Лекція № 1

Тема: **Вступ. Основні поняття і загальні відомості про процес художнього проектування**

Мета: ознайомити студентів з базовою інформаціє стосовно дизайн- проектування. Розглянути основні поняття в проектуванні. Розвивати творче мислення.

План:

1 Вступ.

2 Дизайн як вид проектної діяльності: становлення, розвиток, перспективи.

3 Основні етапи розвитку світового дизайну.

4 Специфіка проектно-художньої діяльності дизайнера.

ВСТУП

Сьогодні на початку ХХІ сторіччя, стало абсолютно ясно, що дизайн був розглянутий протягом тривалого часу, щось на зразок здатність "організувати" тема просторової оснащення нашого життя - це мистецтво. Мистецтво нового етапу розвитку цивілізації, ери прав людини та ринкових відносин, на основі пріоритету споживача значень на шляху до життя суспільства. Професійно - для фахівців, що працюють в дизайні - це означає наявність ряду специфічних навичок і установок творчої діяльності та перегляд багатьох ортодоксальних положень естетики. І головне - нове розуміння категорії «художній образ», що вінчає роботу художника. Замість звичної «єдиності» твори художньої творчості - навмисне тиражування дизайнерської продукції. Замість активно вираженої духовності - опосередкування «високого» через зовні невибагливі життєві потреби, які синтезують «природні» і моральних засад. Замість підкреслення винятковості, навіть недосяжності ідеалу - впевненість, що ідеальне є норма, вираз оптимізму на рівні «сенсу буття».

Актуальність: Дизайн, як явище суспільного життя, буквально пронизав усі сфери людської творчості, переростаючи сьогодні в ще більш загальну категорію - «проектна культура». До його впровадження проектування речей називалося «художнім конструюванням», а теорія створення речей «технічною естетикою». Слово «дизайн» породило і похідні поняття: «дизайнер» - художник-конструктор, «дизайн-форма» - зовнішня форма предмета і т.д.

Дизайн є в даному разі результат безмежного розширення сфери прикладного мистецтва і його розвитку на промисловій основі, результат проникнення естетики в техніку, вторгнення художника у виробництво.

2 Дизайн як вид проектної діяльності: становлення, розвиток, перспективи.

Дизайн – вид художньо-проектної діяльності, спрямований на проектування предметного середовища, яке гармонійно поєднується з природним середовищем і задовольняє потреби людини.

Мета дизайну – створення штучного предметного середовища, гармонійного з природним, яке б задовольняло потреби людини.

Функції дизайну: конструктивна (перетворююча); інформативна; комунікативна

Задачі дизайну:

- проектування промислових виробів з новими робочими функціями;

- оновлення, оздоблення, оформлення зовнішньої форми об'єкту;

- формування масової споживчої культури;

- самовираження вільного художника;

- створення гармонійного предметного середовища;

- розвиток творчих здібностей особистості

Об`єктами дизайну є матеріальний і духовний світ, жива і нежива природа. Результат дизайн-проектування – дизайн-проект, ескізний проект.

Види сучасної дизайнерської діяльності (види дизайну): графічний дизайн, промисловий дизайн, дизайн середовища. Об’єкт проектування графічного дизайну – переважно поліграфічна продукція та web-дизайн; промислового дизайну - промислова та побутова техніка, меблі, одяг, посуд, речі повсякденного вжитку; дизайну середовища – інтер’єр, екстер’єр, ландшафт.

3 Основні етапи розвитку світового дизайну

Основні історичні етапи розвитку дизайну Основні історичні стилі Епоха ремісничого виробництва Первісний лад Примітивізм Стародавній світ Давньоєгипетський, давньогрецький, давньоримський та ін. Середньовіччя (5 – поч. 14 ст.) Романський, готичний, візантійський, давньоруський Відродження (14 – 16 ст.) ренесанс Нова доба (17 – поч. 19 ст.) Бароко, рококо, класицизм, ампір, романтизм Епоха промислового виробництва Епоха великих відкриттів і промислових революцій (19 ст.) Реалізм, модерн, раціоналізм Модернізм (поч. 20 ст.) – поява дизайну як самостійного виду діяльності, поява серійного виробництва Кубізм, суперматизм, авангардизм, конструктивізм, абстракціонізм, експресіонізм, футуризм, сюрреалізм, арнуво Постмодернізм (2 пол. 20 ст. до нашого часу) Еклектика стилів У епоху модернізму в дизайні набула поширення еклектика, яка передбачала поєднання кількох стилів або їх елементів в одному інтер’єрі, виробі. Цей стиль «еклектика» вбирає всі найкращі риси і деталі різних стилів, що в поєднанні створюють цілісну і гармонійну картину. Нерідко стиль «еклектика» називають діалогом кількох різних культур. Основні сучасні стилі в дизайні: класика, хай-тек, мінімалізм, етнічний, кантрі, ретро, поп-арт, кітч, екзотичний та ін.

Етнічний напрям в дизайні, який ще називають етнодизайном чи «фолк»-дизайном, на сьогодні дуже популярний і передбачає використання народних традицій у дизайні виробів та інтер’єру. Він спрямований на збереження етнічної культури в епоху глобалізації (стирання меж між культурами різних народів). Часто етнодизайн черпає натхнення у творах декоративно-прикладного мистецтва. Педагогічний дизайн, один із нових сучасних напрямків дизайну, набув значного поширення у зв’язку з популярністю комп’ютерних засобів навчання. Передбачає проектування наочних засобів навчання, підручників, навчальних посібників, у тому числі і електронних з метою забезпечення максимальної ефективності навчання.

4. Специфіка проектно-художньої діяльності дизайнера. Дизайнер – фахівець, що працює у сфері дизайну і займається проектуванням (іноді створенням) естетичних і функціональних речей на основі єдності художнього, наукового і технічного підходів. Зміст професійної діяльності дизайнера: відбір і аналіз патентної та іншої науково-технічної інформації; вивчення вимог замовника і технічних можливостей підприємства; порівняльний аналіз аналогічної вітчизняної і зарубіжної продукції, оцінка її естетичного рівня; пошук найбільш раціональних варіантів рішень, конструкційно-оздоблювальних матеріалів і деталей зовнішнього оформлення; здійснення об'ємно-просторового і графічного проектування, деталізації форми виробів; розробка компонувальних і композиційних рішень; підготовка даних для економічних розрахунків; розробка і оформлення документації на вироби, супровідних документів, пакування і реклами виробів; здійснення авторського нагляду.

Проектно-художня діяльність дизайнера має творчий характер Творчість – процес творення нових матеріальних і духовних цінностей; властивість, від народження притаманна кожній людині, як здатність до саморозвитку, самобудування, творення власної особистості. Характерні якості особистості успішного дизайнера: спостережливість; розвинута образна пам'ять; аналітичне і творче мислення; продуктивна уява і фантазія; художньо-конструкторська інтуїція; сформовані спеціальні знання, уміння і навички працелюбність, терпіння, наполегливість та ін. захопленість, вміння зосередитися на об'єкті творчості; творче піднесення, натхнення, осяяння

Джерела натхнення творчої діяльності: природа, національні традиції, архітектура, образотворче мистецтво, музика, поезія, фільми, література, людські стосунки тощо. Продукт творчості дизайнера має комплексний характер – це ДИЗАЙН-ПРОЕКТ