

**Если оглядеться вокруг, то нас повсюду окружают вещи:
мебель и посуда, ручка и портфель...**

Человек их создал,

**чтобы
облегчить
себе
жизнь,
сделать её
более
удобной.**

**Знаменитый немецкий философ Иммануил Кант назвал вещи «второй природой».
«Вторая природа» – предметный мир, нас окружающий.**

С самых древних времён начинается облагораживание внешних форм предметов, поиск наиболее выразительных пропорций, полировка и отделка поверхностей. Благодаря стремлению человека окружить себя красивыми и удобными вещами и появилось особое искусство – искусство дизайна, произведениями которого и стали удобные и красивые вещи.

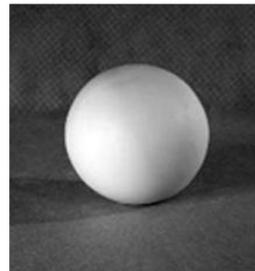

Вещь родственна зданию своей конструктивной природой.
Подобно зданию она строится.

**В любой вещи, вне зависимости от ее назначения,
можно выявить конструкцию,
или структуру,
и обнаружить взаимное сочетание объемов.**

Форму вещи, как и конструкцию здания, можно свести к простейшим геометрическим телам.

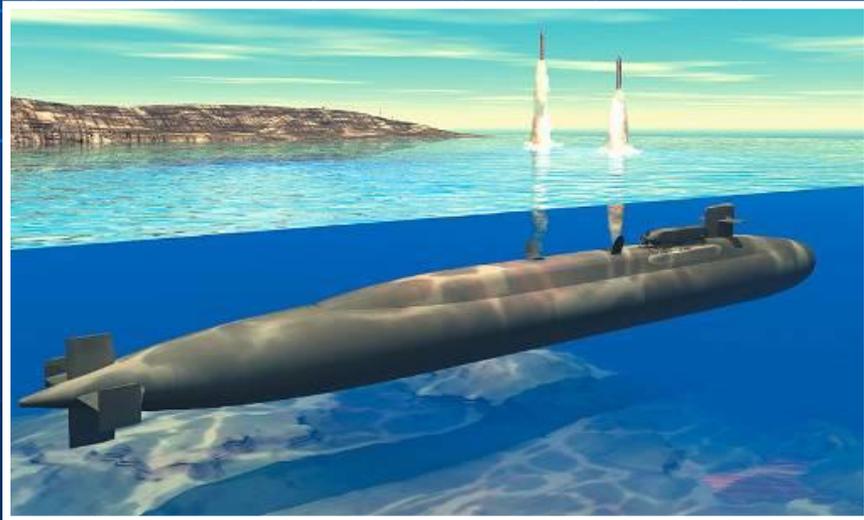
**Но порой
это очень сложные формы:
каплевидные,
сферические,
изогнутые,
перетекающие
из одной в другую.**

**Откуда же художники-дизайнеры
заимствуют свои идеи?
Формы многих предметов заимствованны у природы.**

**Посмотрите и определите,
что подсказало человеку форму автомобиля.**

Красота не существует сама по себе, отдельно от предмета, а является наиболее полным и точным выражением предназначения вещи, ее функции.

Создавая новую красивую форму, нужно помнить основное правило дизайна: форма предмета должна отвечать его функциональному назначению.

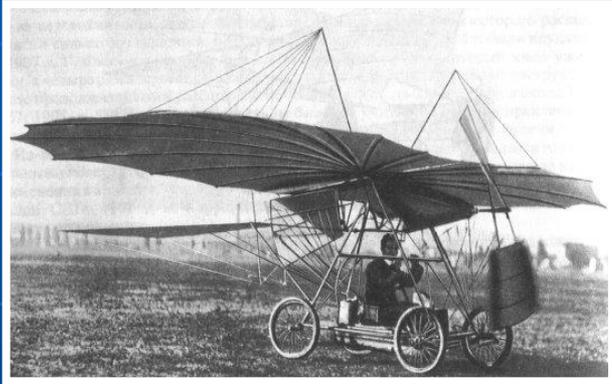
Наилучшая форма – это результат наиболее полного выражения сути вещи, ее функции.

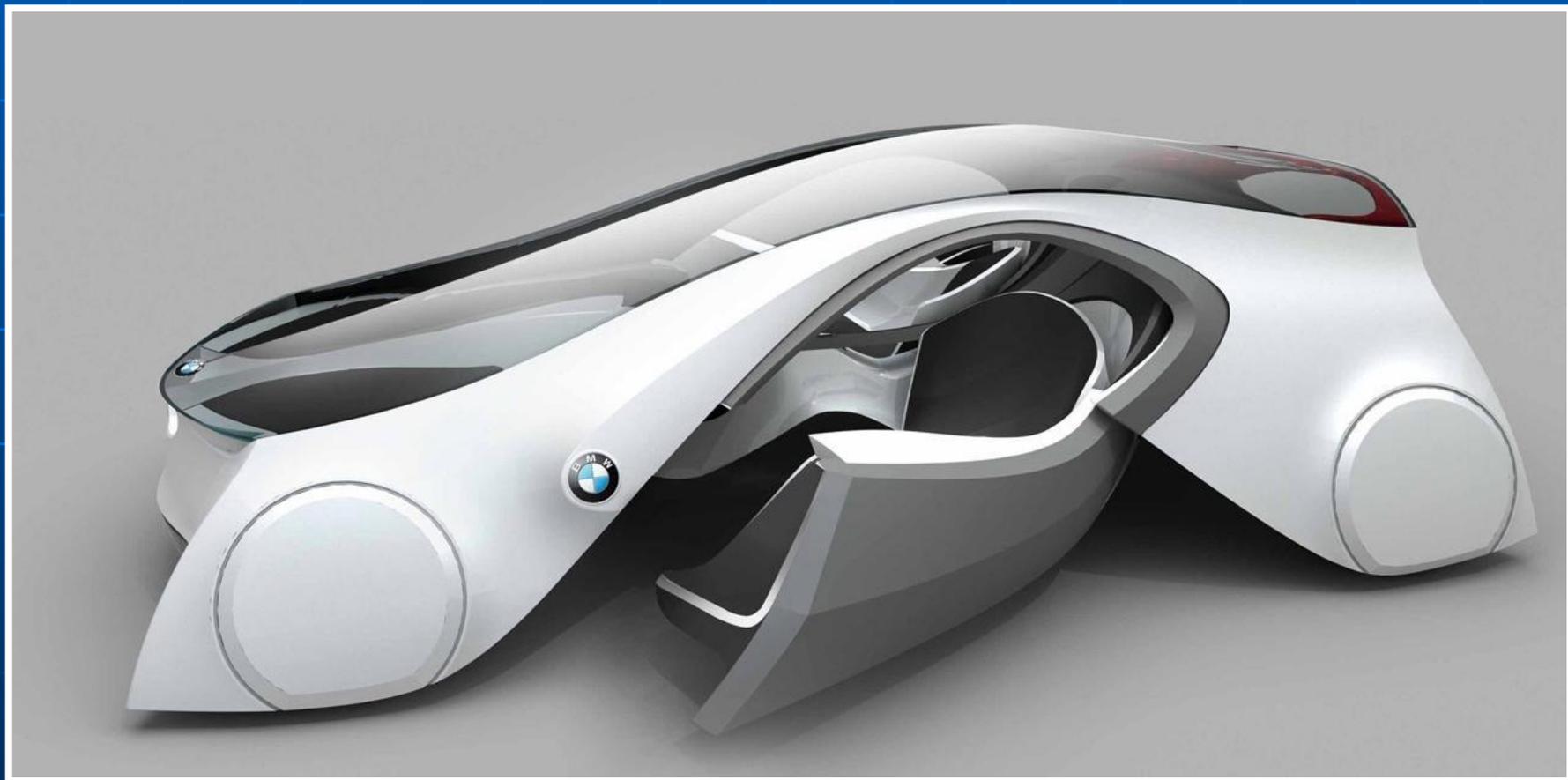
Каждое новое поколение художников, делая вещь наиболее красивой, пытается достичь идеала и в форме.

Форма самолета изменялась в соответствии со стремлением достичь наибольшей скорости

и приобретала более обтекаемые, пластически выразительные формы.

**Каждая вещь создана для чего-то,
чтобы принести человеку пользу, она всегда утилитарна,
то есть рассчитана на практическое применение.
В вещи воедино слито художественное и утилитарное,
красота и польза**

Когда исчезает дело, для выполнения которого предназначена вещь, исчезает и отмирает она сама. Так исчезли примусы и конки, шарманки и граммофон.

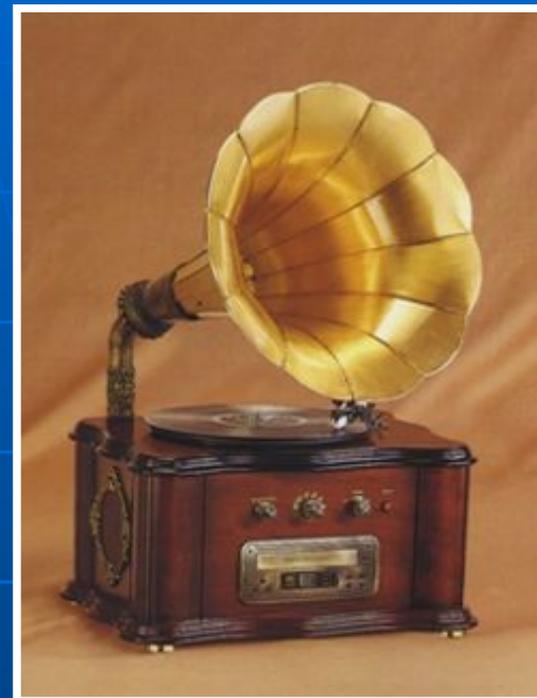

Зато родились неведомые в прошлом компьютеры и ракеты, ретрансляторы и подлодки.

Со временем
художественная
ценность
вещи
как предмета
искусства
возрастает,
а ее практическая
эффективность
часто
уменьшается.

**В вещи
живет
память
и образ
времени,
материальный
отпечаток
эпохи.**

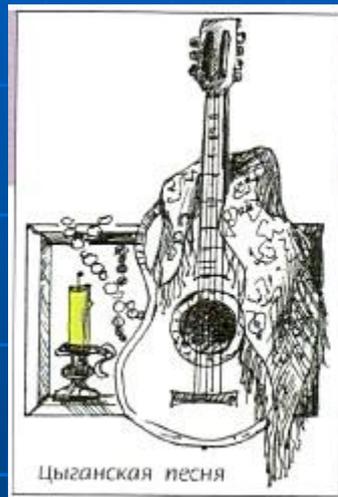

**Инсталляция - в искусстве -
пространственная композиция,
созданная художником из бытовых
предметов, промышленных изделий
и материалов, природных объектов,
фрагментов текстовой или
визуальной информации.**

Считается, что, становясь элементом художественного замысла, вещь освобождается от своей утилитарной функции и приобретает символическую функцию.

Инсталляция (англ. *installation* — установка, размещение, монтаж) — форма современного искусства, представляющая собой пространственную композицию, созданную из различных элементов и являющую собой художественное целое.

Инсталляция — не механическое соединение вещей, а искусство высекать мысль из самой вещи, делать её выражением своего замысла, творить новый художественный мир по законам композиции.

Цыганская песня

С Новым годом!

Блокада

Алёнка —
моя сестрёнка

Тайнос

Когда играли патефоны

Задание 1

Задание 1

Выполнить инсталляцию.

Порядок выполнения инсталляции.

- 1. Выбираете тему инсталляции (картина вещами).
- 2. Подбираете вещи, связанные с выбранной темой.
- 3. Берёте рамку для картины.
- 4. Красиво располагаете предметы в рамке и около неё. Помним про композицию.

Каждая вещь имеет утилитарный смысл и предназначена для какой-то цели. Предназначение вещи во многом определяет материал, из которого она сделана. Представим на мгновение, что вещи сохраняют ту же форму, но меняются материалами: ваза из шерсти, а носки из стекла. Они не смогут выполнять свое предназначение. Функция вещи влияет не только на ее форму, но и на выбор материала, из которого эта форма создается.

Если материал выбран без учета функции вещи, то эту вещь невозможно использовать по ее прямому назначению.

Дизайн – искусство и порождение промышленного века. Он зависит от развития науки и техники, которые дают дизайнеру и архитектору материалы для творчества.

В современных конструктивных искусствах это стальной прокат и железобетон, алюминиевые сплавы и полимеры.

Даже традиционное дерево, благодаря новым технологиям обработки (клееная древесина), позволяет создавать немислимые прежде конструкции.

Сам материал во многом определяет форму и конструкцию вещи или здания. Например, стул сперва был из дерева, и это определяло его форму: прямолинейность, жестковатость и грубоватость конструкции. С появлением металлов, а затем пластмасс форма стула приобрела пластичность.

То же и в архитектуре: мосты сперва были деревянные, и это диктовало соответствующие конструкции и форму. Кирпич позволил усложнить и разнообразить форму. Появление железобетона сделало реальностью самые сложные конструкции (например, подвесные).

Появление новых материалов меняет устоявшееся понимание тектоники зданий и традиционные подходы к формообразованию вещей.

Появляется возможность создавать новые, невиданные раньше конструкции, оригинальные формы.

Возникновение новых материалов меняло и сам процесс изготовления вещей и строительства зданий.

Возникают непривычные нашему сознанию пневматические и надувные строительные конструкции. Все это последствия закона взаимодействия формы и материала. Меняется материал и меняются способы работы с ним.

Фантазия и воображение художника подпитываются новым, пристальным взглядом на природу. Глубокое понимание ее «архитектуры», закономерностей ее «строений» стало благодатной почвой для возникновения неожиданных конструктивных идей в архитектуре, порожденных анализом природных форм – бионикой.

Часто оригинальные вещи, детали интерьера дизайнеры конструируют из природных материалов или уже готовых вещей, придавая им иную, нежели прежде, функцию.

Не богатство материала, а острота художественного видения и конструктивное мышление являются решающим фактором дизайнерского творчества. Перед вами фантазийные проекты вещей различного назначения, в которых используются свойства одного и того же материала (моток проволоки).

Задание 2

- Проект «Из вещи — вещь». Переосмысливая назначение старой и ненужной вещи и используя её лишь как исходный конструктивный материал, создайте **одну** вещь с новыми функциями, новым конструктивным смыслом и образностью. Трансформация может происходить как путём добавления новых элементов, так и путём сокращения вещи. Определите функцию созданного объекта и дайте ему название.
- **Пример.**

В основе конструкции этих вещей катушки из-под клейкой ленты

Литература

А.С. Питерских   Г.Е. Гуров
Дизайн и архитектура в жизни человека