

ДИЗАЙН И РЕКЛАМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

**ЛЕКЦИЯ 1. История становления и
эволюция дизайна.
Понятийный аппарат сферы
дизайна**

Дизайн – специфическая сфера деятельности по разработке (проектированию) предметно-пространственной среды (в целом и отдельных ее компонентов), а также жизненных ситуаций с целью придания результатам проектирования высоких потребительских свойств, эстетических качеств, оптимизации и гармонизации их взаимодействия с человеком и обществом.

Факторы предшествующие возникновению дизайна

- 1) массовое машинное промышленное производство;**
- 2) урбанизация (сосредоточение населения и экономической жизни в крупных городах);**
- 3) развитие науки, техники, технологий, использование достижений науки и техники в повседневной жизни;**
- 4) традиции и опыт художественно-прикладных ремесел;**
- 5) традиции архитектурного проектирования;**
- 6) возникновение инженерного проектирования;**
- 7) процессы в искусстве: от классического искусства к импрессионизму и к постимпрессионизму как многоплановому явлению;**
- 8) кризис аналитических процессов в изобразительном искусстве.**

Задачи дизайна

Первая группа предполагает процесс проектирования, направленного на удовлетворение утилитарных запросов потребителей продукции (включает в себя понятия удобства, комфорта и безопасности эксплуатации, гармоничности, соответствия окружающей среде).

Вторая группа связана с довольно жесткой заданностью производственно-экономических условий, т. е. с проблемами конструктивного решения, технологии изготовления, применяемых материалов, комплектующих элементов с учетом экономической целесообразности.

Задачи дизайна

Третья группа диктуется необходимостью обеспечения коммерческого успеха при реализации продуктов производства и услуг, связанная с маркетингом. Охватывает вопросы анализа потребительского рынка, учета социальных аспектов, тенденций моды, защиты корпоративных интересов, комплексного представления продукта, его рекламы, обратной связи от потребителя к производителю (проектировщику) и т. д.

История становления и эволюции дизайна

XVIII–XIX вв. – промышленная революция, когда новый машинный способ производства заменил собой старый – кустарный, ремесленный. Наступление машинного способа производства потребовало новой технологии создания массовой продукции. Возникла настоятельная необходимость в предварительном проектировании промышленных изделий, являющемся исходным и обязательным этапом их создания.

История становления и эволюции дизайна

1836 г. – создание первого сообщества дизайнеров в Англии «Общество поощрения искусства мануфактуры и коммерции».

1849 г. – издание журнала «Journal of design» – первое печатное издание, в названии которого фигурировало слово «дизайн».

1919 г. – образование в Германии ***Высшей Школы Художественного Конструирования и Индустриального Строительства – Баухауза.***

Опираясь на понимание любой системы, как целостности образующих ее элементов, теоретики и практики Баухауза выдвинули на первый план **принцип единства формы и функции.**

Первая лаборатория дизайна в Германии

Школа Баухаус, 1919-1932

История становления и эволюции дизайна

1920-1930 гг. – мировой экономический кризис способствовал бурному развитию дизайна. Стали пользоваться спросом одновременно и практичные, и красивые вещи.

1921 г. в Москве открылось учебное заведение **ВХУТЕМАС** (Высшие художественно-технические мастерские) – Alma Mater советского дизайна, готовящих художников, полиграфистов, архитекторов, металлообработчиков, керамистов, театральных декораторов, скульпторов и т.д.

История становления и эволюции дизайна

Основание ***ВХУТЕМАС*** и созданного на его основе Высшего художественно-технического института – ***ВХУТЕИН***, по мнению историков современного искусства, можно расценивать как крупнейшее событие в отечественной художественной школе, по своей роли сравнимое с основанием ***Баухауза***.

Эти учебные заведения внесли огромный вклад в становление промышленного и графического дизайна.

История становления и эволюции дизайна

Середина XX в. (1950 г.) – методы художественного конструирования стали проникать в автомобильную промышленность, машиностроение, производство бытовой техники, а затем и в другие сферы промышленного производства.

1962 г. – был создан ***Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики*** (ВНИИТЭ) – центр промышленного проектирования и экспертизы, который внес весомый вклад в художественное конструирование объектов массового промышленного производства.

История становления и эволюции дизайна

Середина XX в. (1950 г.) – методы художественного конструирования стали проникать в автомобильную промышленность, машиностроение, производство бытовой техники, а затем и в другие сферы промышленного производства.

1962 г. – был создан ***Всесоюзный научно-исследовательский институт технической эстетики*** (ВНИИТЭ) – центр промышленного проектирования и экспертизы, который внес весомый вклад в художественное конструирование объектов массового промышленного производства.

История становления и эволюции дизайна

В СССР сформировались две основные школы дизайна: **художественная** и **эстетико-технологическая**.

Первая сконцентрировалась на внешней красоте предметов, вторая – на технологичности производства промышленных изделий, удобстве их использования.

1964 г. состоялся Первый конгресс Международного общества организаций графического дизайна ICOGRADA (англ. International Council of Graphic Designers Associations).

кон. XX в. нач. XXI в. – этап бурного развития **CG-графики** (Computer Graphic Art – цифровая живопись) в области оформления печатной продукции, создании компьютерных игр, производстве и видеопродукции, телевизионной сфере, веб-дизайне.

Основные направления деятельности дизайна (виды)

- 1) **Промышленный дизайн** (художественное конструирование) – конвейерно-поточковый дизайн промышленных изделий;
- 2) **Дизайн средового окружения человека;**
- 3) **Дизайн облика человека;**
- 4) **Эко-дизайн** (дизайн интерьера, ландшафтный и световой дизайн окружающей среды);
- 5) **Графический дизайн** – дизайн информационного окружения человека.
 - **Веб-дизайн;**
 - **Моушн-дизайн.**

1. Промышленный дизайн

Промышленный дизайн (*промдизайн, предметный дизайн, индустриальный дизайн*) – область художественно-проектной деятельности, целью которой является проектирование предметного наполнения среды обитания человека, создаваемого методами индустриального производства.

Цель промышленного дизайна – создать проекты промышленных изделий, успех которых был бы гарантирован до того, как они сошли с конвейеров фабрик и заводов.

1. Промышленный дизайн

Дизайн промышленной продукции – это методы эскизирования, моделирования и конструирования, в ходе которых новые изделия приобретают качества, особенно важные для человека: красота, целесообразность, экономичность, функциональность, физиологическое и психологическое удобство пользования и четкая социальная ориентация.

В промышленном дизайне воедино слились два направления творческих поисков, которые можно выразить в виде краткой и ёмкой формулы: ***«от функции к форме и от формы к функции»***.

2. Дизайн средового окружения человека

Дизайн средового окружения человека непосредственно связан с понятием предметной среды.

Предметная среда – это совокупность вещей, элементов оборудования и декоративного убранства всего пространства, окружающего человека, состоящего из отдельных предметов, устройств и их комплексов.

Предметная среда решает такие **задачи**, как, организация процессов жизнедеятельности человека, повышения комфортности среды, улучшения эмоционального и психологического климата и т. п. В поле зрения дизайнера средового окружения находится обустройство городской среды с целью сделать ее более удобной, приспособленной к потребностям человека.

3. Дизайн облика человека

Дизайн облика человека непосредственно связан с его имиджем и включает в себя:

- **дизайн одежды и обуви,**
- **дизайн аксессуаров,**
- **дизайн прически, визаж и макияж, маникюр,**
- **татуаж,**
- **пирсинг.**

Эти направления выполняют **функцию самоидентификации и самопрезентации** человека – демонстративного предъявления окружающим своего отличия от других.

4. Эко-дизайн

Эко-дизайн – это «зелёный» дизайн, нацелен как на положительное отношение к природным ресурсам, так и на их целесообразное использование.

Эко-дизайн включает в себя **дизайн интерьера**, **ландшафтный** и **световой дизайн** окружающей среды.

Дизайн интерьера – одно из направлений дизайна пространственной среды, связанное с оформлением внутреннего убранства жилища, созданием удобной и эстетичной обстановки жилых и производственных помещений. Дизайн интерьера включает в себя **фито-дизайн** и **аква-дизайн**.

4. Эко-дизайн

Ландшафтный дизайн подразумевает создание искусственной среды для жизни человека с использованием природных и искусственных компонентов – растений, рельефа, воды.

Световой дизайн (англ. *lighting design*) представляет собой направление дизайна, связанное с освещением и световым оформлением зон отдыха, парков, общественных зон, архитектурных форм.

5. Графический дизайн

Графический дизайн представляет собой специфическую область дизайна, направленную на создание различного рода сообщений, воспринимаемых органами зрения человека и распространяемых с помощью средств массовой коммуникации.

Графический дизайн отличается от «предметного» конструирования тем, что он связан с художественным проектированием не «мира вещей», а мира информации.

Сегодня графический дизайн широко **используется** в издательской деятельности и печати, кино, телевидении, Интернете, рекламе, сфере **паблик рилейшнз** и других областях массовой информации.

Коммуникативные средства графического дизайна

**Основными коммуникативными *средствами*
графического дизайна являются:**

- ***графика,***
- ***типографика,***
- ***фотографика***

на основе которых развиваются такие направления, как рекламная, прикладная, декоративно-оформительская и другие виды графики, реализуемые с помощью компьютерной техники.

Коммуникативные средства графического дизайна

Графика – вид искусства, имеющий не только самостоятельное художественное, но и прикладное значение, как, например, инженерная или промышленная графика. В рекламной графике возможно использование всех видов, жанров, направлений, методов и технических способов создания графических изображений.

Типографика – проектирование текста средствами типографского или компьютерного набора. Важным моментом является размещение отдельных текстовых элементов не только относительно друг друга, но и по отношению к полосе печатного издания или экранного пространства.

Коммуникативные средства графического дизайна

Фотографика основывается на синтезе фотографии, рисунка и текста. К фотографике относятся любые произведения графического дизайна, если ведущую роль в их художественном решении играет изображение, полученное фотографическим путем, в том числе с помощью цифровой аппаратуры.

5. Графический дизайн. **Веб-дизайн**

Веб-дизайн – актуальный на сегодняшний день вид графического дизайна, который направлен на художественное проектирование объектов сети Интернета.

Веб-дизайн – это область творческой деятельности специалистов, именующих себя IT-дизайнерами, или веб-дизайнерами.

5. Графический дизайн.

Веб-дизайн

Основными направлениями деятельности веб-дизайнер являются:

- создание разнообразных макетов сайтов, от простых одностраничных сайтов-визиток, до сложных и регулярно обновляющихся новостных сайтов, зарегистрированных в качестве средств массовой информации;
- создание анимированных баннеров, шапок, декоративных фонов, бэкграундов, придающих сайту определенное настроение и помогающих привлечь внимание посетителей;
- реконструкция старых сайтов, заключающаяся в коррекции оформления, изменении навигации, обновлении и верстке текстового и иллюстративного контента.

5. Графический дизайн.

Моушн-дизайн

Моушн-дизайн – это сочетание искусства, дизайна, анимации и режиссуры.

Моушн-дизайн появился в связи с необходимостью постоянно привлекать внимание зрителя к тому, что происходит на экране. Известно, что на движущуюся картинку человек всегда обращает больше внимания, чем на неподвижное изображение.

Однако, у моушн-дизайнера больше возможностей в привлечении зрителя, к примеру может использовать **«дополненную реальность»**, которую трудно воплотить традиционными средствами, или сочетать в единой связке текст, изображение, киносъёмку, звуковое сопровождение.