

Это «... дает молодому поколению независимость суждений и моральную стойкость, сделает способным подняться над тучей фальшивых ценностей, подавляющих личность», - отмечал Джорж Нельсон¹

«Этот тип образования до сих пор мы давали художнику, но, если мы не сможем дать хотя бы основы его всем, пропасть между художником и остальными людьми останется непреодолимой», - писал В.Гропиус² «Испытание общества

¹ Нельсон Дж. Проблемы дизайна. – М.: Искусство, 1971. – 208 с., стр.

11

² Industriet Ocsign, 1962, № 1, p.62

искусством – прием социального эксперимента»³. Для Нельсона дизайн — это искусство. Дизайн – это свободное творчество индивида, чуждое индивидуалистическому творчеству, творчества, посредством которого формируется круг ценностей человека, больших и малых, охватывающих природу и общество, экономику и политику, промышленность и науку».⁴

Дизайн не создает предметов производства или быта, дизайнер придает им сущностный, эстетический облик, превращая их производственную, экономическую ценность в продукт культуры в сфере целостного культурного пространства.

«Промышленность, экономика попадает в зависимость от эстетической потребности, так в рациональную систему организации производства, включается момент иррациональный, интуитивный, личностный, культурный, нефункциональный, так выясняется, что экономическая система и промышленность нуждаются не только в науке, но и в искусстве».⁵

Альтернативой рационального строительства оказывается современная концепция «Органической архитектуры», предложенная Салливаном, которая широко применялась в США, и смысл которой заключается в планировании зданий, решение которых ставится в зависимость от различных функций. Внутреннее пространство, его объем рождается согласно потребностям живущих в нем. В противоположность рационализму органическая архитектура понимает пространство как организм, с гармонической связью со средой, которая не навязывает собственного порядка, не устанавливает законов и методов проектирования, а как бы свободно вырастает, используя разнообразные формы и материалы, органично вписываясь в природу. Первенство в этом направлении в США принадлежит Френку Ллойд Райту.

ГЛАВА 3. ДИЗАЙН В СССР

Дизайн в СССР. При отделе изобразительного искусства Наркомпроса в 1918 г. был организован подотдел художественной промышленности. В составе научно-технического отдела создана художественно-производственная комиссия, в которую входили

³ Нельсон Дж. Проблемы дизайна. – М.: Искусство, 1971. – 208 с., стр. 15

⁴ там же, стр 18

⁵ там же стр. 26

художники, руководящий и инженерно-технический персонал. Комиссии вменялось в обязанности руководить художественной частью строительства и всех производств, осуществлять художественный надзор, содействовать устройству комфортного народного быта, красивого отдыха и уютного домашнего очага.

В 1920 г. создается ВХУТЕМАС, имеющей целью подготовку художников-мастеров высшей квалификации для промышленности. Учебное заведение ориентировано было на обучение художественному творчеству, включавшему и создание произведений искусства, и на обучение созданию художественно-ценных предметов техники и быта. На первых двух годах обучения изучались общехудожественные дисциплины, далее узконаправленные спец предметы и технические дисциплины. Факультеты металла и деревообработки прокладывали путь будущему дизайнеру. Металлофакультет возглавлял известный художник А.Родиенко. Его задачей, как он сам говорил, было выпустить конструктора для нашей промышленности по художественно-технической обработке металла. Он придавал большое значение формообразованию в непосредственной взаимосвязи с социально-этической ролью предмета. На становление дизайна молодого советского государства оказали известные художники начала XX века Эль Лисицкий и Казимир Малевич. Э.Лисицкий с 1921 г. Преподавал во ВХУТЕМАСе, читая курс лекций по архитектуре и монументальной живописи, активно участвуя в оформлении международных и союзных выставок, как Москве, так и за рубежом. Супрематизм К.Малевича повлиял на формирование нового художественного мышления в оперировании пространством, цветом и светом объекта.

К одному из первых художников, занимавшихся конструированием, можно отнести В.Е. Татлина. Им созданы образцы профодежды, посуды, мебели. В его изобретениях наблюдаются элементы бионики, науки возникшей гораздо позже и связавшей биологию и технику. Одно из знаменитых произведений В.Е. Татлина проект орнитоопера «Летатлин» (1932 г.). На основе изучения природных конструкций костей птицы рыб он создал проект летающего велосипеда, предвосхищая будущие достижения конструирования на основе бионики. И все же самым известным дизайн-проектом В.Е. Татлина является башня III Интернационала, составляющий ажурный силуэт ажурной спирали с размещенными в ней вращающимися объемами. Башня была задумана как памятник планете Земля. Впоследствии оказал воздействие на концепции многих

дизайнеров архитектурной среды.

Л.Попова, в сущности, была одним из первых советских дизайнеров, пришедшая непосредственно на производство. Она создавала рисунки тканей, модели платьев. Писали, что она первая пробила китайскую стену, которая существовала между промышленностью и искусством. На заре XX века теоретики и практики решали вопросы эстетики и формообразования. П.Страхов издает труд «Эстетические задачи техники» (1906 г.) И все же это были отдельные смелые дизайн-проекты, получившие распространение в силу низкого уровня экономической и производственной базы.

Но уже в 30-е годы опыт, накопленный первыми художниками-конструкторами, проявил себя в проектировании и сооружении Московского метрополитена. Изначально мыслившийся как целостный, художественный, архитектурный, инженерно-транспортный комплекс. Все требовало индивидуального решения в системе городских, ландшафтных, почвенных магистралей и на высоком художественном уровне. Труд дизайнеров воплотился в прекрасный образец научной, художественной и производственной мысли.

Новый оригинальный дизайн автомобиля был предложен художником В.Самойловым, создавшим модель автомобиля ГАЗ-20 «Победа». В это время это было новое слово в автомобильном дизайне.

В 1945 г. создается архитектурно-художественное бюро (АХБ), целью которого являлось создание комфортабельных вагонов и судов. В 1962 г. с Постановления правительства «Об улучшении качества машиностроения, товаров культурно-бытового назначения путем внедрения методов художественного конструирования» начинается отсчет внедрения дизайна в производство в масштабе страны.

Одним из ярких представителей зарождения дизайна в России является Василий Кандинский. В своем творчестве он хотел «достучаться» до любого. Это звучало как бы предложение «разговора по душам». Художник, по мысли Кандинского, должен быть поводырем в постижении элементов и содержания любого из искусств, конструирования мироздания после разрушения всего. Влияние Кандинского на формирование нового искусства происходило не только благодаря его картинам, рисункам, статьям, книгам, его типу художественного творчества, но и его педагогической системе, ставшей базой для реформирования художественного образования, с успехом реализованной во время

работы преподавателем в Германии в высшей школе «Баухауза» (1922-1933 г.г.). В художественной и искусствоведческой среде благодаря деятельности Кандинского различают двенадцатонациональные школы: немецкую и русскую. Областью художника становится не только творчество, но и научное исследование, что свойственно стилю абстракционизма.

Первая программа, предложенная Кандинским в 20-ом году предполагала воздействие различных элементов художественной формы на психику человека, а также в центре интересов «Инхука» (институт художественной культуры) решались вопросы производственного искусства, во главу угла которых возводилась «идеология вещизма», направление которой осуществлялось в исследовании труда и искусства, классифицируя их как дублирующие процессы человеческой деятельности, результатом которых является предмет. Это была реакция на отстраненность сферы искусства от жизни общественных масс с попыткой доказательства необходимости работы художника в повседневности.

Абстракционизм как направление сыграл огромную роль в сближении, синтезе разных видов искусств в начале XX века, отразившемся на творчестве в области живописи, архитектуры, декоративном искусстве. Новаторские предложения и принципы реформирования языка изобразительных искусств, а также его педагогическая система в новой стране оказались невостребованными.

Параллельно установке абстрактного искусства предлагалась система замены изобразительности – теория и практика супрематизма (от лат. «высший»), родоначальником которой был Казимир Малевич. В конце 1922 г. К. Малевич активно участвует в организации института художественной культуры, где изучались закономерности смены художественных стилей и разрабатывалась новая педагогическая система. Художник является теоретиком, мысли которого не утратили ценности и вызывают интерес в теории современного искусства. Его труды «О новых системах в искусстве» (1919 г.), «К вопросу изобразительного искусства» (1921 г.) и мн. др. читаемы до сих пор. Супрематизм был задуман как универсальный инструмент способный видоизменить миметические формы искусства. Малевич предлагал радикальную реформу, по-новому формулировал задачи искусства, предлагал новый метод работы и новый результат, продукт искусства. Убежденность в правоте своих целей и дар педагога создавали Малевичу огромную

популярность среди художников и студентов. В своем творчестве художник был многонаправлен: он макетировал, конструировал и иллюстрировал книги, работал как художник политического плаката, театра, проектировал костюм и рисунки тканей, создавал на основе законов формообразования новые конфигурации фарфоровой посуды и ее росписи, а также эскизировал решения архитектурного пространства. Именно Малевичем и коллегами по цеху выдвинуты в послереволюционные годы понятия и тезисы программы «производственное искусство». Теоретические труды изданы на всех европейских языках. В основе своей теории супрематисты предлагали войти в мир новых символов, за пределы земного пространства космоса. Один из конкретных аспектов содержания была вера в революционный передел всех сторон жизнедеятельности человека.

Идеи нового искусства, новых веяний объединяет художников, архитекторов в группу, называвшуюся «Живскульптарх», созданную в 1919 г. Объединение решало задачи разработки новых концепций и сооружений во взаимодействии с живописью, скульптурой и архитектурой. Основой формообразования в архитектуре «Живскульптарха» считали пространство. На его основе создавались объемные композиции решения пространства общественных, производственных сооружений. Ими полностью игнорировались традиционные масштабы и формы, а также техническое исполнение. Сооружение приобретало свободный пластический объем, для которого не существовали законы статики, сопротивления материалов и пр. – это было овеществление свободного полета духа.

Одним из ярких представителей объединения был Эль Лисицкий. Им разрабатывались «Проуны» («Проект утверждения нового»), которые являли собой конструирование пустого пространства для обитания человека. Форма этих объектов игнорировала прежние сооружения и подразумеваларасчищенное чистое пространство. Цельность была главной чертой творчества Лисицкого. Он проектировал и изобретал формы, в которых должна была уложиться жизнь, находил стилистику этих форм всеми имеющимися средствами. Задача синтеза искусств мыслилась в новом ракурсе. Возникла новая специальность – проектировщика, выходящих в мир предметов, объектов, машин.

Родственность идеям производственного искусства проявляется в творчестве Владимира Татлина. Конкретизируя

свои искания в области пластики, работая в широком диапазоне, он является автором модели памятника Третьему Интернационалу, эскизов образцов рабочей одежды, посуды, мебели. В своих научных поисках он выдвигает идею социальной целесообразности, рассматривая проблему стандартизации в реконструкции промышленности как творческую задачу. Образованная группа «Объединение новых течений в искусстве» (1923 г.), членами которой были В. Татлин, Л. Попова, О. Розанова и мн.др., утвердили лозунг «Ни к новому, ни к старому, а к нужному». Одновременно основные направления программы объединения воплотились в деятельности «Баухауса» в Германии и Америке. Но в силу исторических причин идеи нового искусства, призванного служить производству, рожденному в России и Германии, были преданы забвению и официально закрыты в 30-е годы XX столетия.

На рубеже веков в новой России активно формируется направление работы художника, который выступает автором образцов для машинной репродукции. Его задачей является создание стандартного изделия прекрасного и одновременно простого, унифицированного для выпуска машинным способом огромными тиражами и рассчитанных на разный слой потребителей. «Область, которую сегодня называют дизайн, активно формировалась и вступала в традиционный хоровод Муз» (297. 111).

Мысль об отождествлении труда и искусства отразилась в новаторской архитектуре Ивана Леонидова. Он первым предложил в проекте нового здания института библиотековедения в Москве сочетание высотного здания книгохранилища в виде остекленного параллелепипеда с отстоящей от него шарообразной аудиторией. В 30-е годы им впервые использовано в проектах чередование жилых домов вертикальной и горизонтальной направленностью. Метод, который по сегодняшний день используется архитекторами в планировании жилых объектов.

В 1912 г. Михаил Бойчук известный художник, имевший мастерскую в Париже, возвращается на родину и в 1917 г. приглашается на должность профессора в Академию художеств Киева. В период гражданских войн, голода, разрухи они изучают технику классической фрески. Учениками являются выходцы из крестьянской среды. Не имея широкого культурного кругозора и достаточной профессиональной подготовки, они ориентировались на интуитивное понимание народности в определении колорита и

сочности красок символическим знакам. Выражение общего для всех участников группы характеризуется в предельной вере символам, высокой эстетичности, социальности, национальной темы и преданности новому монументальному стилю.

Уникальной особенностью советского художественного быта является организация социалистической промышленности, единственным покупателем и хозяином которой является государство. Любое решение в области культуры проводилось в жизнь и было связано с идеологической подоплекой. Но и в строгом подчинении новому политическому и экономическому строю были достижения по-своему значению выходящие за пределы своей страны и времени. Такими являются разработки Московского метрополитена, со своей многофункциональной направленностью. Необходимо было учесть движение поездов на больших скоростях, возможность отдыха разных слоев населения, проведение досуга, свиданий, расположение книжных и кондитерских киосков, решение большого пространства для скопления огромной массы людей с необходимыми расчетами наземных архитектурных сооружений, транспортных магистралей и мн. др. Дополнительные сложности составляло и то, что в мировой практике аналогов строительства данных сооружений не было. Новаторство проявилось в организации работ по возведению станций, т.к. они строились открытым способом, в ударном темпе и уточнения данных проектирования и оформления станций создается в тесном контакте со строителями, что позволяет всем участникам в своих разработках учитывать все технические особенности сооружений. Необходимость преодоления впечатления подземелья, тяжести являлось одним из компонентов художественного решения. Для решения этой проблемы художниками используется искусственный свет, расположенный в двухрядных колоннах и освещающий безбалочный свод. Таким образом, четырехгранные столбы и восьмигранные колонны из необходимых конструктивных элементов превращены в условные светильники с капителями - распушками, переходящими в пентаграммы потолка. Станция является результатом воплощения образа иллюзорно-воздушной среды, основанного на преодолении и преобразовании негативного в позитивное, зажатого в просторное, давящего в воздушное. Особенного внимания в художественном архитектурном, инженерном и конструкторском решении заслуживают станции Кропоткинская и площадь Маяковского. Их образ может считаться классическим решением нового

архитектурного жанра. Блистательно была решена станция пл. Маяковского архитектором Алексеем Душкиным в соавторстве с Александром Дейнекой и Яковом Лихтенбергом, воплотившими образ подводного лайнера во взаимосвязи с поверхностью за счет врезанных овалов, олицетворяющих образ перископов или же иллюминаторов, на которых изображены небо, самолеты, облака, парашютисты.

В 1951 г. Вера Мухина делает в Академии художеств доклад «Монументально-декоративные скульптурные решения в ансамбле городов», который послужил симптомом к обращению искусства к товарам народного потребления. В 1954 г. в докладе «О художественном качестве промышленных товаров» Александр Салтыков анализирует причины упадка и возможности обновления в сфере предметных видов искусства. В отсутствие художников на фабриках многочисленные повторение по традиционным шаблонам привели к упадку и низкому художественному качеству бытовых предметов. Он обращает внимание на то, что каждый предмет должен быть удобен, прочен, добротен и его форма не должна противоречить этим свойствам. Его красота должна быть заключена в пропорциях, силуэте, контурной линии независимо от используемых украшений.

Постановление Совета Министров СССР «О строительстве и архитектуре» (1955 г.) разрешало тему массового жилищного строительства и вызвало подлинный переворот в архитектурной практике. С определенным опозданием от мировой практики начались создания домостроительных комбинатов, производство типовых элементов сборных домов, которые привели к безликости, убогим нормам жилой площади, непродуманности районных застроек, но решали проблему переселения людей из бараков, подвалов и общежитий в частные квартиры, хотя и со скромным комфортом. Решения в изменении строительства повлияло на производство массовых изделий в художественной промышленности, на качество стандартной продукции, мебельных, текстильных фабрик.

В 1963 г. создается специальный институт технической эстетики. В технической литературе избегается термин дизайнер, который заменяется на «художественная лаборатория» или «художественное конструирование». Такие лаборатории создаются на крупных предприятиях машиностроения, легкой промышленности. Художественные советы существуют при министерствах, имеют право поощрения, а также наложения вето.

Начинают изменяться ГОСТы в расценках, размерах, в формах устаревших изделий. Понятие «массовка» вытесняется, происходит медленное, но обновление ассортимента товаров. В вузах организируются кафедры художественного конструирования. Первым серьезным результатом решения новых тенденций становится выставка «Искусство – в быт» (Москва, 1961 г.), на которой были представлены продукция легкой промышленности, производство одежды, предметов быта, фрагменты жилых интерьеров, мебели.

Условно развитие предметных видов искусства до 1970 г. можно разделить на два этапа: создание предметов идеально соответствующих функции и способу исполнения; соотношение формы и декора в типовом машинном изделии с воплощением индивидуальности каждого за счет декора. Вальтер Гропиус, Людвиг Ван де Роэ, Шарль-Эдуард Жаннере Ле Корбюзье, используя каждый свои методы проектирования городской среды, взаимодействия ее с человеком, решают ее как проблему этическую нежели эстетическую. Это находит свое воплощение в послевоенные годы в странах социалистического лагеря. Методология нового проектирования выражена в знаменитом принципе «от ложки до города», который выражает широкий спектр интересов дизайнеров, желание окружить человека рациональными по форме предметами быта функциональных конструкций, технология изготовления которых обеспечила бы низкие затраты и соответствовала бы стандартам качества.

В многочисленных проектах предлагалось городское планирование, задачей которых являлось удовлетворение растущих потребностей жилья. Все проекты решали общие принципы: «экономия земли», что заставляло поднимать здания в высоту; «использовать строго рациональные геометрические формы»; «использование серийных полуфабрикатов»; «обеспечить минимальную жизненно необходимую потребность». Стремление создавать рациональные архитектурные формы не связано с конкретным субъектом, его индивидуальностью, местностью или исторической особенностью, географическим положением объединяет многих представителей, как Европы, так и США.

В 1926 г. Ле Корбюзье формулирует пять положений новой архитектуры: опоры, сады на крышах, свободная планировка этажа, ленточные окна, фасад без украшений. Здания, размещенные на колоннах, поднимаются над влажной землей, производят циркуляцию воздуха, остается больше места для сада,

который располагается, как на земле, так и на крыше, превращенной в террасу-солярий со скульптурами, каминами, кустарником. Замена несущих стен на колонны позволяет планировать внутреннее помещение с помощью легких перегородок.

В художественной среде унылого селектирования соцреализма и соцакademизма 80-х годов XX столетия существовало большое количество художественных жанров не признанных официальной властью. Среди них появился и арт-дизайн. Арт-дизайн многозначен и мобилен и полифункционален, он использует народные традиции, классические и концептуальные искусства, общемировой архетип. Арт-дизайн присутствует и органично вписывается во многие виды искусства. Арт-дизайн дополняет другие направления дизайна – индустриальный, архитектурный, ландшафтный и мн.др. он оттеняет утопичность утилитарных предметов и рафинированную отвлеченность формальных поисков в интерстиле современной техники. Активно в арт-дизайне используется тема экологии окружающей среды. Отношение к среде в мировом сообществе достигло критического рубежа и деградация предметной среды, и экологический кризис имеет прямое отношение к семантике арт-дизайна. Технический и научный потенциал связанные художественно-образным осмыслением концепции арт-дизайна должны быть использованы в направлении создания. Особое отношение арт-дизайна к предмету – это не деструктивное разложение предмета поп-арта в 50-е годы прошлого столетия, а обострение диссонансов выразительных свойств, направленных на психоэмоциональное и интеллектуальное восприятие. Арт-дизайн не рождает узкого специалиста одного профиля, художника владеющего одним ремеслом. В зависимости от решаемых задач арт-дизайнер творит как график, театральный декоратор, прикладник, архитектор, скульптор и т.д. Арт-дизайн ставит вопросы не столько решаемые искусством, а жизнедеятельностью человека, общение посредством предмета, вещи, картины со зрителем в историческом и текущем времени, а реальной и иллюзорной средой, искренне серьезно используя полный потенциал художественных возможностей

Рассматривая дизайн советского периода нельзя не упомянуть известного дизайнера Ю.А. Долматовского, работавшего у истоков отечественной школы автодизайна. Его проекты были рассчитаны на производство серийных автомобилей НАМИ, УльЗИС. В начале Второй мировой войны

концепт-кары спроектированные дизайнером были реализованы в легковых автомобилях. Ему также принадлежат разработки дизайн-концепции заднемоторного автомобиля, на основе которого в дальнейшем был сконструирован микроавтомобиль «Белка» (1955 г.).

ГЛАВА 4. ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ДИЗАЙНА

Методология – понятие, мысль (греч.) учение о структуре организации, методах и средствах деятельности, а также о принципах построения, способах познания. Методология не только научно обосновывает теоретическое познание, но и преобразование действительности.

В основе методологии дизайна две функции: нормативная – фиксирует содержание и последовательность деятельности; дескриптивная – фактически выполненная деятельность, решаемые через постановку проблемы, формирование предмета исследования, обоснования научной теории, анализа результата и соответствия результата объекту изучения.

Художественное конструирование – проектная деятельность, в основе которой заложены процессы моделирования объектов среды с учетом интересов потребителя, технологии производства и функциональностью в средовых зонах.

Сбор информации – комплекс приемов и способов получения исходных данных для проектирования. Умелый анализ данных обеспечивает эффективность работы.

Проектная модель – предъявление научной проектной мысли, демонстрирующая позицию дизайнера относительно художественного, архитектурного, конструкционного решения объекта. Используют модели – информационные (текстовые), графические, объемно-пространственные.

Обеспечение проектной деятельности происходит на основе дизайн-методики, которая предполагает совокупность разных способов, позволяющих решать широкий спектр профессиональных заданий дизайнера. Последовательность приемов и операций, необходимых для получения искомого результата происходит на основе использования определенного метода, как правила работы дизайнера. В дизайне можно выделить следующие методы:

Синектика – проектная деятельность, сознательно использующая разного рода механизмы творчества, в основном

различные типы аналогии для целенаправленной деятельности.

Репродуктивная проектная деятельность – творчество направленное на воспроизводство существующего образа, прототипа, сохраняющая основополагающие характеристики и изменяющие несущественные свойства объекта.

Морфологический метод – обзор всех возможных вариантов решения дизайн проблемы на основе сравнительного анализа формы объекта или явления.

Метод преодоления тупиковых ситуаций в проектировании (инверсия) – метод предполагает при неудовлетворительном результате произвести переоценку деятельности, вернуться на исходную позицию, изменить терминологический аппарат, найти новые определения, произвести анализ от обратного, рассмотреть заранее неправдоподобные ситуации, предъявить ведущим специалистам для критического суждения и произвести «мозговой штурм».

Коллективный поиск – совместная деятельность, направленная на решение проблем дизайн-проектирования.

Интерпретация – метод, позволяющий опираться в проектно-образных поисках на существующие аналоги, без всякого заимствования. Проектные концепции прослеживаются лишь на основе анализа принципов, закономерностей.

Вживание в роль – проектирование с учетом прогнозируемой реакции потребителя. Продуктивный диалог возможен лишь при взаимодействии дизайнера и потребителя. Вследствие этого нужно учитывать, что в любом случае изменение окружающей среды происходит в двух направлениях:

1. преобразование мира дизайнера
2. изменение мира потребителя

Ассоциативный метод – способ формирования проектной идеи на основе сравнения далеких друг от друга явления предметов, качеств.

Цели и средства.

1. Политика компании
2. Массовое производство
3. Расчет на материалы и технику
4. Создать проект, соответствующий технике, реальной используемой на предприятии.

- Изучить проблемы сбыта, отношение к рынку, к потребителю.
- Изучение потребительского спроса.

Основу дизайна, как и художественного проектирования,

составляют закономерности и принципы организации предметной среды в бытовой, производственной и культурно-просветительской среде. Дизайнер должен владеть основами многих смежных наук и искусств, необходимых в его работе, такими как:

- Эргономика – исследует психологические факторы взаимодействия человека в разных сферах деятельности.
- Антропометрия – изучение структуры, строение, размеры, движения и поз человеческого тела.
- Хиротехника – изучает функциональные и эстетические закономерности формообразования органов управления.
- Архитектоника – изучение построения формы изделий выражающее функциональные и конструктивных особенности.
- Комбинаторика – изучение закономерностей вариантного размещения объемных и плоских фигур в двух- и трехмерном пространстве.
- Бионика – использование в конструктивных и архитектурных формах, принципах и технологических процессах живой природы. Этот список может быть продлен дисциплинами художественно-эстетического цикла и многими другими.

Антропометрия и эргономика

Изучением человеческого тела занимаются две отрасли науки: антропометрия и эргономика. Они существенно облегчают работу дизайнера. В середине 40-х годов эти отрасли развивались особенно бурно, и сейчас практические результаты их развития широко применяются в промышленном дизайне.

Антропометрия изучает размеры человеческого тела и функции: анатомические, физиологические и психологические. Эргономика изучает движение человеческого тела во время работы, затраты энергии и производительность конкретного труда человека.

Антропометрия и эргономика обогатили промышленный дизайн дополнительными научными данными и создали научную базу дизайна. Дизайнер получает антропометрическую информацию в виде норм и стандартов, к примеру, средние данные по организму человека, о положении конкретного органа и его функционировании при выполнении тех или иных работ. Однако иногда средних данных бывает недостаточно. Дизайнер должен постоянно иметь в виду, что размеры организма человека неодинаковы у различных этнических групп.

Данное обстоятельство имеет важное значение прежде всего для тех международных концернов, которые поставляют продукцию во все или почти во все страны мира. Например, когда японские фирмы стали продавать свои автомобили на европейском рынке и в США, они были вынуждены приспособлять размеры машин к среднему росту европейца и американца.

Область применения эргономики довольно широка. Она охватывает организацию производственных и бытовых рабочих мест, а также промышленный дизайн. К примеру, скажем, что при езде на автомобиле и управлении им исследуются: способность к восприятию, быстрота реакции, возможности человека оценивать расстояние во время езды, движение ног в процессе ускорения и торможения, а также другие факторы. При этом вопросы обеспечения безопасности играют исключительно важную роль.

Человек может одновременно контролировать и умело обращаться лишь с определенным числом приборов и рычагов. Их оптимальное расположение и оформление на рабочем месте входит в задачи промышленного дизайна. Существенную помощь в этом деле оказывает эргономика. Последнее особенно важно при осуществлении автоматизации и механизации рабочих мест.

Рассмотрим основы наиболее существенных для дизайнера дисциплин, одна из них - эргономика составляет три характерных соответствия:

1. Антропометрическое 2. Физиологическое 3. Эстетическое

Методы проектирования изменяются в связи с развитием электроники и возникновением новых компьютерных технологий, но два основных метода остаются неизменными:

- Эскизно-графический
- Объемный.

Процесс разработки складывается из следующих этапов:

1. Предпроектное исследование,
2. Художественно-конструкторский поиск (эскизирование),
3. Разработка эскизного проекта и составление документации.

Студент должен усвоить также технику и технологию художественного проектирования, язык проектной графики и объемного проектирования – макетирование и моделирование. Но всему предшествует кроки-эскизные наброски.

К видам проектной графики принадлежат:

- Линейная графика – чертеж линейной иллюзорности в передаче объема и пространства. В ней важна техническая и

геометрическая информация, планы, схемы и разрезы.

- Леонохромная (тоновая, грифельная) графика – основанная на теории теней светотеневая моделировка объема на плоскости. Выполняется в технике обмывки, торцевания, напыления, «сухая кисть».

- Полихромная (цветная) графика – основана на цвето-тоновых отношениях передачи материального цвета объекта. Выполняется водно-клеевыми красками – акварель, гуашь, темпера, казеиновыми и др. в технике лессировки, корпусной покраски, напылением, аппликации, компьютерной графики.

Наибольшей наглядностью отличается перспективное изображение. Художник-проектант, дизайнер, разрабатывая проект экспозиции должен учитывать конструкцию узлов монтажного оборудования. Широко используется конструктивная основа всех видов и систем алюминиевых профилей, металлические и деревянные каркасы разных профилей, имеющих пространственную систему переходных узлов, тросов и канатов, используют разных видов раскрашенные сетки, кинетические системы, легкое бумажное подвесное оборудование, турникеты, проклеенные ткани и т.д. Методика обучения изобразительному искусству рассматривает изучение основ дизайна как одну из самых сложных учебных дисциплин. Основные затруднения состоят в необходимости всесторонней подготовки специалистов. Недостаточно быть просто шрифтовиком или чертежником. Каждый художественно оформленный объект требует индивидуального подхода. Таким образом, творческий подход к решению изобразительных задач зависит не только от профессионального владения художника пером или кистью, но и насколько неординарно он мыслит, насколько широк его кругозор и высок интеллектуальный уровень. Сложность так же состоит и в творческом перевоплощении, поскольку дизайнер работает не с объектом собственного воображения, а с предлагаемым необходимым объектом, который диктует свои условия возможных решений поставленных задач. Эти условия необходимо изучить, творчески переосмыслить и воплотить в изобразительный образ. Следовательно, заранее предугадать над чем именно придется работать невозможно. И поэтому в дизайнера должны сочетаться умения графика, живописца, скульптора, художника-оформителя, декоратора и мн. др.

Средствами композиции дизайнер добивается наибольшей

выразительности содержания творческого объекта. Перечислены приемы гармонизации формы – симметрии и асимметрии, нюанса и соподчиненности, ритма и аритмии, масштаба, цветофактуры и мн. др. Данные постулаты не являются выдумкой теоретиков, на их основе построен окружающий мир, природа раскрывает свои секреты гармонизации предметно-образного мира.

Устройство экспозиции требует учета тематического, изобразительного, функционального, технологического решения. Шрифт и шрифтовые композиции, теоретические и практические способы объемного конструирования, их история и семантика описаны в четвертом разделе пособия. Учебный и творческий рисунок, величайшие возможности которого в усвоении пропорций, линий, пятна, перспективы, свето-теневых отношений, составляет основу мастерства. Эффект тонких живописных нюансов, колорита в сочетании с наложенным шрифтом или объемно-пространственной композицией используется в искусстве дизайна весьма успешно. Взаимоотношения объема, формы, пластики, фактуры, рельефа, использования традиционных и нетрадиционных способов компоновки скульптуры в предметную среду. Организация композиции зачастую требует народности, отражения этноса и быта, ярких национальных черт, это благоприятно решается средствами декоративно-прикладного искусства.

Качественное эргономическое решение в дизайне обеспечивают конгруэнтность, антропометрия, миодинамика (мышечная сила), эстеziология (учет работы органов чувств и анализаторов), гештальт-психология (психотип, психогномика). Гештальт – функциональная структура, по присущим ей законам упорядочивающая многообразие отдельных явлений. Область физических, физиологических, социальных и других явлений.

Форма и композиция в дизайне

Композиция – это единство и целостность дизайн-объекта, явления, обусловленные его многофункциональным содержанием. Композиция, отражая профессиональные и специальные способности и уровень творческого мастерства дизайнера, затрагивает его отношение к действительности предметно-образному миру, включая мировоззренческий и социальный аспект дизайнера. Высокий уровень профессионального дизайнера отличает особенное чувство композиции, как важнейшего фактора художественной выразительности.

Структурное единство композиционных элементов, формы, объектов, явлений определяет гармония. Основные виды композиции: фронтальная, объемная, пространственная.

Композиция – взаимодействие средствами в организации и раскрытии идейно-художественного содержания в произведениях искусства. Мастерство композиционного построения зависит от интеллектуального уровня художника, от опыта работы, от приобретенных умений и развитых навыков, и интуиции художника (природных данных).

Композиционный ряд состоит из нескольких параметров, основными из которых являются категории, средства, свойства и правила композиции. К числу категории можно отнести объемно-пространственную структуру, тектонику, гармонию и мн. др., в числе средств пропорция и пропорциональность, масштаб и масштабность и т.д. К свойствам композиции можно причислить образность, выразительность, единство, цельность. Среди правил основными являются выделение сюжетно-композиционного центра, децентрализация геометрического и сюжетного центра, расположение центра на втором пространственном плане и мн.др. В учебно-методической литературе композиционное условие подразделяют на виды, основными из которых являются: фронтальная, объемная, глубинно-пространственная, которые характеризуются:

- фронтальная – плоская или с небольшим рельефом изображение, при использовании двух параметров пространства вертикали и горизонтали (глубина передается условно). Композиционный ряд сохраняется при движении к изображению, от него или вдоль него.

- объемная – система формообразующих элементов, расположенных во всех пространственных координатах, воспринимаемая со всех сторон. Объемная композиция вписана в окружающую среду.

- глубинно-пространственная – организуется плоскостью, объемом и пространством. В данном виде композиции существуют нормы – отношения или способы решения ширины и глубины, высоты и глубины в работе с замкнутым и открытым пространством, а также методы:

- сечения – форма, направленная в глубину, рассекает пространство, усиливая движение.
- положения – визуальное и реальное положение формы на форму, подчеркивая последовательность расположения.
- перспективы – равные по масштабу формы

воспринимаются в пространстве по убывающей. В зависимости от решаемых задач каждую последующую форму либо увеличивают, либо уменьшают, либо оставляют прежней.

Рассмотрим некоторые параметры категорий композиции симметрия и асимметрия.

Симметрия имеет большой диапазон возможностей художественной выразительности. Наделяя композицию торжественностью, равновесием и порядком, одновременно включает экспрессию и динамику. Выделяют два вида симметрии – осевую и зеркальную.

Осевая – связана с вращением вокруг оси с повторяющимися элементами.

Зеркальная – разделения картинной плоскости или формы на две одинаковые части, зеркальное положение.

Асимметрия – несимметричное расположение в композиции при сохранении равновесия и соподчиненности деталей.

Художественная практика свидетельствует о возможности присутствия симметрии в асимметричной композиции и асимметричных элементов в симметричной композиции.

Контраст – противоположность элементов в композиции по цвету, форме и т.д.

Нюанс – преобладание сходных черт. Нюансные отношения характеризуются лиричностью, камерностью, мягкими тоновыми или цветовыми переходами.

Равенство или тождество – повторение элементов композиции без каких-либо изменений.

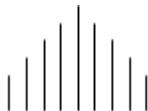
Ритм – приведение многообразных элементов композиции к упорядочению и единству. Признаками ритма являются повторность и интервал. Ритмический ряд может быть статическим и динамическим.

Статический (метрический) ряд – повторение при равных интервалах, подразделяется на прерывные и непрерывные группы. В прерывных группах – наличие пространственного интервала, а непрерывных – соединение происходит на стыках изобразительным элементом.

Динамический – наложение или сочетание нескольких метрических рядов. В завершенной ритмической композиции ряды закрыты. Приемы завершенности могут быть разнообразны; использование одинакового элемента по ширине, высоте, силуэту, цвету в начале и в конце и т.д. в другом случае композиция остается фрагментарной.

Ритмический ряд разделяют на возрастающий и убывающий, их классифицируют на:

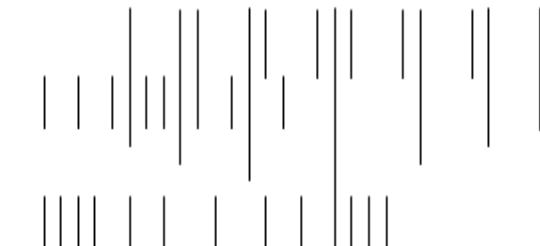
метрический

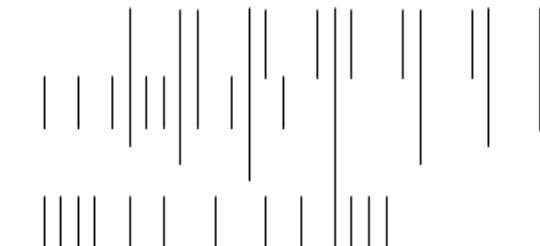
ритмический

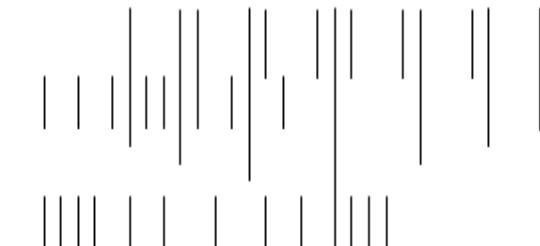
метро-ритмический

убывающий

нарастающий

Ритмическое единство опосредовано зрительным восприятием. Основными значимыми признаками ритма являются размер, интервал, свето-тоновая и цветовая насыщенность.

Аритмия – организация композиции противопоставлением ритмическому циклу при соблюдении цельности и единства элементов. Характеризуется двумя основными параметрами:

- наложенная аритмия – изобразительный ритмический цикл перебивается аспектами аритмии.
- центральная аритмия – несколько ритмических рядов аритмичны друг другу в целостной композиции или несколько аритмичных рядов создают ритм композиции.

В художественном произведении, как и в природе существует ритм и аритмия. На большой, повторяющейся, ритмичной морской волне, образуется аритмичная рябь.

Пропорции и пропорциональность.

Пропорциональные системы используются практически по всех видах человеческой деятельности. Без знаний законов пропорции немислим процесс художественно-образной организации композиции. В методике используют два вида пропорциональных отношений: арифметические (целочисленные)

и геометрические (иррациональные).

Кроме указанных отношений существует еще и гармонические пропорции. Эвклид рассматривал восемь гармонических пропорций. Большое значение в создании правильной пропорциональной композиции имеет золотое сечение – деление целого на неравные части пропорционально, когда меньшая часть целого так относится к большей, как большая часть к целому и обратно ($a + b$): $a = a : b$.

Десятичная метрическая система имеет большое распространение в Египте, Риме, Греции. Ле Корбюзье предложил новую систему пропорций «Модулар». За основу берется три размера фигуры человека:

- стопа – солнечное сплетение – 113 см
- солнечное сплетение – вершина головы – 70 см
- вершина головы – кончик пальцев вытянутой вверх руки – 43 см

Сохраняя идею Корбюзье В.Пахомов приводит новую мольную величину 5 см при росте человека 170 см. следует помнить, что математический и геометрический методы разработаны на основе количественных величин, и не являются фактором художественной гармонизации формы.

Масштабы и масштабность.

Пропорциональные соотношения связаны с другими пространственными величинами в частности с масштабом и масштабностью.

Масштаб – соотношение величины изображаемого предмета к его действительному размеру в натуре.

Масштабность – соразмерность или соответствие воспринимаемых величин окружающего мира человеком.

Масштабность определяется основными пропорциями человека к окружающему пространству. Данное обстоятельство объясняет появление мелкомасштабных или крупномасштабных композиций в зависимости от назначения. Таким образом дизайнер композиции может придать черты монументальности и грандиозности или же состояние хрупкой и нежной затаенности.

Чтобы сооружения, предметы быта и искусства, архитектурная среда гармонично составляли композиционное целое, необходимо соответствие масштабности и законов композиции:

- соотношение элементов к целому и друг другу;
- соотношение элемента с предметно-образной и природной

- средой;
- соотношение величин и масштаба к человеку.

Форма в дизайне может быть определена как выражение внешнего вида (стайлинга) изделия исходя из его внутреннего содержания и предназначения. Аналогично в архитектуре выражение внешнего вида здания определяется его предназначением (кафе, коттедж, гостиница, офис, магазин и т.д.). Большое значение во внешнем облике общественных зданий имеет правильное фасадное решение, его органическая взаимосвязь с внутренним интерьером. Как большие, так и малые формы имеют общие закономерности. Это – устойчивость, легкость, динамичность.

В дизайне различают три формы:

1) функциональную, или утилитарную, определяемую предназначением предмета или утилитарными потребностями человека;

2) конструктивную, требующую знания физических, механических, химических, электрических и других свойств материалов;

3) эстетическую, отвечающую высокому художественному вкусу дизайнера.

Дизайн должен учитывать моду, технические, конструкционные, материальные и финансовые возможности.

Форма – понятие материальное. Определяется рядом свойств материи: объемностью, характером расположения и движения в пространстве, геометрическим строением, весом, плотностью, прочностью. Исходя из свойств материи, изделие в своей конструкции и форме приобретает композиционные закономерности.

Семантика формы

Слово «семантика» в переводе с греческого – обозначающий. В основе семантики лежит психологическое воздействие геометрической формы предмета на человека, когда форма представляет собой единое целое и когда единая форма предмета образована путем сочетания, соединения двух и более элементов.

Сочетания бывают трех видов:

- пассивные соединения, когда связь осуществляется посредством дополнительного элемента. Например, в гантели два шара соединяются путем третьего элемента – ручки;

- активные соединения, когда два сочетаемых элемента

связаны друг с другом непосредственно и один элемент своей формой продолжает другой. Например, коробка и ее крышка;

- агрессивные соединения. Агрессивное видимое проникновение одного элемента в форму другого, когда один элемент как бы врезается в другой. Например, как топор в полено.

Кроме сочетаний, различают:

- семантику переносной формы. Например, такую форму имеет штампель или шахматная фигура;

- семантику тянущейся формы, когда, например, предмет данной формы хочется перетянуть из одного места стола в другое – он имеет форму салазок;

- семантику вращающейся формы, например, цилиндр или винт самолета;

- семантику динамической формы;

- семантику обтекаемой формы, например, форма падающей капли или шара. Причем форма капли является динамичной, а форма шара – статичной, однако малоустойчивой, сравните со статичной формой куба.

Противоположность обтекаемой формы предмета является угловатая форма, которая в зависимости от остроты углов может быть пассивной или агрессивной.

Все эти соединения и формы оказывают свое определенное воздействие на человека, которое дизайнер должен учитывать в работе.

Динамические формы – наружный вид (внешнее очертание) предметов или изображений, выражающий видоизменение, развитие, движение, рост.

Трансформация среды – возможность преобразования объемно-пространственных параметров, предметного наполнения, а также других средовых компонентов способных изменять функцию, адаптированных к различным условиям эксплуатации, спроектированных как комплекс оптимальных многофункциональных модулей (трансформация оборудования среды комбинации модуля цилиндра) (по Дж.Коломбо).

Свет как выразительное средство дизайна

В современном освещении интерьера свет является наиболее важным фактором формирования интерьерной среды. Профессионально решенный архитектурный проект обязательно включает отдельный проект освещения. В дизайне интерьера свет

подразделяют на функциональный и декоративный. В первом случае предпочтение отдается необходимому количеству света и его эстетике в том или другом помещении. Во втором случае отношение к свету рассматривается как к искусству организации пространственной среды.

В одном случае сочетание подвесных, настенных, напольных, настольных светильников может предать одному и тому же интерьеру различное эстетическое звучание. В другом случае определенное стилевое дизайн-решение может потребовать совершенно оригинального подхода к источникам освещения и потребовать создания оригинальных светильников соответствующих авторской разработке.

Каждый дизайнер должен помнить о том, свет может быть главным формообразующим фактором интерьера. Он может визуально увеличить или уменьшить пространство, изменить композиционную доминанту, облегчить или утяжелить потолок, пол или стены. Непонятно откуда льющиеся лучи света изменяют внутреннее пространство любого дома. Рассмотрим некоторые из возможных стилевых решений.

Аскетичный стиль. Характер помещения лишен излишеств не только предметно-образной среды, но и оригинальным решением светильников без каких-либо излишеств, решенных по принципу простоты художественной, эстетической, функциональной. Такие светильники могут быть выполнены в виде полуцилиндров на стенах, шара или куба.

Флористический стиль. В современном интерьере это светильники переработанные дизайнерами современного авангарда художественного стиля модерн, ар-деко. Светильники выполнены в виде веток лиан, стелющийся травы, листьями, цветами которых являются декоративные лампочки разного цвета. Их конструкция позволяет предавать им оригинальную форму за счет изменения изгибов веток и направления луча света. Они способны создавать впечатление необычайной легкости интерьера.

Псевдобарочный стиль. Светильники устанавливаются в интерьерах требующих разнообразить прямолинейные конструкции (потолки, стены, полы) напряженной, динамичной линией света. Они располагаются на одной змееобразной изогнутой направляющей с разномасштабными светильниками, одновременно подчеркивающимися планировку решения интерьера.

Системный стиль. Принцип системного света заключается в

эффекте много направленного отраженного света. Источниками света становятся зеркала, рассеиватели, светофильтры, стеклоблоки. Система заставляет работать в качестве источника освещения не только светильник, но и стены, потолок и даже мебель.

Экзотический стиль. Работа дизайнеров света в экзотическом стиле полностью отвечает созданному интерьеру, в котором каждая вещь является уникальной, работает на общую направленность интерьера, выполненному в китайском, индийском, африканском и т.д. стилях.

Рассматривая выразительные средства света необходимо упомянуть о кинетических светотехнических установках, интерьерных и экстерьерных пространствах зрелищно массовых городских зон. Наиболее ярко выразительные свойства движения мобильной трансформирующейся формы света и цвета широко используется в мировом дизайне. При помощи движения световых лучей достигается создание иллюзорной формы на фоне темного неба или же монотонной городской стены производственных зданий.

Активное использование светомузыкальных и кинетических установок приходится на 60-е годы XX столетия. Оно захватило воображение не только многих дизайнеров, но и породило целый ряд оригинальных дизайн-решений свето композиционного ряда площадей и улиц городов. Дизайнеры начинают активно использовать в своих решениях зеркальные покрытия, отражающие свет, разнонаправленность потоков светового луча многими группами прожекторов. Новые средства художественной выразительности световые и лазерные лучи, светомузыка, управляемая через компьютеры и программные устройства. Световые табло и реклама стали неотъемлемой частью дизайн решений вечернего города. Это и лазерная графика на облаках, и лучи прожекторов, расположенные в форме параболоидов более километровой высоты, и светомузыкальные фонтаны.

Новые светотехнические средства позволяют новаторски инновационно раскрывать дизайн-концепции, решать задачи художественного моделирования городского пространства, демонстрируя достижения науки и техники на основе современных технологий.

Искусство оптического обмана

Искусство дизайн-решения, оригинальности архитектурных сооружений в многом зависит от средств, которыми оперирует

дизайнер. Одним из таких средств является средство оптического обмана. Ярким его представителями являются американский архитектор Джон Лайнтер и Эди Джонс. Основной прием, используемый данными архитекторами можно выразить следующими алгоритмами: «тяжелое должно быть легким», «глухое должно быть прозрачным», «при наличии потолка и пола должно оставаться впечатление их отсутствия». Использование прозрачных стен из стекла и бетона является традиционным на современном этапе, но иллюзию отсутствия стены как таковой при ее наличии может сформировать только настоящий художник, учитывающий географическое положение архитектурного сооружения, климатическую зону, погодные условия, расположение на определенную сторону света и т.д.

Для впечатления отсутствия стены архитектор не просто производит ее остекление, а ломает ее поверхность с учетом собственного замысла так, чтобы в одном случае она отражала небо, в другом случае водную гладь, в третьем случае была визуальным продолжением тротуарной дорожки. Допустим водная гладь, расположенная с такой стеной, лишает человека ощущения реальности, потому что небо отражается в воде, вода в стене, стена в небе. Добавочным эффектом в данном решении может быть декоративная стена со сквозными отверстиями, через которые проникает солнечный или искусственный свет, отражение которого попадает на воду и на другие составляющие элементы и усиливает эффект.

Антураж интерьера данного стиливого решения должен быть противоположным. Столы, кресла, стулья должны символизировать морские или речные водоросли, элементы которых подчинены одному динамическому движению передачи текущей воды. Освещение данного интерьера должно быть выполнено с передачей впечатления льющегося света из стен, окон-амбразур и потолка, расчлененного вертикальными чередующимися модулями.

Искусство визуальных фокусов в дизайне, пространства интерьера и экстерьера озаряется отблесками бассейна, неба, тумана, наполняется красками заката. Находясь в постоянной свето-теневой и цветовой трансформации.

Формообразование

Формообразование – проектированная организация элементов изделия (среды) определяемая его структурой, компоновкой, технологией производства, художественно-

эстетической ценностью. Предметно-пространственная модель, среда обладает специфическими функциональными, информационными, структурными качествами, определяемые содержанием процессов деятельности. Конструктивные физико-химические, экологические параметры, зависящие от формы предмета, оборудования, сооружения дифференцируются определяя специфический механизм создания объекта.

Процесс формообразования заключается в создании нового содержания формы, раскрытого изнутри путем специфических методик, научного анализа, структурированного объекта деятельности. Формообразование осуществляется на основе реальной среды жизненных процессов, комплекса социально-экономических, функциональных, инженерно-технических и других объективных факторов. Художественно-эстетическая организация формы составляет лишь один из аспектов.

Морфология и обусловленность факторов формообразования

- доминирующая организация процессов в жизнедеятельности (жилище)

- доминирующие функционально-технологические факторы (производство)

Значение цвета в психологии художественной деятельности

О значении и природе функционирования цвета как психического раздражителя написано и изучено достаточно много. Данная глава раскрывает лишь мало известные факты значения и восприятия цвета человеком. Как показывают исследования психологов В.С. Матвеева, А.С. Новомейского, Б.П. Константинова, В.Е. Четина человек способен воспринимать цвет так называемым «кожным зрением». Природа раздражителя, вызывающего кожно-оптические ощущения не до конца изучена. Цвет непосредственно влияет на поведение человека и воспринимается не только глазом, но и кожей.

В условиях дневного освещения темп моторных и умственных реакций замедляется в окружении красных, оранжевых, синих, фиолетовых и черных раздражителях и ускоряется при воздействии желтых, зеленых и голубых. Самым активным раздражителем, замедляющим деятельность, является черный цвет.

В условиях темного времени суток, ночью наблюдается

противоположные характеристики цвета. Психологи объясняют это неосознанным отражением цветового излучения. Окружающая действительность с момента существования человека, характеризуется факторами внешней среды, балансирующей на цветовом сочетании голубого неба, зеленого леса, желтого песка благоприятствовали и успокаивали человека днем. В темное время суток, ночью черный цвет становится естественным для восприятия человека, а голубой, зеленый в темном окружении вызывает тревогу, опасность.

Психологи также установили, что:

– дети обладают высоким уровнем «кожного зрения» в отличии от взрослых;

– студенты художественно-графических и музыкально-педагогических факультетов демонстрируют более высокий уровень «кожного зрения» по сравнению с математиками, химиками и т.д.

– сельские жители обнаруживают большие способности к «кожному зрению», чем городские.

Человек постоянно получает информацию о цветовой гамме внешней среды. Неосознанно происходит саморегуляция психической деятельности человека, изменяется динамика двигательных, умственных и сенсорных реакций.

В соответствии с изложенным рекомендуется в учреждениях, жилых домах, домах отдыха и т.д. обеспечивать цветовую гамму с учетом режима работы учреждения или назначения интереса и экстерьера в зависимости дневного или ночного времени эксплуатации. Объекты интерьера ночного времяпрепровождения рекомендуется организовать красновато-розовыми, светло-фиолетовыми, пурпурными цветовыми соотношениями. Сооружение культурного и образовательного назначения функционирующие в дневное время рекомендуется организовать в зеленовато-голубой, желтоватой гамме.

Следует помнить, что если поверхности окрашиваются, то значение имеет даже толщина красящего слоя. Чем толще слой краски, тем активнее раздражитель.

ГЛАВА 5. СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ ДИЗАЙНА

Объектами профессиональной деятельности специалистов с квалификациями «Дизайнер (графический дизайн)», «Дизайнер (промышленный дизайн)», «Дизайнер (дизайн костюма)»,

«Дизайнер (дизайн средств транспорта)» являются образцы промышленной продукции, среди которых: различные виды полиграфических изданий, средств транспорта и предметов культурно-бытового назначения, эстетические качества и конкурентоспособность которых обеспечиваются процессом дизайн-проектирования, направленным на создание новых образцов промышленной продукции, с помощью анализа основных закономерностей развития дизайна в теоретических, исторических, культурных, инженерно-технических, творческих и других аспектах.

Для специалиста с квалификацией «Дизайнер (дизайн среды)» объектами проектной и практической деятельности являются предметно-пространственные комплексы, внутренние пространства зданий и сооружений, открытые городские пространства и парковые ансамбли, предметные, ландшафтные и декоративные формы и комплексы их оборудования и оснащения.

Дизайн среды представляет собой процесс формирования целесообразных, комфортных и эстетически полноценных условий для осуществления бытовой, общественной и производственной деятельности человека.

Виды дизайна

Исследовательский дизайн

Относится к научно-теоретическим изысканиям, воззрениям художественно-творческим проектам, рассчитанный на изучение исторических основ и научных теорий развития дизайна как науки, художественного творчества, индустриально- промышленных дизайн-технологий.

Системный дизайн

Творческий процесс проектирующий комплекс мер, методов, приемов, системного дизайн-объекта, сформированных применительно к каждому конкретному процессу на пути исследования взаимосвязей между средой, ее конкретными элементами, вещами и процессами, протекающими внутри ее с участием человека или общества в целом. Системный дизайн – это определение генеральной линии движения проекта в рамках конкретной проблемы. Разрабатываются конкретные технические и функциональные системы, обеспечивающие осуществление процессов внутреннего согласования между человеком, машиной,

средой с разделением их функций и нахождения общего языка. Системный дизайн включает стратегию, тактику, анализ и объект. Системный дизайн строится с позиций системного подхода, ориентированного на раскрытие целостности объекта, выявления его многообразных типов, связей, сбора сведений в единую теоретическую схему, воплощенную в виде проекта системного дизайна.

Рекламный дизайн

Синтезированный вид творчества, направленный на создание эффективной схемы реализации товаров и услуг народного потребления или культурно-массовых развлечений. Возможности выражения многообразны от дизайна графики плакатов, афиш, листовок, проспектов, каталогов, витрин, вывесок до произведений художественного искусства. Рекламный дизайн оперирует информацией о товарах, различных видах услуг, оповещении потребителя, созданием спроса, распространения сведений о чем-либо, с целью популяризации, пропаганды, адаптации населения к определенному виду товаров.

Арт-дизайн

Один из видов творчества, объединяющий функционирование предметно-образной среды с идеалами высокого искусства. Арт-дизайн создает объекты, стремящиеся, прежде всего, к достижению высокого качества композиции, колорита, целостности художественной формы. Оттесняющая в угоду художественной ценности рациональность, технологичность, функциональность и т.д. Арт-дизайн специально подчеркивает художественный эффект любых объектов и сооружений, превращая их в своеобразные скульптуры, изделия декоративно-прикладного искусства, панно и т.д. Одними из ярких представителей являются итальянские дизайнеры А.Мендини, А. Гуэррьеро, Е. Соттсасс. Объекты проектирования способствовали поиску новых художественных решений, типа восприятия материала цвета, света, пространства. Работы арт-дизайна отличаются новизной решений, нестандартностью образов, наполненные тонкими ассоциациями и иронией, заставляющие потребителя испытывать чувство художественно-эстетической направленности.

Средовой дизайн

Проектирование предметной образной среды, комбинирующей, интегрирующей и взаимодействующей с разными видами и сферами дизайна, объединяя в единое художественное и функциональное целое объекты жизнедеятельности человека. Сферой интересов средового дизайна являются интерьеры, городская среда, среда-событие. Функцией средового дизайна являются предметно-пространственные комплексы, включающие элементы всех видов искусств, архитектурных сооружений, экологии и комфорта.

Творчество основано на характеристиках любого средового объекта или системы, синтезирующей в едином процессе особенностей пространственной структуры, индивидуальных качеств, способов функционирования, формирующих среду с комплексным учетом требований потребителя, направленных на специфику жизнедеятельности и особенностей облика среды. Дизайн среды сложный многостадийный процесс, требующий привлечения специалистов того или иного профиля в зависимости от разработки конкретного средового объекта (художника, технолога, экономиста, архитектора).

Архитектурный дизайн

Специфику комплексной архитектурно-дизайнерской профессиональной деятельности составляет формирование внешней и внутренней предметной пространственной среды существования человека. Формы взаимодействия дизайна и архитектуры определяются задачами архитектурного проектирования, условиями строительства, промышленного производства, требованиями технологического, инженерного и бытового оборудования современной среды обитания.

Одной из основных задач дизайнера архитектурной среды является формирование культуры мышления, которая позволяет самостоятельно ориентироваться в изменяющихся условиях научно-технического прогресса, социально-культурного и экономического развития общества. Основной тенденцией является определение на каждом временном отрезке учета ценностей жизнедеятельности человека.

Ландшафтный дизайн

Ландшафтный дизайн предполагает проектирование ландшафта, организацию пространства под открытым небом,

пользуясь разнообразными приемами использования природных материалов: земли, воды, растительности. Основное внимание ландшафтного дизайна направлено на рассмотрение общих вопросов декоративного садоводства, ознакомление с наиболее часто используемыми растениями открытого грунта, изучение основных законов и приемов ландшафтной архитектуры, приемов и методов создания ландшафтных композиций и их элементов; обобщается методика современного ландшафтного проектирования малого сада.

Web-дизайн

Web-дизайн – это вид творчества, направленный на формирование и организацию объектов, предметов рекламы, ситуаций, действий в Интернет сети и других компьютерных системах. Развитие Интернета, web-телевидения потребовало необходимости профессионального подхода к организации информации, комфортного удобного пользования, экономящего время и средства с целью наибольшей результативности. В начале развития web-дизайн был строго ограничен компьютерными программистами. В современных условиях разработать дизайн web-страницы способен практически каждый пользователь компьютера, усвоивший правила создания сайта. Его художественно-эстетическую ценность, информационную и содержательную насыщенность, а также направленность решает web-дизайн. Одной из основных проблем современной организации в web-дизайне является отсутствие практических и теоретических подготовки по дизайн дисциплинам, осуществляющим благоприятную навигацию по сайтам. Web-дизайн по отношению к дизайну – это всего лишь другой вид публикации, в своей основе вы используете те же принципы дизайна несмотря на то, что презентация изменена. Примеры мультимедиа и web-дизайна включают электронную презентацию слайдов, энциклопедию на CD, киоск регистрации новобрачных, web-кафе, интерфейсы, дизайн публикаций, корпоративный имидж, витрину покупок и упаковок и мн.др.

Промышленный дизайн

Промышленный дизайн – деятельность, направленная на создание проектов изделий функционального назначения, изготавливаемых промышленным способом.

За последние 50 лет промышленный дизайн стал все чаще

уделять внимание элементам жилых помещений, идя параллельно с изобразительным искусством и архитектурой. И это неудивительно, поскольку дизайн диалектически взаимосвязан со всеми другими направлениями творчества. Рассмотрим в качестве примера 60-е г.г., отмеченные торжеством вещиизма на грани безумия и поп-арта, занимавшегося прославлением этого явления в изобразительном искусстве. Не случайно, что именно в эти годы получили большое распространение одноразовые бумажные и пластмассовые тарелки, стаканы и столовые приборы. К этому десятилетию относятся некоторые известные образцы итальянского дизайна: радиоприемник AM/FM TS 502 1963, дизайн Марко Дзанузо для «Брионвега», автоматический переносной проигрыватель Марио Беллини 1968. в основном это предметы, имевшие экстравагантную форму и окрашенные в кричащие цвета. Данные черты распространились и на мебель; яркие примеры: кресло в форме бейсбольной перчатки дизайнеров Ломацци, Д'Урбино и Де Паса («Кресло Джо», «Польтронова», 1970) или «Мешок» Гатти, Паолини и Теодори (дизайн разработан для фирмы «Дзанотта», 1970).

В то время как Ханс Холлайн и творческие группы архитекторов «Аркигрэм» и «Суперстудио» углублялись в создании архитектурных утопий, имевших оппозиционный характер и соответствовавших общей атмосфере тех лет с анархистскими и пацифистскими идеями хиппи и опытами художников-концептуалистов, дизайнеры Де пас, Д'Урбино, Ломацци и Сколари сконструировали для фирмы «Дзонотта» кресло «Дуновение» (1967). Легкое, из прозрачного надувного пластика, оно подходило для любого типа помещения. Проектировщики мебели и посуды стали отдавать предпочтение сложным форма. Часто при этом цветовая гамма и причудливый внешний вид указывают на то, что данный предмет выполнен в традициях поп-арта. Кресло «Миг», созданное фирмой «Кассина» по проекту дизайнера Тошиюки Кита в 1980 г., отличается не только разнообразием цветов, но и разнообразием форм, так как легко преобразовывается в соответствии с потребностями того, кто его использует. В то же самое время сервант «Касабланка» (1981) Этторе Соотсасса напоминает индейский тотем. Оно покрыто цветной пленкой с орнаментом в виде множества точек, разбросанных по поверхности с различной интенсивностью для создания эффекта светотени и рельефности. Кажется, что поверхность вибрирует, и в этом проявляется сходство со стилистическим приемом американского граффитиста Кита

Харинга. Направление «хай-тек» нашло наиболее полное воплощение в электробытовых приборах, таких как радиоприемники, магнитофоны, проигрыватели компакт-дисков, которые в основном изготавливались из металла и окрашивались в черный цвет в соответствии с требованием простоты формы, усложняемой только количеством кнопок, ручек и дисплеев, указывавших на уровень технической сложности прибора. Кажется, что проекты стереофонического устройства с выставленными напоказ механизмами и приборами и здания в стиле «хай-тек», как, например, Центр Помпиду в Париже поразительно сходны.

Дизайн средств транспорта

Совокупность комплексов и систем передвижения и передвигающихся устройств. Особая интегральная форма средового дизайна. Дизайн-проектирование средств транспорта и устройств, обеспечивающих их эффективное использование (корабли, автомобили, поезда, фуникулеры, лифты и др.). Известные дизайнеры, работавшие в дизайне средств транспорта В.Гропиус (купе пассажирского поезда), Р.Лоуи (железнодорожный транспорт и космическое оборудование), У.Тиг (авиация), Х.Гугелот (автотранспорт), Л.Колани (судостроение).

Графический дизайн

Графический дизайн – это процесс решения проблемы визуальными средствами. Цель графического дизайна создать визуальное решение проблемы коммуникации. (ИД) Дизайн творчества, опирающийся на достижения изобразительного вида искусства (эстамп, литография, иллюстрация, плакат и т.д.). Все изобразительные решения, тиражируемые разного рода техническим способом, включая этикетки, теле- и видеозаставки. Роль графического дизайна целиком зависит от развития средств массовой информации новыми информационными носителями дизайна газетных страниц, знаков визуальной коммуникации, рекламой, предназначенных для торговли, бизнеса, маркетинга. Областью применения являются приборы, инструменты, мебель, посуда, электротехника, ткани, парфюмерия и т.д.

Фито-дизайн

Зимний сад. Наилучший материал для создания зимнего

сада – вечнозеленые растения, такие как ель, сосна, самшит, туя, можжевельник и др. зимний сад красив тогда, когда он передает умиротворяющую красоту, на которой отдыхает глаз. Сама природа, переплетением черных ветвей, снега, ягод рябины, калины, шиповника рождает графическую композицию.

Французский дизайнер де Живанши недалеко от Парижа создал регулярный парк, скомпонованный чистыми четкими линиями, строгими схемами и планами. Для воплощения замысла он использовал 36000 подстриженных кустов самшита. Его сад построен на геометрических формах, наиболее эффективно проявляющихся в боскетах и отдельно стоящих деревьях и кустарниках зимнего сада. Будучи заснеженными эти насаждения дают необходимый постоянно изменяющийся объем, дополняемый живописным сочетанием веток. Зимний сад напоминает технику гризайли, тональной живописи одного цвета, изредка дополненного яркими цветами зимних ягод.

По причине перепада температуры в зимнее время сад всегда смотрится по-разному. Ослепительно белый солнечным днем, с набухшими оседающими сугробами в оттепель, чуть припорошенный снегом, заиндевелый, а в погожий морозный день снежный наст играет тысячами красок как на полотнах импрессионистов.

Зимний сад должен быть рассчитан как на зимнее, так и на летнее время. Особенностью такого сада является то, что его пластическое решение не изменяется со сменой времени года, остается четкость композиции, за счет использования принципа регулярного сада, а также вечнозеленых растений. Летом ограды, трельяжи и перголы играют исключительно роль опор, но если их рисунок продумать с расчетом на зимний период, то в зимнем саду они превратятся в изящно изогнутые, загадочные, органично вписывающиеся в графику стволов и веток элементы композиции.

Необходимо также продумать интерьер, который позволит любоваться зимний садом, находясь в теплом помещении. Это может быть широкая застекленная плоскость стены, гостиная. В качестве смотрового помещения может подойти оранжерея, что безусловно усилит впечатление. Находясь в зарослях южных тропических растений, наблюдать за зимней стужей. Укоренившееся мнение, что «зиму нужно переждать» не оправдано. Благодаря творческому воображению художника, дизайнера зима может превратиться в чудо.

Одним из приемов организации ландшафтного дизайна является миксбордер. **Миксбордер** – это смешанные цветочные

насаждения, ширина и форма которых варьируется в зависимости от местоположения и величины площади участка, тем не менее не должна превышать ширины более 1,5 м. Свободное очертание позволяет расположить миксбордер в любой зоне участка, сделать его компактным или растянутым, окружить им место отдыха или же спортивные площадки. Все это зависит от вашей дизайн-концепции. Миксбордер позволяет использовать неограниченное количество цветов, собрать в одну живописную палитру однолетние и многолетние, высокие и низкие, ярко цветущие и не цветущие растения.

Основной отличительной чертой миксбордера является ступенчатость, которую формируют благодаря основным принципам категорий композиции. Она может быть одно или разно направленной, убывающей или нарастающей, центрической или комбинированной. Высокие цветы (дельфиниумы, флоксы) располагаются либо в центре. Если композиция центрическая, либо вдоль одной из сторон прилегающей к стене или забору. От высоких растений идет убывание к краям миксбордера, завершаясь низко растущими или стелющимися растениями (маргаритками, примулами, камнеломками, барвинком). Продолжительность цветения миксбордера достигается сочетанием различных видов цветущих одним за другим растений.

Рабатка – один из видов организации фито-дизайна, отличающийся небольшим размером. Ширина рабатки составляет от 20 до 70 см. Это не широкая цветочная аллея может иметь неограниченную длину и конфигурацию. Ее размещают вдоль прямолинейных и криволинейных дорожек, по краю газонов, вокруг деревьев и кустарников или же в виде извивающейся змеи на коротко постриженной зеленой лужайке. Принцип ступенчатости в организации рабатки отсутствует. Ее формируют на основе цветового пятна и сочетания цветов разного времени цветения.

Газоны делятся на декоративные и спортивные.

В группу декоративных газонов входят: партерный, обыкновенный, луговой, мавританский, цветочный. Партерный газон, характеризуется насаждением типичных газонных растений, располагающихся на территории по строгому плану с горизонтальной поверхностью. В композиционном единстве они могут сочетаться с участками выложенными гравием, кирпичом, деревянным настилом, с устройством прудов, бассейнов и т.д. Обыкновенный газон отличается большой площадью, состоит из

типичных и простых луговых растений, не предполагает тщательного ухода. Луговые газоны создаются как предварительные посевы на несколько лет для окультуривания почвы. Состоят из обычных луговых растений и используются для получения корма. При использовании многолетних трав могут стать достаточно долголетними. Мавританские газоны отличаются использованием разных растений ботанических семейств. Создаются из луговых злаковых и бобовых, а также из разнотравья. Характеристика месторасположения такая же как и у луговых. Цветочные газоны формируются на основе однотипных или контрастных многолетних растений. Одноцветный или разноцветный цветущий покров может быть засеян либо строго геометрическими фигурами, либо в свободном композиционном решении. Чаще всего создают из стелющихся растений. Их создают на сравнительно небольших площадках, у дворцовых комплексов, в парках, у зданий, а также на меняющихся элементах рельефа – склонах, террасах.

В группу спортивных газонов входят поля для футбола, хоккея, гольфа, спортивных игр, спортивных праздников и т.д. Их создают высевом наиболее типичных трав и проводят на них самый тщательный уход и систематическое скашивание по 2-3 раза в неделю в течении всего теплого сезона. Без этой практики классический газон создать и сохранить не удастся.

Здоровьесберегающие аспекты фито-дизайна

Фито-дизайн должен учитывать обязательное влияние растений на здоровье человека. Помимо украшения, повышения или понижения влажности воздуха, растения перерабатывают кислород и выделяют углекислый газ, неблагоприятно воздействуют на наше самочувствие. Некоторые комнатные растения излучают вредные флюиды. Если же принять данную гипотезу, что исходящие от растений излучения вредны, то нужно учитывать, что все вещества при температуре равной 0 излучают положительные и отрицательные ионы. Вредоносное излучение растений до сих пор зафиксировано не было никакими измерительными приборами, в то же время на излучение лампы и телеэкрана никто не обращает внимание.

Многие растения выделяют цветочную пыльцу, которая может вызывать у людей аллергические приступы. Данную проблему необходимо решать сугубо индивидуально и в каждом случае необходимо проводить тщательное медицинское обследование. В многоквартирных жилых домах комнатные

растения повышают влажность воздуха, например, вблизи отопительных приборов влажность воздуха составляет не более 40% при необходимой норме 60-65%. При размещении комнатных растений в той или иной зоне возможно влажность воздуха либо понижать, либо повышать. Особенно это необходимо людям страдающим хроническим воспалением слизистых оболочек. Также как человек растения выделяют углекислый газ поглощая кислород. Следовательно, в жилых помещениях, где расположено большое количество комнатных растений, должна быть устроена хорошая вентиляция.

Так же нельзя забывать о ядовитых растениях. Их перечень довольно велик и не может быть раскрыт в данном содержании. Но не которое из них, такие как аконит, дурман, содержат в своих клубнях чрезвычайно вредный яд (алколоид аконитин). Токсические свойства некоторых растений применяются в медицине для изготовления лекарственных препаратов. Яд диффенбахии в небольших дозах может быть полезен, она содержит стрихнин, в небольших порциях используемый в качестве лекарственного средства. Широко распространенный тис при наличии вкусных и полезных ягод имеет колючие ядовитые ветви. Столь токсичными также являются игла можжевельника, называемого в Англии «аборт-куст».

Для полного ознакомления с правилами ухода и обслуживания растения, их вредными и полезными свойствами необходимо досконально изучать справочную литературу.

Концептуальный дизайн

Формулирует для обсуждения с клиентом и его одобрения предварительные планы и дизайнерские концепции, которые адекватно отражают характер, функцию и эстетику проекта. Концептуальный дизайн формирует основу смыслового содержания, идейно-тематической базы, проектного замысла, выражающий художественно-проектное суждение дизайнера о разрабатываемом явлении или объекте в более масштабном решении, чем предполагаемый объект. Концептуальный дизайн не предполагает реальные проектные решения, хотя при их разработке вполне может быть использована методика составления экспериментальных или же альтернативных проектов. Вид нетривиального суждения, метафоры, нацеливающий проектировщика на дальнейшие действия. Примером могут служить самоформирующиеся «надувные кресла» Г.Пеше, «летающие» элементы освещения Ф.Старка,

соединяющие в оригинальной дизайн-форме казалось бы, несовместимые подходы к предметной организации среды.

Дизайн одежды

Творческий процесс создания художественного образа конструирования и моделирования одежды с использованием элементов САПР, а также эксклюзивных образцов с учетом разных возрастных групп, художественных и стилистических течений, как пре-порте, так и авангардной моды. Дизайнер одежды оперирует понятиями ассортимента, функции и классификация одежды с учетом разнообразных половозрастных групп. Учитывает деление одежды по сезонам в зависимости от назначения. Образование новых видов ассортимента. Проектирование единичных изделий, комплексов и ансамблей с учетом гармонизации, и структуры коллекции. Как на уровне производства готовой одежды, так и в ранге высокой моды. Основными методами проектирования одежды являются комбинаторика, трансформация, модульное проектирование, метод деконструкции и т.д. Наличие творческой интуиции позволяет дизайнеру прогнозировать развитие современной моды, анализировать закономерности, структуру и функции моды. Кутюрье владеет всеми требованиями к одежде, предъявляемыми стандартами с учетом классификации конституции тела, фигур типового сложения, особенностями конструирования одежды с учетом свойств материалов (трикотажа, меха, кожи, нетканых материалов, и др.) и других эксклюзивных и перспективных материалов.

Инженерный дизайн

Инженерный дизайн – формирование объектов и систем инженерно-технического свойства. Отличает принципиальное подчинение в первую очередь утилитарно-прагматическим установкам и задачам проектирования, соблюдение требований и эффективности эксплуатации, а также безаварийного функционирования. К дизайн-разработкам инженерного дизайна относятся: тоннели, шахты, теле- и трансляционные вышки, мосты, путепроводы, шлюзы, канатные подвесные дороги, лифты, эскалаторы, научно-исследовательские приборы, автострады и т.д. К образцам инженерного дизайна относятся автострады Германии, США, эстакады Японии, Бруклинский мост, ДнепроГЭС.

Wood-дизайн

Wood-дизайн – вид творчества, направленный на создание пищевых автоматов, организации блюд не только по сочетанию вкуса различных компонентов блюд, но и гармонизации с точки зрения формы, цвета, удобства. В одном из направлений wood-дизайна на смену простому принятию пищи приходит церемония, спектакль, отличающийся большой утонченностью и направленностью на удовлетворение всех чувств. Искусство поваров открыло новые перспективы. Готовое блюдо становится натюрмортом нашей эпохи, в котором съедобное вещество приобретает форму, не всегда обнаруживающую его происхождение.

В другом же – появление пищевых автоматов фаст-фуд экономит время, возможность быстрого обеспечения пищей большого количества людей. Автоматы как приготавливают, так и обслуживают – Фаст-фуд кафе. Дизайн продукции фаст-фуд автоматов является весьма популярным в современном социуме: пицца, гамбургеры, кола и т.д. Первые объекты быстрого питания появились в начале XX в., но общество было еще не готово к такого рода обслуживанию и в 1991 г. закрылось последнее кафе. Возрождение фаст-фуд кафе произошло в 2002 г. в Берлине, которое работало без официантов и барменов.

Функциями Wood-дизайна является выявление, разработка влияния цвета и формы на вкусовые ощущения. Выявлено, что вкус в определенной мере зависит от цвета потребляемого продукта. В дизайне этот термин называют окраска вкуса. Соответственно при изменении цвета одного и того же продукта изменяется вкус. Применяются новые требования к эстетике вкуса, а также к культуре еды. Рассматриваются новые тенденции к развитию и жизнедеятельности человека. Появляются новые структуры принятия пищи: еда-постель, еда-туризм, еда-застолье, еда-ресторан, еда как искусство кулинарии, еда-музей, еда-пространство. Одним из примеров может служить описание застолья в прошлые века, когда за одним предметом кухонной утвари находилось несколько сотрапезников. В современном мире в центре стола находится фондюшница, а выбор блюда остается за предпочтением клиента.

Современные французские столовые распределены на 6 типов:

1) breakfast is ready, предпочтение им отдают молодые одинокие люди с определенными амбициями, склонные к

современной моде, поклонники Интернета и видео;

2) before предпочтение отдают молодые люди, наделенные высоким интеллектом, гедонисты, нонконформисты. Они амбициозны и самостоятельны, эстеты, поклонники французской и мировой культуры;

3) smart diner – заведение рассчитано на представителей любого класса, достатка и возраста. Бонвиваны, характеризуются любовью к свободе, гуманистическим общечеловеческим ценностям., приверженцы классической элегантности. Практически каждый из них имеет загородный дом;

4) private diner– тип заведений обеспечивающий средний класс предполагает равновесие между современностью и традициями, развлечениями и тихой семейной жизнью;

5) sprung time lunch – многодетные семьи среднего класса с стремлением заработать как можно больше и как можно выше забраться по социальной лестнице, увлекающиеся жизнью звезд и путешествующих раз в год всей семьей;

6) as time goesby – данным заведениям отдают предпочтения провинциалы, выше среднего возраста, с низким достатком, сохраняющие семейные связи, заботящиеся о своем здоровье и безопасности. Досуг проводят на приусадебном участке или за просмотром телепередач.

Франсуа Буше сказал: «Еда – это театр, где задействованы все пять чувств» (стр. 36)

Профессиональная деятельность дизайнера должны составлять учет процесса принятия пищи, наслаждение потребителя от любования игрой цвета и света в бокале вина, вкусовыми качествами, букетом ароматов и вербальным оформлением описанием данного наслаждения. В выборе столовых приборов он должен помнить, что это книги несущие информационную нагрузку о времени, этнических особенностях, характере пищи, для которой они предназначены.

Модельный дизайн

Модельный дизайн – синтезирующий вид творчества, организующий художественно-образное, технологическое, брендовое решение, а также насыщение предметно-образной среды инженерно-техническим обеспечением объекта, процесса или события. Модельный дизайн распространяется в сфере шоу-бизнеса, разработке дизайн-концепции, дизайн-проекта показа мод, дефиле, боди-арта и др. Дизайнер модельной индустрии взаимодействует с дизайном одежды, стилистами,

парикмахерами, визажистами, устроителями подиумов, осветителями, маргинологами.

Экологический дизайн

Направлением экологического дизайна является эффективное использование биосферы в связи с усилившимся воздействием человека на природу, рассматривает закономерности взаимодействия общества с окружающей средой, включая экономические, географические и другие аспекты. Появление экологического дизайна связано с нарушением экологии, проблемой, порожденной современным общественным развитием, в связи с развитием научно-технического прогресса. Активное загрязнение окружающей среды потребовало новых здоровьесберегающих технологий в производстве жилища, товаров потребления, оборудования.

Содержание не включает в себя проблему спасения земли от разрушающегося озонового слоя, уровня радиации, глобального потепления, но на основе использования научных исследований и экологически чистых материалов направлено оградить человека, его жилище от вредной окружающей среды. Экологический дизайн способен оградить человека от радиационного поля электрических бытовых предметов, от воздействия солнечной радиации, от электромагнитных полей, от вредных энергетических зон, нервной раздражительности имн.др.

По Теренсу Конрану экологический дизайн это «... не просто использование материалов, безопасных для окружающей среды. Это и сложный сравнительный анализ различных факторов: загрязнение, угроза здоровью, простота замены или обновления, расхода энергии». (с.80)

Рассматривают несколько уровней экологии жизни: изменение потребляемых продуктов, сокращение потребления энергии и количество отходов, применение экологических принципов в конструкции и дизайне жилища. Экологический дизайн предполагает использование натуральных материалов, таких как камень, дерево, бамбук, тростник, органические краски, морилки, полироли, дающие возможность дышать самому материалу, увеличивая время эксплуатации жилища и сохраняя экологически чистую среду. Очень важным является правильное размещение дома на участке, чтобы комнаты получили достаточное количество естественного освещения, а глухие стены защищали его от ветра. Форма крыши так же должна

предполагать время зимнего и летнего солнцестояния, расположение и угол наклона которой позволит в летнее время сохранить от жары, а в зимнее время получить достаточное количество солнечного света и улучшить циркуляцию воздуха. Правильное дизайн-решение тамбуров, веранд, оранжерей способно естественным образом обеспечить температурный режим помещения.

В сферу экологического дизайна входит устройство и обеспечение дренажной системы дома, что избавляет дом от плесневелости фундамента и сырости стен, сбора дождевой воды для использования в хозяйстве и поливе садового участка. Современная форма жизнедеятельности человека предполагает получение быстрого результата в любой форме деятельности, что требует использование большого количества химикатов, разного рода пластиков, синтетических материалов, пенную изоляцию, виниловые полы, краски и лаки из полученных нефтепродуктов, не задумываясь о том, что все они содержат токсичные химикаты и выделяют вредные вещества. Разумный выбор материалов и правильная ориентация в дизайн-проектной деятельности в период строительства или ремонта дома будут способствовать улучшению окружающей среды и здоровья обитателей дома.

Дизайн, порожденный острой эмоциональной реакцией на общечеловеческую ситуацию близкой к катастрофической, охватывающий человеческую цивилизацию, основанную на потребительской функции. Он противопоставляет принципы соизмерения потребностей с глобальными проблемами выживания человечества.

Нейл-дизайн

Творчество, связанное с разработкой конструктивной, технологической и художественной лепки, а также росписи в индустрии красоты (в частности дизайн ногтей). Формирование нового вида дизайна перекликается также с новым видом искусства – боди-арт, нейл-арт. Сформировавшийся на основе исторического опыта Индии, предназначением которого являлось украшение тела человека и его рук. Впоследствии в Америки, Германии сформировались современные школы нейл-индустрии. Зарождение нейл-дизайна относят к 30-м годам XX века, и начальное определение нейл-дизайна формулировалось как искусственное моделирование ногтей. Зарождению нейл-дизайна способствовали, как это часто случается в истории, не профессиональные дизайнеры, а артисты, коммерсанты, дантисты

и др. К родоначальникам нейл-дизайна принято относить личного визажиста Грэтте Гарбо, фирму «Мона Нейл», торговые марки Patti Nails, Glamour Nails. В 70-80-х годах совершенствованием новых технологий и материалов в нейл-дизайне занимались фирмы IBD, OPI, LCN, Lee Pharmaceuticals и др.

Особенностью нейл-дизайна является работа с миниатюрными образам, сюжетами, декором и т.д. Формирование композиционного ряда в нейл-дизайне это нахождение тончайших отношений между элементами, размещением их в разных пластических и пространственных уровнях.

Городской дизайн

Городской дизайн – художественный облик и благоустройство открытых городских пространств или предметно-образного наполнения, необходимых в жизнедеятельности городского населения. К функциям городского дизайна относятся: мощение улиц, тротуаров, дворов, подпорные стенки, озеленение, водоемы, средства информации (информационные табло, часы, реклама), монументально-декоративные сооружения, рельефы, вазы, элементы праздничного оформления (гирлянды, лозунги, транспаранты), а также инженерно-технические конструкции временного назначения в городской среде (строительные леса, переносные ограждения).

Коммерческий дизайн

Разработка внешних качеств промышленной продукции, главным назначением которой является проблема коммерческой реализации, потребительский спрос, технологичности производства. Необходим учет психологии потребителя, умение формировать потребительские запросы, используя многообразную палитру образных решений продукции.

Региональный дизайн

Разработка изделий промышленного назначения, определяющая художественные, этнические и ремесленные традиции региональной или этнической группы. Примером могут служить традиционные итальянские или скандинавские школы, а также новые промышленные объекты Латинской Америки, Азии и Японии.

Маргинальный дизайн

Экспериментальное направление разного вида авангардной экспериментальной экзотической дизайн деятельности в решении нетрадиционных формообразующих объектов, не направленных на внедрение, а являющихся сферой внимания специалистов. Маргинальный дизайн соседствует с полуофициальными течениями кич культуры, религиозными художественными школами, направлениями фэнтези, мусорного дизайна. Проявление общего массивного дизайнерского форма творчества.

Процессуальный дизайн

Образное и эстетическое начало функционально обусловленных последовательных действий за счет комбинирования, трансформации, изменения слагаемых процесса, направленного на оформление, режиссуры, трактовки отдельных фаз и целостного вида действий в дизайн-среде. Диапазон функций довольно широк – от создания сценария рабочего или выходного дня процесса производства, распорядка спортивных соревнований, праздников, презентаций, семейного торжества - всех тех событий, где необходим высокий эстетический результат психо-эмоциональных действий.

Шрифтовой дизайн

Разработка, гарнитура, начертание шрифта, включающая особенности стилового, брендового, содержательного решения, а также учет исторических и функциональных характеристик. Создание шрифта включая, разработку приемов и способов создания шрифтовых композиций в книжной, журнальной, газетной графике, системах визуальной коммуникации, архиграфике. Шрифтовой дизайн сформирован на основе каллиграфии, истории и орудий письма Древнего мира, Востока, Китая, Ирана, обладающий большой художественной выразительностью. Современный шрифтовой дизайн использует графические редакторы и возможности трансформации шрифтового гарнитура на компьютерных носителях.

Интерактивный дизайн

Творчество, направленное на создание объектов, предметов, предполагающих процесс условного обмена или же общения с ними. С основу их физической сущности автор

закладывает некую идею, связанную с физическим явлением или необычным свойством материала. В предметах и вещах интерактивного дизайна помимо функции и эстетики заложен элемент развлечения. Примером интерактивного дизайна могут служить разные виды детских игрушек с материала, напоминающего нежность человеческой кожи, говорящих часов, брелков, искусственное движение потока воды и т.д.

ГЛАВА 6. ЖИЛОЙ ИНТЕРЬЕР

Кухня

Требования, предъявляемые к дизайну внутреннего интерьера кухни можно рассматривать в нескольких вариантах. Данные варианты складываются не только по величине, кубатуре, но и по функциям.

Ограниченные функции.

Малофункциональные кухни. Кухни, которые предназначены для приготовления быстрой и легкой пищи (приготовление бутербродов, полуфабрикатов, коктейлей и т.д.). Для устройства такой кухни достаточно несколько эргономичных шкафов, антресолей и приспособлений, скомпонованных на одном участке площади кухни.

Полнофункциональные кухни. Требуют большого пространства, просторных шкафов, широких столешниц, спаренных моек, большой кухонной плиты, полногабаритного стола и стульев, с условно ограниченной столовой и рабочей зоной.

Комбинированные кухни. Кухни, включающие смежные жилые комнаты: столовую, детскую, с остекленными дверьми или дверными проемами, что позволяет во время приготовления пищи наблюдать за действиями детей.

Универсальные или многофункциональные кухни. Кухни, которые предназначены для приготовления пищи с учетом разного времени года, погодных условий, открытого пространства. Их универсальность заключена в легкой трансформации столовой за счет больших дверных проемов, позволяющих выход на веранды, террасы, жилые комнаты. Их универсальность позволяет также с одинаковой легкостью принимать кофе в постели в спальне, в кресле-качалке на террасе или же в мягком кресле зале перед телевизором. Они моделируются с большими окнами, остекленными дверьми, с

возможным выходом в сад, на лужайку, в зону отдыха.

Оборудование всех видов кухонь должно отвечать основным требованиям, которые заключены в наличие трех главных рабочих центров: холодильник, плита, мойка. Дизайнеры называют их «золотым треугольником». Наиболее оптимально их располагают так, чтобы они образовывали треугольник. Американские дизайнеры используют так называемую стойку «айленд», которая располагается посередине кухни и обеспечивает подход по периметру стойки, т.е. по кругу. Ее ширина и длина выполняется в соответствии с эргономичными и антропометричными требованиями. Американская стойка может включать в себя не только кухонные приборы и оборудование, но и зону приема пищи. Эффективность рабочей зоны можно выразить следующими параметрами: расстояние между противостоящими бытовыми приборами должно составлять не меньше 120 см., ширина прохода вокруг американской стойки не меньше 100 см., по сторонам мойки, плиты свободное пространство должно составлять не меньше 60 см. также 60 см со стороны духовки и не менее 75 см свободной зоны рядом с холодильником.

Кухня должны быть хорошо освещена естественным светом, а также общей лампой для всей кухни и точечными светильниками над каждой рабочей зоной. Большое значение нужно предать электропроводке кухни, т.к. многие бытовые приборы достаточно электроемки, что вызывает перегруз электросети. Монтаж электропроводки необходимо проводить специалистом с учетом количества электроприборов и их мощности. Мощность приборов (кофемолок, миксеров, электротостеров, электроплит) может составить от 127 Ватт до 7000 Ватт.

Мансарда

Мансарда (от франц. mansarde) – чердачное помещениепод крутой с изломом крышей, используемое для жилья и хозяйственных целей (СЭС). Название по фамилии французского архитектора Фрасуа Мансара.

В зоне ограниченной жилой площади используют квадратуру чердачных помещений. Чаще всего это невысокие помещения, используемые для устройства кабинетов, библиотек, гладильных комнат, оранжерей и т.д. То обстоятельство, что всякого рода мансарды плохо шумоизолированы может явиться положительным моментом, благоприятно влияющим на

эмоционально-психическое состояние человека его душевное равновесие. Комнатой психологической разгрузки, снятия стресса, приобретение душевного равновесия может стать мансарда в момент дождя, барабнящего по крыше для человека, находящегося в оранжерее за чтением книги.

Холл или прихожая

Холл (от англ.hall) – в традиционном английском жилище общая комната приемный зал с лестницей на верхний этаж. В современных общественных зданиях и гостиницах – небольшой зал для отдыха, ожидания, встреч и т.д. ⁶ Дизайн холла должен учитывать, наряду с другими архитектурно-строительными требованиями, определенного рода символа, знака, олицетворяющего концепцию жизненной позиции владельца дома. Как и в городском строительстве, к общественным зданиям (вокзалы, аэропорты), являющимся лицом города, так и холлу, прихожей предъявляются требования формирования первого впечатления.

Холл является промежуточным помещением, в котором человек проводится совсем недолгое время и должен психологически адаптироваться к атмосфере дома. Поэтому предметно-образное дизайн-решение холла не должен быть перегружено. Пространство должно быть органично и антропометрично оправдано. Следовательно, дизайнеры прибегают к лаконичным, простым, декоративным решениям с нейтральной светлой тонировкой стен, особенно в тех случаях, когда в холле предусматривают экспозицию картин, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптур. В прихожих используют твердые сверхпрочные напольные покрытия способные выносить высокую степень загрязнения и предусматривающих легкую уборку.

Столовая

На протяжении всего XX века по причине экономии архитектура и строительство исключило столовую как вид жилого интерьера. Направление строительства, целью которой являлось создание номинальной жилой площади, столовую совместили с кухней. И лишь в последнее время потребовалось восстановление столовой как необходимой составляющей жилого интерьера.

⁶ Советский энциклопедический словарь – М., Советская энциклопедия, 1990

Возвращение традиций к культуре принятия пищи, проведение обедов и ужинов за которыми решаются семейные, деловые и служебные вопросы.

Культура принятия пищи, сохранении семейных традиций, атмосферы домашнего уюта в комфортной обстановке решает социально-культурные задачи. Атмосфера кухни насыщена огромным количеством разных запахов (специй, продуктов, огня, приготавливаемой пищи) блокирует вкус приготовленных блюд. В столовой же человек вкушает блюда, насыщенные ароматом и вкусом без смешения с посторонними запахами. Наличие столовой как помещения в жилом интерьере иносказательно говорит о созидательности их хозяев в этом доме «все как надо, в этом доме все на месте».

В дизайн-решении столовой необходимо учитывать атмосферу радости, непринужденного общения, комфорта. Герман Мотезиус отмечал, что столовая «традиционно должна выдерживаться в строгом, полном достоинстве стиля, цветовая гамма должна быть скорее темной, чем светлой, мебель делается из полированного красного дерева, на пол следует стелить турецкий ковер, а на стены вешать картины, желательные семейные портреты, написанные маслом и вставленные в позолоченные рамы». Современное развитие дизайна не придерживается столь строгого и однозначного мнения в дизайне столовой. Оно может быть выполнено в архаическом стиле, описанном Г.Мотезиусом, но и быть решено в современных нетрадиционных стилях. В каждом из этих случаев основными центрами композиции столовой являются большой обеденный стол, люстры, канделябры, камин и т.д.

Круглый стол по сравнению с прямоугольным считается более демократичным, также, как и стулья без подлокотников. Наиболее оптимальное размещение обеденного стола в центре комнаты, это позволяет освободить стены для большего обзора и размещения другой мебели или же произведений искусства.

Гостиная или зал

Жилая комната на всем протяжении истории дизайна вызывала трудности у архитектора в ее обустройстве. Отсутствие прямого назначения и размытость функций в каждом случае привносит индивидуальные черты. В былое время гостиная служила для ожидания времени обеда или же препровождению после обеденного времени. Зал был предназначен для торжественных случаев.

Функция жилой комнаты в архитектурном дизайне распространяется на создание комфорта, имиджа, состоятельности хозяина. Она должна отвечать гибкой структуре нравов, характеров, индивидуальностей обитателей дома отдых с семьей, в одиночестве или с друзьями. Это главная комната в доме. Ее стилю соподчинены стилевые решения остальных комнат. Она отражает привычки, представления, мировоззрение ее обитателей.

В создании дизайна жилой комнаты необходимо учитывать потребности и приоритеты хозяев. Не исходить из позиции как нужно делать или как делают другие, не ссылаться на модные салонные журналы по архитектуре и дизайну, а исходить из собственного стиля, анализа помещения, психотипа заказчика и не предвзятой оценке их потребностей.

На протяжении истории требования к гостиной изменялись. В свое время Герман Мотезиус писал: «Дети допускаются в гостиную только в качестве посетителей, в лучших своих костюмах». Сегодня же домашний уют невозможно создать вне детского социума. В кругу взрослых они учатся ценить и правильно относиться к красивым дорогим вещам, общению со взрослыми, демонстрации собственных талантов, слушать сказки или смотреть увлекательные телепередачи.

Традиционная гостиная отдает должное отдыху в обществе. В ней классическая расстановка мебели. Кресла, диваны, журнальный столик легко изменяют место положение, организуя участки активного действия или общения либо у камина, либо у телевизора, либо за чашкой кофе у журнального столика. Создание комфорта в гостиной учитывает отдых физический, эмоциональный и интеллектуальный.

Спальня

В основу концепции спальни можно положить известные слова о том, что ночь должна быть устроена привлекательно и в тоже время не напоминать о себе днем. Считается, что спальни, расположенные на первом этаже не уютны не только потому что существует большое количество создающих дискомфорт, но и потому что они менее освещены. Александр Кристофер отмечал, что естественный свет основа здоровой архитектуры и спальни должны быть ориентированы на солнечную сторону, чтобы просыпаться с первыми лучами солнечного света.

Ориентация постели доминирует на восток. Фьютонские кровати, убирающиеся в шкаф, и складные диваны

предназначены лишь для малогабаритных квартир. Наиболее благоприятным расположением двухспальной кровати должно позволять обхода кровати с трех сторон для замены постельного белья и каждому из спящих ложится со своей стороны. В западноевропейских странах считается, что кровать должна быть скрыта от входа в комнату, в Китае же считается наоборот, кровать должна быть расположена напротив двери, а спинка кровати примыкать к стене.

Современное требование к спальне заключается в физическом, визуальном и эстетическом уровнях комфорта. Гигиену, чистоту, отсутствие микробов и пыли, как и в предыдущих поколениях, обеспечивают муслиновые драпировки, льняные простыни. Наиболее активно в спальнях используют разные оттенки белого. Эквивалент чистоты и романтической элегантности. Последние достижения в области воздействия цвета на психику человека доказывают, что наиболее приемлемый для отдыха и сна является белый цвет, разного рода цветное постельное белье вызывает у человека дискомфорт.

Ванная комната

Поскольку ванная комната насыщена агрессивной средой, в виде повышенной влажности, горячего пара, ей необходимо хорошая естественная система вентиляции, устойчивые к влажности покрытия стен потолка и пола. Так же ванная комната обеспечивается большим количеством коммуникаций: холодная и горячая вода, канализация, освещение – все это требует выполнения определенных работ по обслуживанию, что ставит обязательным условием легкого доступа к приборам с одной стороны, а с другой стороны эстетики и функциональности помещения.

Обеспечение эргономичности ванной комнаты предопределена выпускаемым оборудованием. Ванные, унитазы, раковины имеют определенный стиль дизайн-решения, в них учтены антропометрические данные и функциональные требования. Пространство между оборудованием ванной комнаты должно быть создано по унифицированным требованиям, которые изложены в специальных справочниках, в частности «Модульор» Ле Корбузье.

Для покрытия стен и пола чаще всего используют разного вида керамические покрытия, при выборе которых необходимо учитывать не только их эстетический вид, но и безопасность жизнедеятельности. Фактура плитки, наличие разного рода

ступенек, выступов должны быть выполнены с отсутствием острых углов и максимально уменьшить зону повышенной травмоопасности.

Очень важно в ванной комнате продумать систему освещения. Сложность представляет обеспечение одновременно двух функций: наличие яркого освещения и безопасность светильников при попадании на них влаги или воды. Яркое освещение необходимо для проведения процедур, связанных с физиологией и гигиеной тела.

Любая ванная комната требует точности планировки, даже при условии обычного комплекта оборудования – ванная, унитаз, раковина, биде. Довольно часто в ванной устанавливают дополнительное оборудование – душевые кабинки, стиральные машинки, что в свою очередь требует наличие большого количества шкафов и полок. Обычно их располагают под раковиной, над бочком унитаза, в искусственных или естественных нишах.

При наличии большой площади ванную можно располагать не в углу или прижатой к стене, а по середине комнаты, что придает ванной комнате оригинальный дизайн и позволяет смоделировать разно уровневые полы. При наличии ограниченной площади ванной комнаты существует вариант визуального увеличения пространства за счет зеркал. Зеркала считаются символом роскоши.

Расположение ванных комнат предусматривает несколько вариантов.

- Обустройство ванной комнаты с входной дверью из спальни. Смежное расположение данных комнат обеспечивает удобство и вечерних и утренних процедур. Ванная комната является составляющей спальни и служит компонентом интимных отношений супругов.

- Расположение ванной на спальном этаже, вокруг которой находятся детские, взрослые спальни и комната для гостей. Ванная комната равноудалена от всех комнат.

- Приближенность ванной комнаты к зоне отдыха, что позволяет через стеклянные двери наблюдать пейзаж, выйти после принятия ванной на террасу, подышать свежим воздухом или же вывесить для сушки белье.

- В японских традициях. Когда ванная комната проектируется как совместная ванна, предполагающая принятие процедур всеми членами семьи.

Устройство совмещенной ванной комнаты с туалетом в

последнее время все больше приобретает приверженцев. Наличие унитаза в ванной комнате не требует от человека одевания или раздевания в момент принятия ванн. В многодетных семьях рекомендуется раздельные санузлы, что увеличивает функциональную загруженность помещения.

Детская комната

Детская комната – универсальное, многофункциональное помещение. Она подразделяется на несколько зон: отдыха, активной жизнедеятельности, рабочей (игровое пространство). В зоне активной жизнедеятельности предполагается размещение спортивных снарядов, тренажеров. В рабочей зоне располагаются стол, стул, пуфик, стеллажи, шкафчики для игрушек, литературы, компьютерных дисков, аудио и видео аппаратуры и т.д. В зоне отдыха находится однарусная или многоярусная кровать, шкафы для одежды. Детская комната должна быть хорошо освещена естественным светом, из оформления необходимо исключить разного рода материалы, изготовленные на основе химической промышленности, и хорошо проветриваться.

Искусство фэншуй считает приоритетными в расположении детской комнаты стороны света восток и юго-восток. по мнению древнекитайского искусства это стороны зарождения жизни, начала жизни и расцвета. данное расположение детской комнаты идеально способствует полноценному развитию. это влияет не только на физиологические факторы (рост, здоровье), но и творческих начал. обязательно нужно учитывать отношение ребенка к типу: восточному или западному. при выборе спальни для детей необходимо помнить о том, что его спальня одновременно является кабинетом и ребенка и уголком для его личной жизни. в своей комнате ребенок проводит гораздо больше времени чем взрослый в спальне. временной фактор в фэншуй очень весомый, поэтому выбирать детскую комнату надо с особой тщательностью.

В обустройстве детской комнате необходимо учитывать психофизические особенности ребенка и поскольку мебель в детской комнате имеет большое значение, то выбирать ее следует не по доступным признакам (стоимости, наличия в магазине), а руководствуясь миропониманием и комфорта психики ребенка с учетом возрастных особенностей.

ГЛАВА 7. ДИЗАЙН СТИЛИ

Во II половине XX века создается огромное количество течений в искусстве: неореализм, неоабстракционизм, информального искусства, ташизм, спациализм, неодадаизм, ньюавангард, кинетические искусства, поп-арт, боди-арт, лэнд-арт, минимализм, постмодернизм, трансавангард, граффити, деконструктивизм, видео-арт и мн.др. Влияние некоторых проявилось и в решении дизайна. Так в начале 60-х годов в Европе распространяется направление созвучное американскому неодадаизму – неореализм. Свои работы они конструируют из пришедших в негодность вещей, монтируя в рамыиспользованные предметы повседневного быта, как бы обращаясь к памяти о прежнем их предназначении и их использовании. Они создают коллажи из пуговиц, автобусных билетов, пачек сигарет, этикеток, обрывков упаковки и мн.др. Композиции воспроизводят процессы повседневной жизни, являясь осязаемыми свидетелями. Остатки пищи, пепельницы, наполненные окурками, продлевают время их служения уже в другой ипостаси. Одним из ярких представителей является Христо. Его интересуют манипуляции с реальными предметами, позволяющие создать эффект отчуждения, нереальности, несвойственных предмету состояний. Швейная машинка, завернутая в упаковочный материал, приобретает вид необыкновенного предмета, в котором не угадывается знакомая всем бытовой предмет, а воспринимается как нечто незнакомое. Одна из дерзких акций Христо воплощена в решении стена Марка Аврелия в Риме (1973 г.). Стена с арочными проемами и башнями за счет реалистического подхода в декорировании камнем кажется окутанной огромных размеров драпировками, которая воспринимается с ощущением нереальности.

Одним из ярких направлений является хэппенинг-перформанс, воплотивший в себе искусство театра, музыки, литературы, живописи, скульптуры. Данный творческий гибрид отличался многоплановостью сюжетов, что приводило к свободной интерпретации взаимоотношения тела и пространственно-музыкального контекста. Их творчество было направлено на исследование поведения людей в критических ситуациях: эпилепсии, предсмертных судорог. Выглядело это как ритуальное искупление с использованием красителей напоминающих кровь, завернутых в бинты, истязая собственное тело.

В 60-е годы получил развитие боди-арт в лице Пьеро Мандзони, задумавшем создать из некоторых моделей живые скульптуры. В это же время Ле Корбюзье отказывается от использования в строительстве простых геометрических форм и прибегает к выразительности плавных перетекающих объемов, независящих от функциональных требований. Демонстрирует новые выразительные средства, позволяющие разрушить рационалистическую правильность форм, моделируя поверхность динамично.

Ээро Сааринен разрабатывает еще более причудливый замысловатый стиль, характеризующийся легкими изогнутыми линиями. В проекте терминала авиакомпании в Нью-Йоркском аэропорту имени Кеннеди он изображает крышу в виде птичьих крыльев выпукло изогнутая форма, которой придает своеобразный облик интерьеру сооружения. Таким образом, на смену простоты стиля приходит свобода выражения, являющаяся отличительной стороной постмодернизма.

Постмодернизм не означал возвращение к историческим канонам. Актуальность его заключается в использовании современных технологий, конструкций не скрытых стеной, а выставленных на показ, делаая его характерным элементом здания. Что было использовано Ренцо Пьяно при строительстве Центра Помпиду в Париже. Разместив опорные конструкции и лестничные марши с внешней стороны здания, создали прочный металлический каркас вокруг внутреннего помещения, которое могло быть приспособлено для любых культурных и общественных мероприятий.

Е Минь Пей, являясь приверженцем данного стиля, разрабатывает сооружение отличающееся большой легкостью, сочетанием прозрачных стекол с тонкими видимыми металлическими конструкциями, позволяющее его сооружениям не разрывать пространство, а органически сочетаться в нем. Одной из вершин его творчества является пирамида Лувра в Париже.

Одним из ярких течений в искусстве архитектуры является деконструктивизм. Идеи деконструктивизма провозглашали: создание города постоянно меняющегося в зависимости от движения его жителей; нарушение равновесия архитектур; эффект распада конструктивных элементов. Одним из примеров данной архитектуры может служить проект, разработанный американской группой «Сайт», магазина «Бест» в Ардене. Здание спроектировано так, что один из углов кажется обвалившимся.

Ежедневно в момент открытия магазина специальным электрическим устройством данная брешь появляется, пробивается, а при закрытии магазина отвалившийся кусок придвигается обратно.

Четко прослеживается игра объемов в Haas Haus Холлайна. В полукруглом выступе, покрытом зеркальными стеклами отражается силуэт готической формы собора Св. Стефана (Вена, 1990 г.). Стремление удивить зрителя в любой форме проявляется в деконструктивизме. Проповедуя своего рода контрархитектуру, зиждущуюся на отрицании рационалистических конструктивных решений. Создание многофункциональных комплексов, объединяющих в себе помещения различного назначения стали отличительной чертой архитектуры последних десятилетий. В большинстве своем случаев функции этих сооружений аналогичны зданиям прошлого, но их внешний облик создает у зрителя впечатление новизны и кажется, что в результате новейших течений в дизайне и архитектуре они появились именно сейчас. В качестве примера можно привести Оперный театр в Сиднее (Йорн Утзон, 1975 г.). Уникальность причудливость формы здания одновременно напоминает панцирь доисторических животных и паруса, надутые ветром.

В 80-е годы рождается большое количество архитектурных утопий, принадлежащих к модернистским течениям. Они пытались осуществить неосуществимое. Английская группа «Аркигрэм» разработала проект шагающего города, кварталы которого имели вид огромных насекомых, способных перемещаться на длинных ногах-насадках.

В 90-х годах на мировой рынок выходят часы, разработанные дизайнерами фирмы «Свотч». Они явились четким отражением постмодернистской среды. Изящность и утонченность отошли на второй план и дизайнеры начали использовать удивительное разнообразие форм, цвета, материала, изменяющихся в зависимости от сезона. Часы для любого возраста и любого времени года. Художественное решение изделий изменяется, реагируя на малейшее колебание в моде. Внешний вид часов часто имеет китчевый шуточный характер, в решении которого используется разноцветный мех, цветные пластмассы, резиновые материалы.

Последнее пятидесятилетие XX века промышленный дизайн все больше уделял внимание предметам жилых помещений. Поскольку дизайн диалектически взаимосвязан со всеми другими

направлениями творчества, он развивался параллельно с изобразительным искусством и архитектурой. В это время разрабатываются и получают распространение одноразовая бумажная пластмассовая посуда, по-новому решается дизайн радиоаппаратуры. В своей основе это предметы имеющие экстравагантную форму и яркие кричащие цвета окраски. Данные тенденции распространялись так же и на мебель. Разработанное дизайнерами под руководством Ломацци, кресло в форме бейсбольной перчатки является ярким тому подтверждением. Им же в сотрудничестве со Сколари сконструировано кресло «Дуновение» (1967 г.) из прозрачного надувного пластика, предназначенного для любого типа помещений.

В 1980 г. Тошиюки Кита разрабатывается кресло-трансформер, отличающееся не только разнообразием цвета и причудливостью форм, но и возможностью преобразования в соответствии с потребностями владельцев. Появившееся в конце 80-х начале 90-х годов направление «хай-тека» в дизайне нашло воплощение в решении электробытовых приборов, которые в основном изготавливались из металла и окрашивались в черный цвет, подчеркивая уровень технической сложности прибора. Кажется, что проекты являют собой стереофоническое устройство с выставленными на показ механизмами и приборами.

Поль Бокюз – новатор французской кухни предлагает кулинарные изделия решать с помощью творчества и фантазии. В конце 70-х годов большое внимание уделяется сочетанию вкуса, различных компонентов блюд с гармонией формы и цвета, требования, предъявляемые к художественным полотнам. Внимание стали уделять не только сочетанию вкуса различных компонентов, но и удивительной изысканности, основанной на плавных изменениях цвета и уменьшающихся в размере ингредиентов в композиционной завершенности с формой и цветом тарелки. На смену незатейливому употреблению пищи приходит элемент спектакля, отличающегося утонченностью, изысканностью, направленного на удовлетворение всех видов чувств. Готовое блюдо становится натюрмортом и символом современной эпохи.

Искусство, технологии и промышленное производство образовали взаимовыгодное сотрудничество, благодаря которому искусство нашло множество путей самовыражения, а многочисленные технологические процессы обрели эстетический вид. Таким образом, наблюдалось взаимопроникновение различных областей творчества, и художник смог реализоваться в

нескольких сферах, что сформировало крайне неустойчивые границы творчества, которое входило в компетенцию высокого искусства.

Смешение жанров и видов искусства уничтожает устоявшиеся виды иерархий и ведет к достижению равенства между искусством и жизнью при существующей опасности потери самобытности. Разнообразие интересов художника говорит о его склонности к исследованию и результат проводимых им экспериментов зависит от уровня его профессионализма.

Английский стиль. Традиционно английский интерьер сложен как надежное крепостное сооружение из тщательно подогнанных камней. Принцип английского интерьера кратко изложен в выражении «мой дом – моя крепость». Решение интерьера в английском стиле потребует абсолютно завершенный образ решения жилища, продуманного и изложенного от концептуального решения до четко обозначенной формы крючков для одежды. Решению интерьера в английском стиле характерно доскональная проработка, доведенная до совершенства. Это интерьер, не предполагающий изменений, а создающийся на долго или навсегда.

Каждому предмету отводится определенное место, определенная роль, функция, назначение, рассчитывается их нагрузка. Английский интерьер отличается общей консервативностью, английскому духу. Вероятно, вследствие этого рекомендуется применение традиционных материалов, благородных пород дерева во внутренней отделке. Добротность и стабильность в обшивке потолка, стен деревом является характерной чертой английского интерьера. Дерево рекомендуется сочетать с гобеленом, благородными видами штукатурок. Английский интерьер включает в себя рельефную пластику стен, потолков, устройство шкафов различной глубины и конфигурации, включая и потайные, подвесные потолки по всей площади или в определенной зоне, подиумы, лестницы, камин и т.д. В английском стиле могут быть выполнены жилые, общественные и административные здания.

Французский стиль отличает эклектичность внутренних решений. В решении интерьера французского стиля сочетаются различные предметы даже в интерьерах небольшого архитектурного объема (кухне или жилой комнате). Основным регулирующим средством дизайнера в решении интерьера во французском стиле должно быть – чувство меры. Прирожденное чувство меры французов позволяет им элегантно заполнять

пространство множеством больших и малых форм от барочных кроватей до суперсовременных светильников, не выходя из рамок хорошего вкуса.

Неотъемлемой частью французского интерьера или дома является устройство сада. Наличие хоть небольшого уютного помещения, террасы или земельного участка с непременно легкой садовой мебелью, является признаком соответствия французскому стилю. Обустройство эль-фреско (мебель на открытом воздухе) является данью традициям множества кафе Латинского квартала и Монмартра. Миниатюрное подобие камерных лирических мест отдыха французов элегантно воспроизводится на зеленых лужайках. За достаточно сдержанными фасадами домов французского стиля скрываются безудержные интерьеры барокко и рококо, пышные, яркие необычайно богатые, отражающие в своих причудливых формах характеры и достоинства своих владельцев.

Хай-тек (высокая технология). Стилевое направление в современной архитектуре, в формообразовании которого подчеркивается техницизм конструкций и инженерного оборудования, выявляются коммуникации, обыгрываются новейшие технологии и материалы. Возникновение и становление «хай-тек» связано с развитием производственной архитектуры, которая после второй мировой войны была поставлена перед необходимостью создания технологически гибкого и подвижного сооружения, отсюда и раскрытие несущих конструкций и коммуникаций с целью ускорения их монтажа и демонтажа. Окраска конструктивно-технологических структур с целью эксплуатационного маркирования. Оформился как архитектурное направление в конце 60-х годов в США и других экономически развитых странах. Классические примеры «хай-тек»: музей Такасаки, Центр конгрессов в Западном Берлине, Центр им. Ж.Помпиду в Париже.

Кантри Реакция на уродливое понимание красоты создала вновь моду на «старый стиль», «старое искусство», означающее в условиях цивилизации XX века лишь развитие индустрии подделок и имитаций. Кантри – это чисто американский стиль, берет свое начало с конца прошлого века. Это новый стиль, сознательно ориентированный в прошлон. Внем соединились разнородные элементы Неоклассицизма, Модерна и примитивного искусства. В результате интерьеры, оформленные в стиле Кантри, производят впечатление не композиции, а суммы отдельных составляющих, группировки стильных предметов: мебели, тканей,

стекла, бронзы, керамики. Иногда такие интерьеры называют «павильоны коллекционера».

Традиционный – стиль прошлого века (неоклассицизм). Этот стиль, столь любимый в России, пришел к нам, когда последнее увлечение им на Западе длится уже около двух десятилетий. Традиционализм – ретроспективная тенденция художественного мышления, стремление к «очищению» форм, возвращению к вечным идеалам античности. В наиболее узком смысле неоклассицизм понимается как использование наследия классической древности и тех позднейших периодов, когда эта древность служила для архитекторов эталоном. Традиционалист обращается к минувшим эпохам в поисках гармоничного человека, гармоничного общества, гармоничной архитектуры. Он стремится воссоздать в возможно большей полноте красоту архитектурного стиля определенного периода, полагая, что если эти пропорции, этот декор были так совершенны в образцах своего времени, то столь же совершенны они будут и теперь. Конечно, в преданности стилистике прошлого века всегда есть некоторая доля условности, и традиционалист должен не только исследовать, но и изобретать. В какой степени использовать современные материалы? Как обустроить в историческом интерьере последние технические новшества?

В конкретном воплощении традиционализм ускользающе разнообразен. Он может становиться элементом постмодернистской игры с разнотилевыми компонентами, игры со средой. Соединить, к примеру, ионическую колоннаду из полированного мрамора, обнаженные алюминиевые поверхности и темное тонированное стекло, подчеркнуть контраст между столкнувшимися эпохами и заставить их жить вместе – задача как раз для постмодернистов.

Контемпорари – современный интерьер в разных его проявлениях. Стилистическая воздержанность «во что бы то ни стало» отходит в тень, уступая место таким ценностям, как комфорт, функциональность и продуманность планировки. Для достижения поставленной цели в арсенале дизайнера имеется немало средств: активное использование разнофактурных поверхностей, зеркал, ярких, привлекающих внимание деталей. К услугам художника вся палитра выразительных средств авангарда.

Контемпорари – стиль утилитарный, простой по форме, с элементами народного творчества, создающий комфортабельный, легкий, изящный, пусть даже немного эклектический интерьер,

рассчитанный на широкий круг потребителей, обладающий как большими, так и маленькими квартирами.

Эко-стиль – стремление к более полному, глубокому и всестороннему слиянию с природой. Экологичность – основной принцип, который, по мнению архитекторов, должен лечь в основу жилья нового типа. Максимальное применение природных материалов, недекорированные конструктивных элементов, простая окраска стен, зимний сад на балконе и т.п. Сущность этого стиля определяется конкретным способом претворения идеального в материальное, идеальных образов в конкретную материальную форму, в конечном итоге обеспечивающее постоянное стремление человека к наивысшему благу, совершенному духовному состоянию.

Арт-повери – бедная линия. Современный стиль ставит превыше всего не вычурность, но простоту, изящество и чистоту линий. Ничего лишнего: функция и космическая точность пропорций. Кредо создателей этого стиля – красота и удобство, гармония цвета и формы. Качество высшего уровня.

Стиль Лоры Эшли. «Новый викторианский стиль» - стиль XX века, разработанный художником и дизайнером Лорой Эшли, создавшей, кстати, и сеть собственных магазинов, они есть во многих крупных городах мира.

Минимализм – дорогая простота. Дорогой материал, простая линия. Камень, металл, светлое дерево, ровные поверхности, отсутствие аксессуаров.

Номадизм – стилистическое направление в дизайне оборудования интерьера и экстерьера, способных трансформироваться и приспосабливаться к постоянно меняющейся среде обитания. Необходимость его вызвана новыми технологиями, внедряющимися в человеческую жизнь. Необходимость жизнедеятельности человека на современном этапе заставляют его одновременно преодолевать большие расстояния из пункта в пункт на авто и авиасредствах. Одновременно, благодаря средствам коммуникации, общаться с любым уголком Земли, участвовать в биржевых рынках благодаря компьютерным технологиям и мн. др.

Повседневная трансформация личности человека в разных родах деятельности требует появления предметов в окружающей среде, способных также видоизменяться и трансформироваться. В основу возникновения часов без стрелок Timeriee был положен вышеизложенный принцип. Сверхзанятому деловому человеку становится неважно, который час, он должен знать, когда

приходит время делового общения, биржевых сделок, отдыха, сна и т.д., люминесцентные логотипы циферблата часов оповещают его. Обыкновенное кресло потребовало электронной начинки для управления им дистанционно, что позволяет при помощи нажатия кнопки пульта, позвать к себе кресло. Его так и назвали абстрактное животное.

Продолжительное время препровождение за компьютером потребовало высокой комфортности рабочего места. Итальянским дизайнером Моникой Армани предложено дизайн-решение, в котором монитор располагается под стеклянной крышкой стола. Таким образом, и листы с текстом, и документы, и журнальные картинки находятся в одной плоскости с экраном монитора, что лишило человека необходимости в постоянных поворотах головы, с клавиатуры, на документ, на монитор.

Результаты технологических поисков привели к появлению нового вида светильников, которые не выступают в стене или на потолке, а скрыты с них и создают впечатление испускаемого света самой поверхности. Такой же свет включен в мебель, оборудование для ванных комнат. Австрийский дизайнер Геральд Вурц предложил мобильный интерьер, в котором перегородки выполняют роль передвижных защитных экранов, способных легко и быстро трансформироваться в любой плоскости и любой конфигурации.

Минимализм номадизма не обязательно передача геометрических форм с комбинацией чистых плоскостей. Стол или табурет не обязательно должны быть кубом или прямоугольником. Отсутствие лишних деталей и стремление к простоте – это пусть к совершенству. Непременными принципами дизайна являются пропорциональность и функциональность. Кубические формы характерные для стеллажей и столов применимы также для диванов и кресел, мягкой мебели, подушек, пуфиков, с которых можно собрать любую композицию по форме и цвету, включая детские горки.

Также как в образах окружающей природы животные меняют свою форму и окраску, каждый из предметов изменяется благодаря дизайн-решению преследующих простоту и удивление. Сидение и спинка кресла может превратиться в поверхность столика, табурет в кофейный столик или пуфик для ног. Дизайн кресел Кьяры Кантона позволяет кресло трансформироваться в шезлонг, благодаря откидывающейся спинке в подголовник и части сидения.

Изобретением номадизма является стул-сфера, который

благоприятно воздействует на физиологию тела человека. Фигура человека балансируя на сфере заставляет работать разные виды мышц корсета человека, что благотворно влияет на психофизиологическое его состояние. В место того чтобы кресло отодвигалось или отъезжало, его откатывают. Довольно часто его используют за работой на компьютере.

Данные дизайн-решения впитывают в себя полихудожественные культуры Азии, Африки, Латинской Америки. Дизайн-решения не замыкаются на какой-нибудь одной культуре или расе. Все это шлифуется, переподчиняется и преподносится в стиле слияния экзотики на основе альтернативных образований. У Давиде Гроппи можно встретить лампу из рисовой бумаги. Паолой Навоне в дизайн-решении своих изделий используется новозеландская шерсть, сыромятная кожа, пальмовое волокно, филиппинский бамбук, таиландская рисовая бумага, индийская ткань. Номадизм как течение включает в себя свободу конструирования жилища, свободу личности так необходимых современному человеку.

Деконструктивизм. В современной архитектуре деконструктивизм является наиболее значительным направлением. Деконструктивизм довольно тяжело определить по внешнему облику зданий или предметов, он многолик своей направленностью, функциям и реализации. Его объединяющее начало можно изложить как направленность против любого рода правильной геометрической конструктивной формы. Если это здание, то неправильной формы, если это стены, то они не должны быть параллельны друг и другу и вертикальны, а пол перпендикулярен им.

Дизайнер-деконструктивисты разламывают, расщепляют, расслаивают и перекручивают объемы плоскости и пространства. Но вдохновителем их идей, как и в большинстве видов искусства, является природа. Их изделия и архитектура напоминают торосы, острые края льдин в момент ледохода, осколки разбитого стекла. Их постройки напоминают обломки катастрофы разбитых в дребезге. У архитектора Гери целые кварталы наклонены в разные стороны, создающие впечатление неустойчивости и потери центра тяжести. Здания Захи Хадиды имеют неопределенную форму с постоянным стремлением ввысь или убывания, характеризующееся постоянным динамическим движением.

Ярчайшим представителем деконструктивизма является Даниеэль Либекин. Его здания в одном случае похожи на

абстрактную скульптуру, в которой три навалившиеся друг на друга корпуса: бетонный, цинковый и деревянный. В другом разорванный могодвид, являющийся зигзагом-лабиринтом. В его зданиях порой нет входа и проникать внутрь необходимочез рядом стоящие архитектурные сооружения. Отсутствие прямых углов, коридоры прямолинейные и монотонно убывающие могут сужаться в конце до пещерного лаза, то неожиданно расширяться, взрываясь пространством, в которых чувствуешь себя максимально некомфортно. В его архитектурных сооружениях могут отсутствовать окна в их прямом понимании, а вместо окон устроены пересекающиеся в потолке прорези или отверстия, создающие впечатление порезы бритвой или следов автоматной очереди.

Деконструктивизм – это раздерганная архитектура, предметно-пространственный аналог сломанных жизней. Либесгинд является автором мемориала в Нью-Йорке на Манхэттене трагедия 11 сентября 2003 года. Не один из крупнейших архитекторов и дизайнеров мира не предложил более оригинального решения мемориала. Он придумал, как объединить память и жизнь, превратив в музей котлован с остатками фундаментов разрушенных башен. Поверх котлована как осколки разбросаны разной формы здания. Одно из них башня, напоминающая иглу, устремленную в небо, на которой размещены вертикальные сады. По замыслу архитектора она выходит из мемориала, места произошедшей трагедии, символа беды, в небесную синь неба, в райские сады, символизирующие жизнь.

Архитектором создана не только дизайн-концепция мемориала, но и отражена социально-этическая проблема понимания скорби, памяти, трагедии в современном мире.

Авторские стили – все ведущие кутюрье делают интерьеры по заказу. Сформировать дизайн-проект в авторском стиле под силу лишь опытному профессионалу-дизайнеру. В дизайн-образе и замысле художника должны сочетаться, взаимодействовать на высоком профессиональном уровне особенности предлагаемого дизайн-объекта и возможности его творческой трансформации с учетом видения оригинального конструктивного, технологического, художественного решения. Авторский стиль не является компиляцией нескольких видов современных или классических стилей в одном объекте. Образное создание дизайна объекта на основе психоэмоционального, интеллектуального или же концептуально, строго формального

подхода. Данный стиль может быть выработан на основе авторской манеры, творческого языка дизайнера, сформировавшего свой взгляд, убеждения, мировоззрения и способного классифицировать и понимать методологию дизайна как целостную систему жизнедеятельности человека.

Дизайн-решение какого-либо объекта или явления должно соответствовать строгому стилевому решению. В свое время Коко Шанель сказала: «Мода постоянно выходит из моды, вечен лишь стиль». Стиль в искусстве (лат. *stylus* от греч. *stylos* – палочка, стержень для письма) – структурное единство образной системы и приемов художественного выражения, порождаемое живой практикой развития архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Этно-стиль. Этнические мотивы присущи традиционному народному интерьеру разных национальностей и этнических групп активно применяется в современном интерьере. органично вписанный цвет, свет, этническое решение мебели, декоративные деревянные панно, элементы, покрытые народным орнаментом или же инкрустированные перламутром в стиле китайских традиций, простые рубленые формы мебели темных оттенков все это характерно для этно-стиля.

Ретро стиль. В основу стиля ретро положено нарочитое составление форм, имитирующих изделия прошлых эпох, включая в большей степени концепцию характерных цветовых, формообразующих силуэтных линий, соответствующих концепциям стайлинга. Ретро стиль возник как противодействие, как реакция на безликость, упрощенность массовых архитектурных застроек и предметов народного быта. Необходимость создания в противовес голого функционализма образов, насыщенных эмоциональным теплом и душевным комфортом явилось причиной создания стиля ретро. Подобно постмодернизму стиль ретро направлен к историческому прошлому, но отличается от него более формальными внешними характеристиками. Стиль ретро наиболее активно развит в современном дизайне в области автодизайна, архитектуре загородных построек, изделий быта, либо оборудования общественных интерьеров.

ГЛАВА 8. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ В СРЕДОВОМ ДИЗАЙНЕ

Архитектура (лат.) строительство, зодчество, искусство строить и проектировать здания и сооружения. «Как вид искусства архитектура входит в среду духовной культуры, эстетически формирует окружение человека, выражает общественные идеи в художественных образах».

1. Архитектура малых форм – небольшие сооружения, используемые для организации открытых пространств и дополняющие архитектурой градостроительные или садово-парковых композиций, имеющих функцию декоративного (фонтаны, лестницы, ограды) или монументального (стелы, надгробия) значения, служат элементами городского благоустройства (киоски, фонари и т.д.), носителями информации (рекламы). (Стр. 80 СЭС)

Архитектура малых форм классифицируется по следующим параметрам:

- расположение (подземные, наземные, надземные, высотные)
- по функции (утилитарные, эстетические, исторические, морфологические, художественные, экологические)
- по использованию базы (фундаменты, опоры, конструктивные системы)
- по оснащению (электрофикация, водоснабжение, вентиляция)
- по тектоническим структурам (ажурные, каркасные, массивные, корпусные, вантовые, комбинированные)
- по выразительным средствам (силуэту, абрису, композиции, соподчиненности, масштабности)
- по изобразительным средствам (цветотональной насыщенности, светотональным отношениями, свето-дизайну, архитектонике, объемно-пространственной пластике).

Дизайнер, разрабатывающий малые архитектурные формы должен основываться на: проектирование, инженеринг, технологии, бионику, физико-динамические свойства, основах безопасности жизнедеятельности, конструировании, морфологии.

2. В средовом дизайне малые архитектурные формы являются элементами обеспечения среды, в структуре которой заложены законы, приемы и способы создания архитектурных сооружений с учетом синтеза с другими видами искусств и интеграции с другими науками (техническими, гуманитарными и

пр.). Комплексы малых архитектурных форм организуют собственные художественно-эмоциональные и функциональные пространства в существующей внешней и внутренней архитектурной среде или ландшафте. К объектам и предметам малых архитектурных форм относятся: садово-парковые комплексы, балюстрады, смотровые площадки, ротонды, беседки, фонтаны, искусственные водопады, лестницы, парапеты, портики, бассейны, фонари, навесы, перголы и прочие составляющие архитектурного комплекса и подчиняющиеся дизайн-концепции и архитектурной стилистике. В современном дизайне малой архитектурной формой является дизайн-объектом рекламных, информационных, телефонных, установочных комплексов. Выносные витрины, кафе «а ля фреска» (летнее), пешеходные галереи, детские игровые и спортивные площадки, Диснейленд, аквапарки так же принадлежат к объектам малых архитектурных форм.

Малые архитектурные формы внедряются в современный дизайн интерьера в виде условного продолжения улицы, этнокультурных ансамблей, каньонов, сюжетов дикой природы в «интерьере как вне интерьера» и мн.др.

Малые архитектурные формы – «это свобода формотворчества, подкрепленная нетрадиционными материалами конструкциями (трубчатые каркасы, ткани, пластики, надувные и тентовые структуры), непривычной расцветкой и пластикой, делают сегодня малые архитектурные формы чрезвычайно мощным средством создания любого образного содержания в средовых объектах и системах». (стр. 113 Минервин Т.Б.Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник М. Архитектура-С, 2006)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наиболее ярким примером эволюционирования современных художественных технологий проявилось в образовании нового вида искусства – дизайн. Таким образом, наблюдалось взаимопроникновение различных областей творчества, и художник смог реализоваться в нескольких сферах, что сформировало крайне неустойчивые границы творчества, которое входило в компетенцию высокого искусства. Новый вид искусства, родившийся в XX веке, рассмотрен как возможная форма синтеза разных сфер человеческой деятельности, как возможный конгломерат учебных дисциплин, педагогических

технологий, искусства в процессе художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения.

Дизайн многоплановая, многофункциональная сфера человеческой деятельности, проникающий в различные структуры социальной жизни человека, являющий собой исследования в области науки, творческих решений в разных видах искусства, технологических разработок, инженерно-конструкторских идей, формирующих предметно-образную среду, ее объекты и явления, непосредственно затрагивающие профессиональную и досуговую деятельность человека, его морально-нравственные и психофизические качества.

Дизайн, возникший в начале XX века как явление, преобразившее индустрию производства товаров народного потребления, явившийся единственным средством преодоления политического, экономического и социального кризиса, приобрел глобальное значение равное искусству итальянского Ренессанса.

Использование дизайна в современных образовательных технологиях как вида искусства, как творческого процесса, как конструктивной технологической схемы создания предметно-образного мира является очень важным, т.к. позволяет развивать понятийный аппарат пропедевтическое представление о функциях, материально-человеческих ресурсах, нормативных функциях неотрывных от преобразующей социально-культурной функции моделирования новых стилей и новых предметных языков.

Обучение подрастающего поколения основам дизайна обеспечивает преемственность, непрерывность развития предметного и предметно-образного мира и постоянного обновления. Взаимодействие с другими видами искусства дизайн открывает возможность расширения функционирования человека в динамично изменяющихся социальных структурах.

Следует отметить, что в изучении курса «Пропедевтики дизайна» изложены сведения о композиционных приемах, закономерностях формообразования, стилей в дизайне предьявлены в обобщающих понятиях в то время как в отдельно взятых дисциплинах по формообразованию, композиции, проектировании они предьявлены в конкретных формах, в которых можно проследить характер изображения, распределение света и тени, тона, цвета, более конкретно изучить историю архитектуры, каждый архитектурный памятник в отдельности со своим характерным композиционным строем, суказанием отличительных черт аналогов.

Автор считает, что это необходимо отметить, чтобы предостеречь от возможных ошибок и ложного впечатления полноты изложенного материала в отрасли искусстве и науки дизайна. В процессе овладения профессией на каждом этапе будет усложняться задание по архитектурному проектированию, формообразованию, композиции. В каждом дизайн-проекте необходимо будет найти закономерности формообразования, функции эстетики, определенную логику построения и возможность гармоничного соединения всего диапазона творческих поисков, позволяющих эмоционально насытить дизайн-образы архитектуры, предметов быта, оборудования и мн.др.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адамс Ш. Словарь цвета для дизайнеров / Ш. Адамс. — М.: Колибри, 2018. — 272 с.
2. Ахремко, В.А. Сам себе дизайнер интерьера. Иллюстрированное пошаговое руководство / В.А. Ахремко. - М.: Эксмо, 2018. - 96 с.
3. Боун, Э. Дизайнер интерьера / Э. Боун. - М.: Махаон, 2018. - 288 с.
4. Гордиенко В.Т. Рисунок головы и фигуры человека: учебное пособие / В.Т. Гордиенко. — Минск: Вышэйшая школа, 2017. — 144 с. — ISBN 978-985-06-2707-0.
5. Горелов М. В. Архитектурно-пластическая композиция из геометрических тел: пропедевтический курс: учебно-методическое пособие [Текст] / М. В. Горелов. - М.: МГХПА им. С.Г. Строганова, 2018.
6. Ермаков М.П. Основы дизайна. Художественная обработка твердого и мягкого камня: Учебное пособие / М.П. Ермаков. — Рн/Д: Феникс, 2018. — 80 с.
7. Жданов Н. В. Промышленный дизайн: бионика. — М.: Юрайт, 2020. — 122 с.
8. Казарин С.Н. Академический рисунок: учебное пособие / С.Н. Казарин. — Кемерово: КемГИК, 2017. — 142 с. — ISBN 978-5-8154-0383-3
9. Ли Н. Рисунок. Основы учебного академического рисунка / Николай Ли. - Москва: СПб. [и др.]: Питер, 2017. - 916 с.
10. Митина, Н. Маркетинг для дизайнеров интерьера. 57 способов привлечь клиентов / Н. Митина, Горск . - М.: Альпина

Паблшер, 2018. - 168 с.

11. Основы дизайна и композиции: современные концепции: учеб. пособие для СПО / Е. Э. Павловская [и др.] ; отв. ред. Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 183 с

12. Плахотников А. Г. Академические основы архитектурного рисунка: учебник для студентов архитектурных, художественных вузов и учреждений дополнительного архитектурно-художественного образования / А. Г. Плахотников. - Воронеж, 2018.

13. Уткин, А.Л. Анатомический рисунок: учебное пособие / А.Л. Уткин; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (академия). - Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2018.

14. Шокорова Л. В. Дизайн-проектирование: стилизация. — М.: Юрайт, 2020. — 111 с.

15. Шокорова Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве. — М.: Юрайт, 2020. — 111 с.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Аллея – дорожка в окружении деревьев, преимущественно одной породы.

Альтанка – парковое сооружение легкой ажурной конструкции, обсаженное лианами; предназначено для отдыха и защиты от солнца и дождя. Начало применения восходит к паркам эпохи барокко.

Антропометрия (от греч. antropos – человек, metron – мера) – один из разделов антропологии, изучающий размерные характеристики строения, основных движений и поз человеческого тела. Антропометрия устанавливает усвоенные величины для людей разного пола, возраста, этнической принадлежности и географического региона. Данные антропометрии широко используются в проектировании изделий и зданий с целью обеспечить их соразмерность человеку, в конечном счете – удобство пользования и комфорт. (ХП)

Арабески – цветники в виде нешироких линий, образующих како-либо узор на фоне стриженного газона.

Артефакт – художественное произведение как результат человеческой деятельности в отличие от объекта природы.

Ассамбляж – дизайн-объект, сформированный из материалов или предметов первоначально созданных для других целей.

Основы академического рисунка и академической живописи в дизайне

Бирсо, биндаж – а) сводчатая аллея, образованная с помощью полукруглых вязаных каркасов, на которых смыкались кроны деревья (липа, граб); б) участок сада, окруженный сводчатыми аллеями; применялся в садах и парках барокко.

Бордюры – живые ограждения газона или цветника менее 0,5 м.

Боскет – (от фран. bosquet, от итал. boschetto – лесок, рощица) группа ровно подстриженных в виде стенок деревья или кустарников, посаженных в парке, в саду или по их границам. В парках барокко- замкнутые пространства, огражденные боскетами, назывались «кабинетами» или «зелеными комнатами».

Буленгрин – разновидность газона с орнаментальными узорами из цветов или других декоративных материалов.

Винтаж – высококачественное произведение

дизайнерского искусства.

Газон – (франц. дерн) площадка в саду, в парке, на бульваре и т.п., засеянная с декоративной целью травой.

Герма (от греч. Герма – подпора, столб) – четырехгранный столб, увенчанный скульптурной головой или бюстом (в античности гермы первоначально изображали бога Гермеса, отсюда и название).

Глоризетта – небольшое парковое сооружение в форме открытого колонного павильона, расположенного обычно на возвышенности или замыкающего перспективу. Впервые появилось во II половине XVII века во Франции.

Дизайн (от англ. Design – замысел, проект, чертеж, рисунок) – термин, обозначающий различные виды проектировочной деятельности, имеющей целью формирование эстетических и функциональных качеств предметной среды. В узком смысле дизайн – художественное конструирование. (СЭС) Дизайн – особая сфера деятельности, состоящей из проектной и научно-организационной разработке всесторонне совершенных условий жизни людей. (ХП)

Дизайн-концепция – основная образная, композиционная, функционально-технологическая, конструктивная и пр. идея, зачастую выходящая за рамки проектирования конкретного объекта, выражая художественно-проектное суждение дизайнера о явлениях более широко масштаба.

Дизайн-программа – директивный и адресный документ, определяющий комплекс взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям и срокам заданий и мероприятий, которые обеспечивают эффективное использование методов и средств дизайна при создании проектов сложных комплексных объектов и освоение их в производстве. Дизайн-программа определяет проблему, социально-культурную и эстетико-художественную концепцию, цель проектирования и способ ее достижения.

Инсталляция (англ. «installation») намеренное внесение художественного замысла в объемно-пространственные объекты.

Клумба – цветник геометрической формы, как правило, с симметричным рисунком размещения цветочных культур.

Конструкция (от лат. constructio – строю) – взаимосвязь, соединение элементов (деталей, узлов, частей) изделия. Особенности конструкции определяются главным образом типом соединения элементов изделия и их взаиморасположением. Классификация таких связей дает типологию конструкций. Конструкция изделия весьма жестко задается особенностями его

устройства и назначения, а также материалами, применяемыми для изготовления и соединения его элементов. Однако во многих случаях допустимо применение разного рода конструкций для одного и того же изделия, а, следовательно, появляется возможность решения вопроса о конструкции в связи с художественным замыслом. Зачастую конструкция отображается во внешнем виде изделия, если даже ее основные элементы скрыты от наблюдателя. Элементы конструкции выполняют разную роль. Почти во всякой конструкции имеются основные и второстепенные элементы, различаются также несущие и несомые, соединяемые и соединяющие и др. анализ роли конструктивных элементов является важным моментом в разработке и описании изделий. (ХП)

Куртина – 1. грядка для цветочных или других растений, клумб (от франц. courtine); 2. группа деревьев и кустарников одной породы в смешанном лесонасаждении; отдельный участок леса, сада, ограниченный дорожками.

Макетирование – (от итал. «macetto» - эскиз, набросок) – объемно-пространственное изображение объекта в масштабе.

Менажерия – птичник для содержания домашней птицы редких пород (фазаны, павлины, куропаток и др.) и обычные для хозяйства.

Миксбордер (англ. mix – смешивать, border – кайма) многорядная посадка декоративных растений, подобранных в таком ассортименте, что их цветение продолжается с ранней весны до поздней осени; в многолетнем миксбордере виды растений подбираются по высоте: от низких на переднем плане до наиболее высоких на заднем.

Моделирование – исследование каких-либо явления, процессов или систем объектов путем построения и изучения их моделей; использование моделей для определения или уточнения характеристик и рационализации способов построения вновь конструируемых объектов. Моделирование – одна из основных категорий теории познания: на идее моделирования по существу базируется любой метод научного исследования – как теоретический (при котором используются различного рода знаковые, абстрактные модели), так и экспериментальный (использующий предметные модели). (СЭС)

Партер – открытая часть сада или парка, украшенная газонами, цветниками, фонтанами, бассейнами, статуями и т.п., расположенными в определенной системе.

Петгола – строение в виде ажурной беседки или навеса с

решеткой вместо крыши для вертикального озеленения вьющимися или опирающимися растениями.

Предметная среда – организованное определенным образом единство изделий, производимых обществом промышленным и другими способами и обеспечивающих деятельность людей в быту и на производстве. Вместе с архитектурными зданиями и сооружениями предметная среда создает так называемую искусственную среду жизнедеятельности человека. (ХП)

Проектирование – процесс создания проекта – прототипа, прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния. Наряду с традиционными видами (архитектурно-строительным, машиностроительным, технологическим и др.) начали складываться самостоятельные направления проектирования человеко-машинных систем, трудовых процессов, организаций, экологическое, социальное, инженерно-психологическое, генетическое и др. (СЭС)

Рабатка – (от нем. rabatte – грядка) длинная узкая грядка с декоративными растениями, обычно вдоль стен, дорожек, аллей; устраивается многорядной посадкой одного или нескольких видов растений.

Рокарий – сад, часть парка, в декоративном оформлении которого используются камни и декоративные растения.

Солитер – одиночные экземпляры цветущих растений.

Стайлинг (от англ. styling) – направление художественного проектирования, распространенное особенно в капиталистических странах. Сущность его в стремлении привлечь покупателей к изделиям и обеспечить их сбыт за счет повышенной самоценной выразительности внешнего вида, броскости оформления. Это дало основание называть стайлинг «коммерческим дизайном». Для стайлинга характерно произвольное использование в оформлении изделий стилей прошлого – эпохи Возрождения, барокко, классицизма и т.д. (ХП)

Стиль художественный – явление в области художественного творчества, выражающееся в наличии ряда определенных общих черт в произведениях искусства, архитектуры, дизайна той или иной эпохи, исторического периода. Основные особенности всякого художественного стиля проявляются в композиционном строе большинства вещей, архитектурных и художественных произведений. Наиболее очевидный признак того или иного художественного стиля – своеобразие композиционных схем, приемов и средств

построения формы. По этим признакам различаются стили готики, барокко, ампира и т.д. однако в основе формирования художественного стиля лежит общность эстетических взглядов и переживаний, складывающаяся в обществе и обеспечиваемая единством эстетического идеала. Сос меной последнего, как и его вариацией в разных слоях общества, происходит смена (вариация_стилевых норм художественной деятельности. (ХП)

Унификация – конструирование на основе единых узлов и деталей.

Форма – пространственное строение изделия, как системы материальных отношений точек, линий, граней, углов, поверхностей, фигур, объемов и т.д., имеющих определенную величину. Общее требование к форме промышленных изделий – согласованность всех ее элементов на основе композиционных закономерностей. (ХП)

Формообразование промышленных изделий – поиск в процессе художественного проектирования решения изделий как единства формы и содержания на основе требований технической эстетики. Основные закономерности формообразования промышленных изделий: соответствие формы содержательным характеристикам изделия (назначению, способам использования и др.), зависимость формы от конструкций и материалов, зависимость социально-экономической эффективности проектирования от меры полезности задаваемых изделию свойств и др.(ХП)

Художественная промышленность – изготовление промышленными методами декоративно-прикладных изделий, служащих для художественного оформления быта, интерьера одежды. (СЭС)

Художественное конструирование – особая разновидность проектной деятельности, объектами которой являются изделия производственного и бытового назначения, выпускаемые сравнительно крупными сериями индустриальным способом. Характерная особенность объектов художественного конструирования – необходимость ведущего участия в их разработке инженера-конструктора и технолога. При работе над изделием представитель профессии художественного конструирования – художник-конструктор опирается на теоретические и методические знания, даваемые технической эстетикой. (ХП)

Художественное конструирование (дизайн) – вид художественной деятельности, проектирование промышленных

изделий, обладающих эстетическими свойствами. (СЭС)

Художественное проектирование – более широкая область деятельности по созданию изделий, чем художественное конструирование, которое входит в нее как составная часть. Объектами художественного проектирования выступают все изделия, изготавливаемые всеми накопленными к данному времени методами, т.ч. и не выпускаемые серийно, как и изделия, по характеру своего назначения и форме не требующие специальной конструкторско-технологической проработки. (ХП)

Цветники – декоративная садово-парковая композиция разнообразных рисунков, составленная в основном из цветочных культур.

Шпалеры – 1. ряды подстриженных кустарников или деревьев по бокам дороги; 2. специальная решетка, к которой подвязывается куст или дерево для придания им определенной формы.

Экзоты – растения или животные, вывезенные из стран с климатом, резко отличным от климата страны, в которую они ввезены.

Эргономика (от греч. ergon – работа и nomos – закон) – научно-теоретическая и научно-экспериментальная дисциплина, исследующая психофизиологические факторы взаимодействия человека с разнообразными орудиями и средствами деятельности в условиях, требующих от человека определенных реакций на изменяющиеся обстоятельства. Основные факторы, изучаемые и учитываемые эргономикой – реакции человека на разнообразные раздражители: оптические, звуковые, тактильные, температурные и др. В этой связи эргономика опирается на данные физиологии, психофизиологии и психологии человека и определяет некоторые требования к форме проектируемых объектов. В наиболее полном объеме эти требования приложимы к объектам, функционирующим в сфере производственной деятельности людей, т.е. ук станкам, пультам и пунктам управления. (ХП)