

ДИСЦИПЛИНА «ТЕОРИЯ ДИЗАЙНА И ВИЗУАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ»

*На изучение отводится 108 часов, из них 72 часа аудиторных,
в том числе:*

Лекции – 36 часов;

Лабораторные занятия – 36 часов.

Остальные часы – самостоятельная работа студента.

Экзамен – 1 семестр

Курс лекций читает:

доцент кафедры информатики и веб-дизайна, к.т.н., доцент

Гайдук Сергей Сергеевич

В данный момент а. 104-4

Плакат

над столом дизайнера:
"Верблюд – это лошадь,
сделанная с учётом
всех пожеланий
заказчика"

Перечень рекомендуемой литературы:

№ пп	Название учебников, учебных пособий, издательство, год издания	Авторы
Основная		
1	Основы композиции в дизайне: учебное пособие. Минск: БГТУ, 2019. – 146 с.	Барташевич А.А. Гайдук С.С. Скроцкий А.И.
2	Теория и методология дизайна: учебное пособие. – Минск: РИВШ, 2012. – 339 с.	Моисеев В.С.
3	Основы художественного конструирования: учебник. – Минск: Выш. школа, 1984. – 224 с.	Барташевич А.А.
4	Универсальные принципы дизайна. Санкт-Петербург: Питер, 2014. – 272 с.	Уильям Лидвелл Критина Холден
5	Основы дизайна. – Москва; Санкт-Петербург; Нижний Новгород [и др.]: Питер, 2014. – 303 с.	Пентак Стивен Лауэр Дэвид
6	Конструирование мебели: учебное пособие. – Ростов- на-Дону: Феникс, 2015. – 271 с.	Барташевич А.А. Онегин В.И.

Дополнительная

Формальная композиция. Творческий практикум Мн.: Харвест, 1999. – 312 с.	Чернышев О.В. Махнач Н.К.
Дизайн: история и теория: учеб. пособие /– М.: Омега-л, 2009. – 223 с.	Ковешникова Н.А.
Промышленный дизайн: учебник. Томск: Томский политехнический университет, 2013. – 312 с.	Кухта М.С. и др.
Курс промышленного дизайна. Москва: ООО Художественно-педагогическое издательство, 2003. – 146 с.	Отт А.
Основы теории и методологии дизайна. –М.:МЗ ПРЕСС, 2005. – 368 с.	Рунге В.Ф. Сеньковский В.В
Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник – М: Архитектура, 2004. – 288 с.	Минервин Г. Шимко В.
Основы теории дизайна – СПб.: Питер, 2013. – 252 с.	Розенсон И.А.
Дизайн: содержание деятельности и основные термины: учебное пособие – Минск: БГАИ, 2003. – 151 с.	Стрикелева К.А.

Итоговая оценка знаний студента при изучении дисциплины «Теория дизайна и визуальной композиции» формируется согласно алгоритму:

$$\text{ОЦ1_аттестации} * K1 + \text{ОЦ2_аттестации} * K2 + \text{ОЦ_экзамен} * K3,$$

где в случае положительной промежуточной аттестации ($\text{ОЦ1} \geq 4$ и $\text{ОЦ2} \geq 4$) коэффициенты принимают значения $K1=0,2$; $K2=0,3$; $K3=0,5$; оценки межсессионной аттестации (ОЦ1_аттестации , ОЦ2_аттестации) выставляются на основании защит лабораторных работ, выполнения контрольных работ по пройденным темам, выполнения тестовых заданий.

Целью дисциплины «Теория дизайна и визуальной композиции» является усвоение истории дизайна, формирование и развитие профессионального концептуально-аналитического мышления.

Задачи дисциплины: выработка у студентов системы знаний по стилям дизайна и их отличительным признакам, особенностям их применения в цифровом дизайне, понимание направлений и тенденций в области дизайна.

В результате изучения дисциплины «Теория дизайна и визуальной композиции» студенты должны:

знать:

- историю искусств, основные течения и направления;
- основы композиции и приемы ее построения;
- стили дизайна и их отличительные признаки;
- методологические основы дизайн-проектирования;
- современные проблемы и подходы в дизайн-деятельности;

уметь:

- рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте;
- применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности;
- собирать, анализировать и обобщать результаты работы с научной литературой, оценивать полученную информацию;
- выдвигать и реализовывать креативные идеи;
- проводить анализ существующих аналогов в сфере дизайна и выявлять тенденции его развития;
- формировать целостное, системное представление о закономерностях развития дизайна в историческом процессе;
- определять пути и способы решения актуальных проблем художественно-проектного творчества в области дизайна;
- создавать эскизы и наглядные изображения объектов дизайна графическими средствами на основе правил композиции;

владеть:

- системным мышлением;
- приемами обобщения и синтеза в решении поставленных задач;
- приемами представления информации в понятной и доступной форме;
- методами графического представления информации путем ее трансформации из нескольких дизайн-концептов;
- навыками презентации.

Технической базой дисциплины являются персональные вычислительные машины с необходимым установленным программным обеспечением, наличие сети Интернет.

Образовательный процесс организуется в форме лекционных, лабораторных занятий с использованием компьютеров, самостоятельной работы.

Под **дизайном** (от англ. *design* – замысел, проект, конструкция, рисунок, композиция) понимают художественно-конструкторскую деятельность в промышленности, которая охватывает творчество дизайнера, методы и результаты его труда, условия их реализации в производстве. **Цель дизайна** – создание новых видов и типов изделий, отвечающих требованиям общественной пользы, удобства эксплуатации и красоты. **Основным принципом** дизайн-проектирования является единство полезного и прекрасного, утилитарного и эстетического.

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.

(БГАИ): **Дизайн** — это художественно-проектная деятельность, направленная на формирование потребительской, в первую очередь — эстетической ценности продуктов материального и духовного потребления посредством разработок формальных качеств объектов.

Термин «дизайн» сегодня употребляется для характеристики процесса художественного или художественно-технического проектирования, результатов этого процесса – проектов (эскизов, макетов и других визуальных материалов), а также осуществленных проектов – изделий, средовых объектов, полиграфической продукции и др. Реализация дизайнерского проекта осуществляется на производстве и зависит от того, насколько грамотно в проекте решены конструкция, технология, вопросы выбора материала. Это требует от дизайнера профессиональных знаний в данной области. В свою очередь инженер-конструктор, технолог, участвуя совместно с дизайнером в проектировании, должны владеть общими методическими принципами дизайн-проектирования.

Реализация проекта в значительной мере зависит также и от уровня квалификации специалистов, работающих непосредственно на производстве. Дизайн связан с практическими целями человека, но если, к примеру, инженер рассматривает объект разработки прежде всего как техническую целесообразность, то для дизайнера он воплощает потребительскую ценность во всей совокупности свойств – утилитарных и технических. Столь же существенно различие между людьми казалось бы близких профессий – художником-графиком и дизайнером-графиком. Работа художника – это прежде всего личностное самовыражение. Зритель может принимать или не принимать его творческий продукт. Художник не зависим от зрителя и не должен специально стараться понравиться ему, его цель – демонстрация собственного взгляда на мир.

График-дизайнер, напротив, обязан ориентироваться на потенциального потребителя, улавливать его запросы. Ожидания, формировать его запросы. Весь свой талант дизайнер должен направить на то, чтобы привлечь внимание, вызвать эмоцию, побудить к действию.

Дизайн в современном обществе – это, прежде всего, одно из условий получения прибыли, поскольку, удовлетворяя самые высокие требования потребителя, он повышает спрос на производимые товары.

Задачей дизайна становится предельная конкретизация потребления, индивидуализация результатов проекта, внедрение в практику дизайна методов соучастия. Дизайн ставит перед собой задачи, связанные не толь только с решением проблем материальной оснащённости бытия, но и вполне конкретные задачи, направленные на активизацию пассивного потребительства. Дизайн помогает человеку ощутить насыщенность собственного существования разнообразием возможностей, помогает ощутить обладание собственным богатым воображением.

Современный дизайн — это не только опредмечивание **материальных** человеческих потребностей, но и «овеществление» ценностей духовных, реализация в дизайнерской форме сущностного содержания эпохи. Дизайн возникает в условиях промышленного производства и тиражирования форм, но с целью добиться соответствия этих форм параметрам человека.

Расширение массового производства и потребительского рынка привело к обособлению ценности продукта от его утилитарной функции. Всё большее значение приобретает дополнительная социально-культурная потребительская ценность продукта, обусловленная качествами, привнесёнными особым трудом.

Эта ценность определяется дополнительными удобствами, **комфортностью**. Автоматическая настройка на волну или стереофоническое звучание в радиоаппаратуре, «навороты» в автомобиле, дистанционное управление телевизором, бытовая техника, — в значительной степени определяют ценность вещи и статус её владельца. Однако всё большее значение приобретает другое содержание потребительской ценности — визуальное выражение статуса. Стилистические признаки продукта, создающие веер символических различий однородных продуктов потребления, становятся самостоятельной ценностью — Эшфорд называл это извлечением максимального «визуального капитала».

Смысл дизайна – стать уникальным, мощным и эффективным возбудителем эстетической и облагороженной активности общества, возвышать личность, делать её полной самоуважения и достоинства, открывать перед ней пути совершенствования себя и окружающего социального и природного мира.

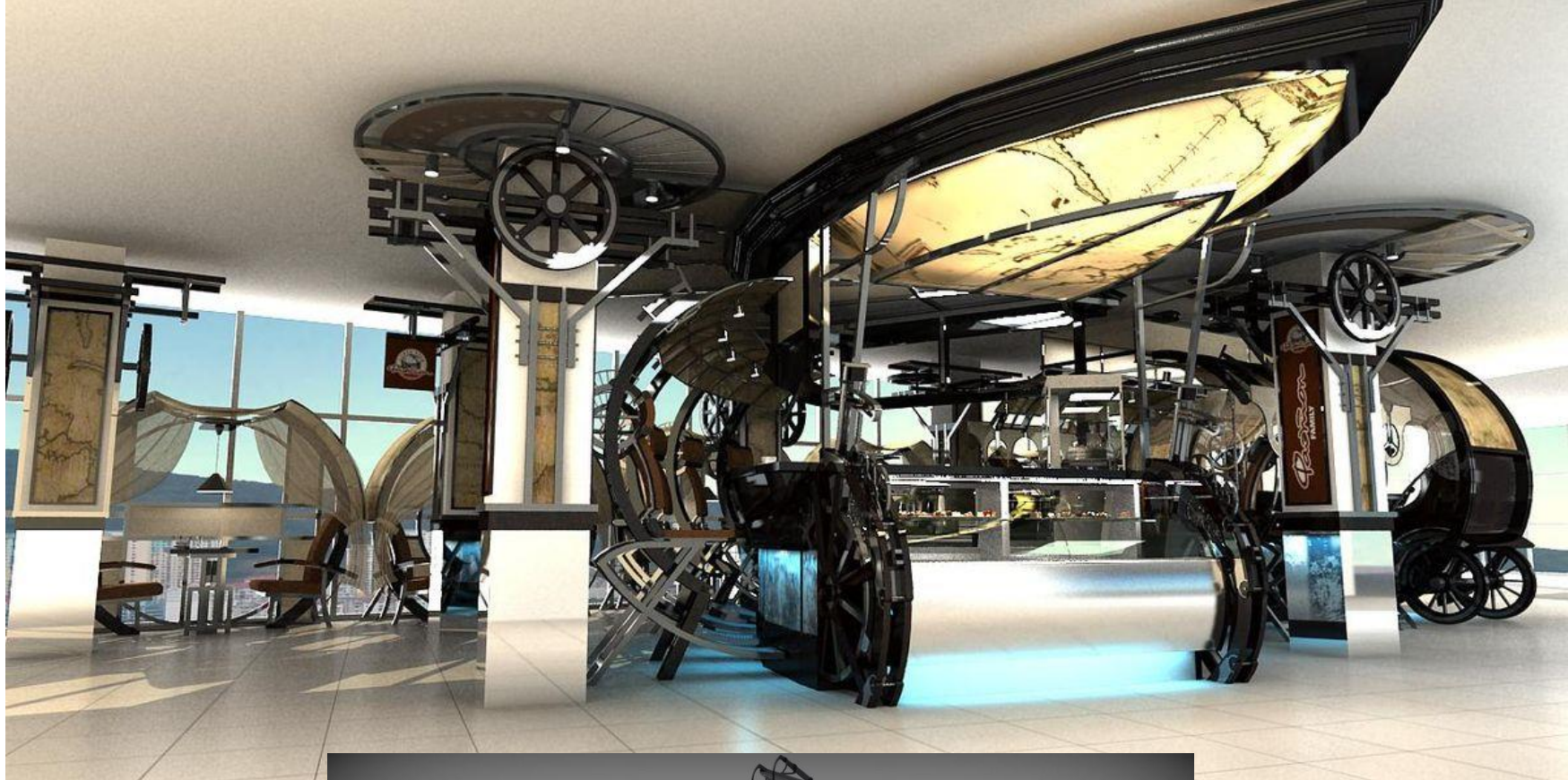
Дисциплина «Теория дизайна» закладывает фундамент для изучения в дальнейшем дисциплин, которые создают основу профессиональных знаний и навыков.

Направления и специализация дизайна

Индустриальный (промышленный) дизайн охватывает широкий круг объектов (от иголки до самолета). Главенствующее место занимает проектирование изделий группы «А», наиболее наукоемких, технически сложных, определяющих хозяйственно-экономический потенциал государства. Это продукция машиностроения и станкостроения, средства транспорта, вооружение. Наиболее массовый характер имеет дизайн изделий группы «Б» – предметов потребления. Группа, в свою очередь, делится на специфические подгруппы. В традиционном понимании к индустриальному дизайну относятся бытовые приборы, аппаратура, инвентарь и пр.

Особое место занимает дизайн мебели и оборудования для интерьеров, а также посуда, столовые приборы, проектирование которых имеет глубокие корни в ремесленном производстве.

Специфические особенности присущи дизайну медицинского оборудования, изделий для инвалидов и пожилых людей. Свои особенности имеет проектирование для детей, в частности игрушек.

Графический дизайн является продолжателем многовековых традиций и одним из наиболее распространенных видов дизайнерского творчества. Получив вместе с рекламой второе дыхание в начале XX века, прикладное графическое искусство сегодня охватывает практически все сферы жизни общества. К традиционным видам книжного и плакатного оформления, решению упаковки, этикеток, разработкам фирменных знаков и фирменных стилей, шрифтов сначала добавилась коммуникативная ветвь (в интерьерах зданий, на пространствах населенных пунктов и дорогах). Позднее — заставки, рекламные ролики на телевидении, компьютерный дизайн.

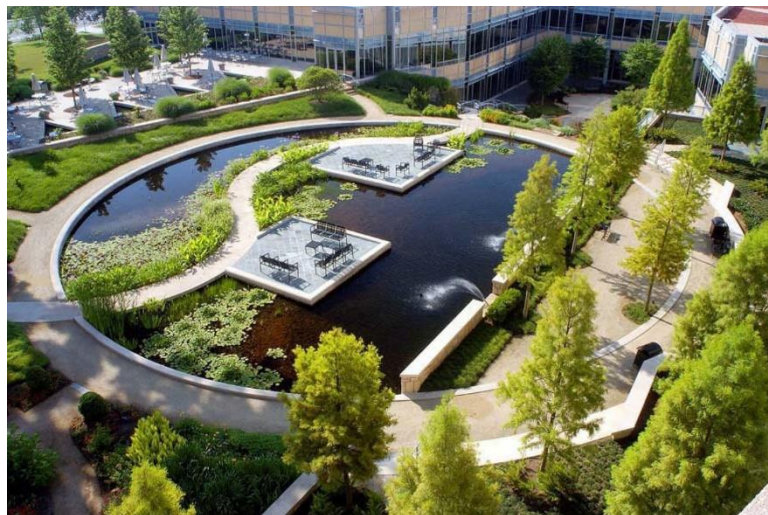

Компьютерный дизайн переходит из сферы прикладного состояния, обслуживающего ранее сложившиеся виды дизайнерского проектирования в самостоятельный вид творчества, включающий в себя направление, связанное с так называемым дизайном виртуальной среды (веб-дизайном). Построение графических изображений, всей системы информации в этой сети определяется своими, довольно жесткими правилами.

На сегодняшний день является одной из наиболее быстро развивающейся отраслью.

Дизайн архитектурной (предметно-пространственной) среды охватывает интерьеры и внешнюю архитектурную среду. Решение интерьеров и оборудования общественных и производственных зданий, жилых помещений имеет свои особенности, определяющие круг дизайнерских задач и проектных методов. Активное использование методов дизайна при формировании среды, повышенное внимание к потребительскому уровню оборудования площадей и улиц относятся к середине 60-х годов, когда стали создаваться благоустроенные пространства городов. Сегодня появилось понятие ландшафтного дизайна, затем фитодизайна, потеснившие традиционное садово-парковое искусство и ландшафтную архитектуру.

Дизайн выставочных экспозиций (эксподизайн), праздничного оформления среды жизнедеятельности занимает место на стыке графического дизайна и архитектурной среды. Обладая специфическими особенностями и уже сложившимися традициями.

Дизайн одежды и аксессуаров – понятие, которое становится общеупотребляемым. Индустрия моды живет во многом по своим законам. Художники-модельеры создают уникальные коллекции «от кутюр» и более близкие к массовому, серийному выпуску. Сегодня все больше используются современные материалы и технологии, учитываются интересы широких слоев населения, специфические методы дизайн-проектирования.

Арт-дизайн (анг. art – искусство). Его особенность состоит в том, что усилия дизайнера направлены, в первую очередь (и частично единственно), на организацию художественных впечатлений, получаемых от образа воспринимаемого объекта. Изделия лишаются утилитарного значения (или сохраняют его в малой степени) и становятся почти исключительно декоративными, выставочными, т.е. фактически проектируются эмоции. В связи с переходом к рынку «эмоциональных покупок» опыт создания произведений арт-дизайна все шире используется в проектировании продукции индустриального дизайна.

Арт-дизайн — воплощение и использование авангардных течений, появившихся на стыке декоративно-прикладного искусства, архитектуры, скульптуры и собственно дизайна.

ВЫВОДЫ:

Итак, дизайн – разный. Само явление широко и противоречиво. Дизайн работает в различных, порою противоположных направлениях. Он стремится удовлетворить любые запросы потребителей – и обслуживает любые нужды предпринимателей. Он стремится гармонизировать средовое окружение человека – и увеличивает хаос форм. Он обеспечивает коммерческий успех – и создает новые культурные ценности. Наконец, он является нам как одна из форм массового искусства и представляется способом выражения себя (автора) для других.

Конец темы