Лекція №4

Тема: ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФЕСІЇ ДИЗАЙНЕР

План:

1. Особливості професійної діяльності дизайнера.

2. Мета дизайнерської діяльності.

3. Професійні обов’язки дизайнера.

4. Основні цілі і завдання дизайну.

5. Об’єкти і види дизайну. Методи та сучасні принципи.

6. Основні категорії дизайну.

Основні поняття теми: *дизайн, дизайн предметного середовища, художнє конструювання, художнє проектування, етапи художнього конструювання та проектування, вимоги дизайну.*

1. Особливості професійної діяльності дизайнера

Естетична свідомість та художній метод мислення – основа дизайн-діяльності. Розробку художньо-конструкторського проекту на виробництві повинні весті спеціалізовані художньо-конструкторські бюро або сектори з технічної естетики відділу головного інженера.

У процесі проектування побутових виробів, дизайнер являється керівником проекту і повинен нести повну відповідальність за його реалізацію. При проектуванні виробів промислового призначення дизайнер повинен бути обов’язковим співучасником творчого колективу в склад якого входять економісти, інженера-конструктори та інженера технологи тощо.

Дизайнер у процесі проектування предметного світу, орієнтується на цілісні образи життєдіяльності людини, які він моделює за допомогою художньої уяви. В той же час дизайнер повинен вміти використовувати технічну мову і розмовляти з інженером та архітектором на однієї професійної мові.

Сфери та види життєдіяльності людини, на яки розповсюджується діяльність дизайнерів:

* види праці:
* види відпочинку;
* види спілкування;
* види обслуговування;
* масові мироприємства та заходи;
* види побутової діяльності;
* дії спрямовані на благоустрій (вулиць, сіл, міст тощо);
* види спорту;
* види розваг тощо

Мета дизайнерської діяльності:

* сприяння формуванню гармонійного предметного середовища, яке задовольняє всі матеріальні та духовні потреби людини;
* включення виробів промислового виробництва у предметний світ, шляхом створення якісних зразків та комплексів.

Професійні обов’язки дизайнера:

1) Дизайнер повинен вільно володіти та постійно використовувати у процесі професійної діяльності знання з:

- спеціальних наук (технічних, економічних, екологічних, естетичних);

- видів, категорій та засобів композиції;

- кольорознавства та кольорометрії;

- основних закономірностей будови об’ємно-просторових структур;

- архітектоніки;

- тектоніки;

- комбінаторики формоутворення;

- ергономіки.

- конструкційних декоративно-оздоблювальних матеріалів та покриттів.

2) Дизайнер повинен співпрацювати з:

- архітекторами;

- провідними вченими у галузі художнього конструювання;

- інженерами-конструкторами;

- інженерами-технологами;

- економістами;

- лікарями.

3) В обов’язок дизайнера входить не тільки створення ескізного рішення об’єкту проектування, а й доведення проекту до робочих креслень.

4) В обов’язок дизайнера входить постійне вивчення, розуміння, оцінювання та використання нових досягнень науково-технічного прогресу.

5) До сфери діяльності дизайнера відносіться також експертна перевірка промислових виробів або їх проектів.

6) Дизайнер повинен вільно володіти усіма аналітичними та графічними методами конструктивного рішення виробів різного призначення.

Провідна роль дизайну в розвитку постіндустріального суспільства визначається всіма розвиненими державами світу, зокрема, підкреслюється рішеннями Європейського Економічного Співтовариства. Ще у березні 1994 року ЄЕС призвало європейські країни до активної підтримки дизайну у всіх сферах промислового виробництва, економіки, культури, освіти.

Сучасний стан розвитку економіки України вимагає пріоритетного вирішення проблем, пов'язаних з якістю діяльності та середовищем життєдіяльності людини, асортиментом та конкурентоспроможністю промислової продукції.

Основні цілі і завдання дизайну.

Дизайн - це творчий метод, процес і результат художньо-технічного проектування промислових виробів, їхніх комплексів і систем, орієнтованого на досягнення найбільш повної відповідності створюваних об'єктів і середовища в цілому можливостям і потребі людини, як утилітарним, так і естетичним.

Дизайн (англ.desіgn) - задум, намір, план, мета, намір, творчий задум, проект. креслення, розрахунок, конструкція; ескіз, малюнок, візерунок, композиція, мистецтво композиції, твір мистецтва.

Дизайн - специфічний ряд проектної діяльності, що об'єднав художньо-предметну творчість і науково обґрунтовану інженерну практику в сфері індустріального виробництва.

Як засвідчує світовий досвід, дизайн це потужне джерело забезпечення якості товарів та послуг, ефективний засіб суттєвого підвищення конкурентоспроможності промислової продукції, всього середовища життєдіяльності. Його застосування, при відносно незначних фінансових вкладеннях, здатне спричинити вагомий позитивний ефект на економіку держави, на розвиток матеріальної культури суспільства.

Система дизайну та ергономіки, що існувала в Україні до незалежності, була невід'ємною складовою дизайн-ергономічного забезпечення потреб промисловості та соціально-культурної сфери колишнього СРСР. На початку 90-х років вона припинила своє існування, обсяги дизайнерських та ергономічних розробок у зв'язку зі спадом виробництва різко скоротилися.

Проблема ефективного використання дизайну та ергономіки почала вирішуватись в Україні лише в останні роки. Про це свідчить ряд постанов Кабінету Міністрів України з цього питання та розроблений на їх виконання Національним НДІ дизайну спільно зі Спілкою дизайнерів України, Всеукраїнською ергономічною асоціацією комплекс заходів з розвитку національного дизайну на період 1996-2002 р. р.

Дизайн у моді, про нього написано багато і напишуть ще більше. Цілком зрозуміло, на очах одного покоління виникла і затвердилася нова професійна діяльність, яку потрібно якось осмислити. Спочатку писали про терміни, про те, що англійське "desіgn" - похідне від італійського "dіsegno", а означає не тільки креслення або малюнок, але і складні речі - навряд чи не всю область роботи художника, за винятком станкового мистецтва. Потім писали про предмети, зроблених за участю дизайнерів, про те, які це красиві і зручні речі. Потім об самих дизайнерах - що вони роблять, як виходить дизайнерське рішення і чим воно відрізняється від звичайного інженерного. Писали вже багато про що, але по окремості - виявилося, що всі ці окремі фрагменти знань зовсім не просто з'єднати в єдине ціле, для цього потрібні особливі засоби.

Дизайн - явище імпортне, тому природним є переконання, що вуж про західний дизайн відомо всі, і потрібно тільки добре довідатися, що про нього написано. Але це виявилося набагато складніше, ніж припускали автори перших статей про західний дизайн. Хоча західна література з дизайну нараховує більш півстоліття розвитку, про єдину точку зору в ній не може бути і мови.

Справа в тім, що досить часто "дизайн" означає власне діяльність художників у промисловості, значно частіше - продукт цієї діяльності (річ або система речей), а іноді - область організації діяльності, узяту як ціле. У деяких випадках "дизайн" трактується гранично розширено і далеко виходить за рамки позначення діяльності художника за рішенням задач промислового виробництва.

При безлічі окремих ухвал дизайну, вироблених у західній літературі, найбільшою чіткістю відрізняється визначення, прийняте в 1964 році міжнародним семінаром по дизайнерському утворенню в Брюгге:

"Дизайн" - це творча діяльність, метою якої є визначення формальних якостей промислових виробів. Ці якості включають і зовнішні риси виробу, але головним чином ті структурні і функціональні взаємозв'язки, що перетворюють виріб у єдине ціле як з погляду споживача, так і з погляду виготовлювача"

Цим визначенням затверджується наявність особливої творчої діяльності, що відрізняється від традиційних і більш-менш вивчених: мистецтва, інженерії, науки. Питання про меті діяльності позбавлений змісту. Мети, причому різні, можуть ставити люди, що здійснюють цю діяльність, тому у формулюванні семінару зазначений фактично продукт дизайну - формальні якості промислових виробів у досить розширювальному трактуванні "формального". Описувану в такий спосіб (це зовсім не виходить, що опис вірний) діяльність здійснює дизайнер або художник-конструктор. Цікаво, що це визначення прийняте не просто дизайнерами-практиками, а методистами, педагогами, що повинні знати про дизайн більше інших, але зіставити це визначення з дійсною практикою дизайну не так-те просто. Нескладно переконатися, що вважати продуктом дизайну тільки речі, промислові вироби немає достатніх основ. Розмаїтість продуктів, приписуваних дизайнові, коливається в залежності від конкретного джерела інформації. Більшість дизайнерів відносять до дизайну не тільки промислові і суспільні інтер'єри (які ніяк не віднесеш до промислових виробів), але і виставочну експозицію, промислову графіку і навіть нові системи організації виробництва, обслуговування, реклами. Більш того, цілий ряд дизайнерів і дизайнерських організацій узагалі не виконує проектів промислових виробів, але це не може бути прийняте як підстава відмовити їм у праві представляти в системі поділу праці нову професію.

Спроба виділити якийсь сумарний продукт дизайну наштовхується на значних труднощів.

Спеціальні національні і міжнародні виставки дизайну - це уже відібрані згідно не завжди ясно вираженій установці різні речі.

Ще більший добір випереджає публікацію зразків Дизайну спеціальними журналами. Досить зіставити журнали "Іndustrіal Desіgn", "Domus", "Ulm", щоб переконатися в тім, що три основних джерела поточної інформації про діяльності конструкторів показують три "Дизайни". Кожний з них конструює свій "дизайн" з безлічі продуктів роботи художника в області промислового виробництва і послуг відповідно до програмної установки. "Ulm" і "Domus" Принаймні свою принципову установку на "Дизайни" формулюють явно і відкрито; всі інші журнали або її не мають, або не вважають потрібним повідомляти.

На підставі друкованих публікацій і виставочної експозиції ми не маємо можливості побачити дійсне значення Дизайну в економічному житті сучасного Заходу. Спеціальні журнали, природно, цю роль перебільшують, а експонати виставок істотно перевершують по технічним і естетичним якостях середній рівень промислової продукції.

Відповідно до принципів історизму, для того щоб зрозуміти якесь явище в сьогоденні, необхідно простежити його історію. Це так, але справа в тім, що часом історія пишеться й у залежності від того, як розуміється явище в сьогоденні. Але все-таки спокуса настільки велика, що історію звичайно пишуть раніш, ніж знаходять для неї логічні підстави, при цьому історичне дослідження будується на негласному допущенні, що зв'язок між фактами встановлюється як би сама, природним шляхом. Ця доля не минала і західного Дизайну. У нашу задачу не входить історичний опис становлення Дизайну і його відносини до "історій Дизайну", що вже були написані. дизайн багато в чому залишається явищем легендарним, і легенди представляють для нас істотний інтерес. Усяка спроба визначити час виникнення Дизайну є схованим визначенням. Уже саме твердження, що дизайн починається з робіт Мориса, або з діяльності німецького Веркбунда, або з роботи американських художників у період великої кризи 1929 року, має на увазі зовсім визначене представлення про тім специфічний "Дизайні", історія якого будується на "фактичному матеріалі". Хоча приватних історій-визначень Дизайну можна зіставити не менше десятка, ми зупинимося лише на трьох найбільш популярних описах народження Дизайну, тим більше, що інші є проміжними стосовно цим основного.

У першому випадку (при розширювальному трактуванні дизайну) затверджується, що дизайну - явище, що має тривалу історію, вимірювану тисячоріччями, а "сучасний дизайн" - це не більш ніж кількісний стрибок. Він виражається в різкому збільшенні кількості речей, у створенні яких бере участь художник, і відповідно в самовизначенні дизайну як самостійної діяльності за рахунок його виділення з мистецтва й інженерії. Сутність діяльності дизайнера при цьому істотно не міняється.

За останні два десятиліття практика дизайну надзвичайно ускладнилася, і провести границю між дизайном і іншими областями професійної діяльності художника поза мистецтвом у його станковому варіанті стає усе складніше. Проектування принципове нових промислових виробів; косметичні зміни в зовнішньому вигляді промислової продукції без серйозної зміни її технічних характеристик; створення фірмового стилю, що охоплює всі сфери діяльності сучасної корпорації; рішення експозицій - усе це сьогодні називається дизайном і виконується професійними дизайнерами. Проект організації навчання по телебаченню, проект комплексного процесу переробки м'ясних продуктів, програма урбанізації для країн, що розвиваються, Африки, нарешті, художня обробка кандидатів на виборах - усе це в наші дні на Заході називається дизайном або нон-дизайном і виконується професійними дизайнерами. Фактично, зараз неможливо знайти область соціальної практики розвитих капіталістичних країн, у якій не приймали б досить діяльна участь професійні художники-проектувальники, дизайнери.

Об’єкти і види дизайну. Методи та сучасні принципи.

В сучасному світі існують дуже багато видів дизайну.

Назвемо основні області, які в свою чергу можна розбити на багато-багато видів.

***Області Дизайну*:**

Промисловий - дизайн промислових товарів, конвейєрно-потоковий масовий дизайн. Проектування 3-х мірних об’єктів. Основна область дизайну, де найбільше повно застосовуються професійні навички і досвід дизайнера, де від дизайнера потрібно вся його майстерність і навіть більше. Це:

1. Послуги технологічних дизайнерів, що проектують естетично зроблені структури тканин, рельєфи плиток, фактури покрить, текстури пластиків.

2. Послуги дизайну, що декорує, коли проектуються художні тканини, портьєри, скатертини, килими для промислового виготовлення.

3. Послуги інженерного дизайну, що здійснює всебічне удосконалювання інструментів, приладів, верстатів, машин.

4. Послуги класичного дизайну (або художнього конструювання) об'єктів суспільного побуту і побутової праці.

5. Послуги нон - дизайну, що організує процеси виробництва, обслуговування, збуту, навчання.

Промисловий дизайн - це практика аналізу, створення і розробки продукції для масового виробництва. Ціль промислового дизайну - створити форми, успіх яких гарантований до того, як були зроблені великі капіталовкладення, щоб така продукція вироблялася за ціною, що дозволяє її добре продавати й одержувати розумні прибутки.

Стайлінг "дизайн" - художня адаптація вже готової форми (інтер'єр-екстер'єр) або поліпшення технічної частини об'єкта. У Росії розвивається досить вигадливо :) Средовой дизайн - дизайн архітектурного середовища (інтер'єр-екстер'єр), послуги дизайнерів, що проектують художні свята, виставки і тд.

Графічний дизайн - проектування символів-знаків, логотипів, послуги дизайнерів, що проектують поліграфічну продукцію і тд. Послуги стайлинг і арт-дизайна, що приділяють основну увагу виразності корисних предметів. Сплав форми і змісту, реалізації й унікального вираження даних.

Публіш-арт - так називаний народний (міський) дизайн. Процвітає на заході.

Нон-дизайн - організує процеси виробництва, обслуговування, збуту, навчання.

Web-дизайн - проектування інтерактивних web проектів.

Сайнс-дизайн - науковий дизайн.

Фито-дизайн - дизайн із застосуванням, в основному, природних елементів, квітів і рослин.

Рекламний дизайн - скоріше комерційне ремесло, засноване більше на досягненні прибутку, чим на мистецтві. Футуро-дизайн - історичний дизайн і прогностичний дизайн майбутнього.

Кустарний дизайн - скоріше ремесло, засноване більше на особистому досвіді і смаку, чим на утворенні.

Кітч - примітивний, тупий (кухонний) "дизайн", у даний час визначення носить відтінок зневаги і презирства. Цей стиль широко використовується в сучасній рекламі, орієнтованої на широкого (народного) споживача. Слово з'явилося в 1860-1870-і роки в Німеччині (Мюнхені) і означало переробку старих меблів, відновлення з відтінком обману: продавати старе як нове. Друга ймовірна складового значення - англійське слово sketch ("начерк").

Один зі словників докладно пояснює це джерело: "Коли англо-американські покупці не хотіли дорого платити за картину, вони вимагали начерк, sketch". Деякі значення, що існують ще на етапі формування терміна і відбиті в німецьких етимологічних словниках [12], залишаються в ньому донині : комерційне побутування (використання при описі кітчу слів "продаж", "розпродаж", "збування"); негативна оцінка (часте згадування слів сміття , бруд , а також звуконаслідування, у якому "шиплячий звук символізує перебільшене неприйняття" [21]); підробка під що-небудь коштовне і новомодне.

Арт-дизайн - дизайн штучний, концептуальний, елітний.

Психо-дизайн- це наука адаптації інтер'єрів, архітектурних і ландшафтних форм під конкретну людину, його психологічні особливості і потреби. Інтер'єр здатний стимулювати і руйнувати, набудовувати на успіх, спокій або активність, знімати або збільшувати внутрішні проблеми людини, родини, колективу; активізувати творчий процес, впливати на продажі. Створити індивідуальну дизайн-модель "під людину" можна тільки на основі об'єктивної, науково обґрунтованої інформації і методики, що поєднує принципи дизайну і психології.

Дизайн середовища - дизайн архітектурного середовища. Послуги дизайнерів, що проектують художні свята, ходи, обряди, виставки. Послуги програмного дизайну, що організує масштабні об'єкти з обліком практичних і художніх задач.

Ландшафтний дизайн-дизайн навколишнього середовища, зелених насаджень, компоновка створеного людиною з природнім

Виділимо основні поняття в дизайні:

1. Практика і теорія дизайну

2. Предмет дизайну

3. Об'єкти дизайну

4. Основний метод дизайну

Основні категорії дизайну.

Практика і теорія дизайну

Практика дизайну - художнє конструювання. Теорія дизайну - технічна естетика.

Предмет дизайну

Предметом дизайнерської діяльності (тим, на що вона спрямована) є створення гармонічної, змістовної і виразної форми об'єкта, у якому відбиває цілісне значення його споживчої цінності.

Об'єкти дизайну

Об'єктом дизайну може стати практично новий технічний промисловий виріб (комплект, ансамбль, комплекс, системи) у будь-якій сфері життєдіяльності людей, де культурно обумовлене людське спілкування.

Основний метод дизайну

Художньо-образне моделювання об'єкта дизайну-проектування за допомогою композиційного формоутворення. Воно базується на результатах аналізу утилітарних і естетичних запитів і переваг визначених груп споживачів, з урахуванням ситуації і середовища використання і сприйняття об'єкта, а також аналізу функції об'єкта (як засобу предметного забезпечення відповідних потреб), конструкційних і оздоблювальних матеріалів і технології виготовлення виробів, обумовленої можливостями конкретного підприємства.

Основні категорії дизайну

Образ - ідеальне представлення про об'єкт, художньо-образна модель, створена уявою дизайнера.

Функція - робота, що повинна виконувати виріб, а також значеннєвої, знакова і ціннісна ролі речі.

Морфологія - будівля, структура форми виробу, організована відповідно до його функції, матеріалом і способом виготовлення, що втілюють задум дизайнера.

Технологічна форма - морфологія, втілена в способі промислового виробництва речі-об'єкта дизайну-проектування в результаті художнього осмислення технології.

Естетична цінність - особливе значення об'єкта, що виявляється людиною в ситуації естетичного сприйняття, емоційного, почуттєвого переживання й оцінки ступеня відповідності об'єкта естетичному ідеалові суб'єкта.

Як визначити ***продукт*** дизайну, якщо не прибігати до спроб вивести його за аналогією з наукою, мистецтвом або інженерією? Складність полягає в тім, що в ролі продуктів дизайну виступають гранично різні об'єкти: машини, верстати, різні технічні пристрої, товари широкого вжитку, упакування, промислові інтер'єри і виставочні експозиції, нарешті, особливі види послуг, включаючи стайлінг кандидата на вибори. Ця складність ставила і ставить у тупик західних дослідників дизайну, що дотепер не змогли вийти з безпосереднього предметного плану розгляду емпірії дизайнерської практики.

Отже, з одного боку, у ролі продукту дизайну виступає й аналізується вся річ, але адже вся річ є продуктом сумарної виробничої діяльності і як така оцінюється і реалізується на ринку. Виходить, продуктом дизайну покладаються визначені властивості речі, що привносяться дизайнером у її створення, - визначення цих властивостей через річ виявляється нерозв'язною проблемою: занадто різні речі, що несуть властивості, привнесені дизайном, які б вони ні були.

Тоді виявляється, що дуже легко знайти ту єдину площину, на якій виявляються в рівній ситуації всі найрізноманітніші речі; ця площина навіть не повинна штучно будуватися, вона реально існує. Усі перераховані вище об'єкти діяльності дизайнера (і всі не перераховані теж) поєднує повною мірою тільки одне: усі вони споживаються в сучасній західній цивілізації, усі вони є предметами споживання. Але адже споживання - не є щось однорідне, воно володіє складною внутрішньою структурою, що залежить від конкретних соціально-історичних умов, від характеристик людей, що виступають стосовно всієї суми речей як їхні споживачі. Виходить, проблема функції дизайну як сфери професійної діяльності розв'язна тільки і тільки через людину (у його конкретності, не абстрактної людини узагалі), іншої можливості нема.

Список використаної та рекомендованої літератури:

1. Аронов В.Р. Дизайн и искусство (Актуальные проблемы технической эстетики). - М, 1984.

2. Бореев Ю.Б Эстетика. -М., 1988.

3. Естетика /Л.Т. Левчук, Д.Ю. Кучерюк, В.І. Панченко. - К., 2000.

4. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. - М: Молодая гвардия, 1994.-315 с.

5. Шепетко Л.К. Человек и эстетическая среда. - М., 1985.