Коротко

о

дизайне

Людей окружает многообразный предметный мир, созданный их трудом. Воспринимают они его по-разному. Само это восприятие зависит от многого – образованности, развитости, социального положения, профессии и т.д. Все это свойственно и дизайнеру, но у него особый, комплексный взгляд на вещи. Ведь он смотрит глазами социолога и инженера, художника и эргономиста, психолога и экономиста, да еще и человека, имеющего неповторимые опыт и вкус, психику и даже (не пугайтесь) предубеждения и заблуждения. Он призван, своей профессиональной деятельностью, улучшать качества создаваемых предметов.

Дизайн (англ. design – замысел, проект, конструкция, рисунок, композиция) – художественно-конструкторская деятельность в промышленности, охватывающая творчество художника-конструктора (дизайнера), методы и результаты его труда. *Цель дизайнера* – создание новых видов и типов изделий, отвечающих требованиям общественной пользы, удобства эксплуатации и красоты. *Теория дизайна* – техническая эстетика.

Задание.

Чтобы создать качественный продукт, необходимо оценить и сравнить различные его варианты. Проделайте простой эксперимент. Положите на стол авторучку и попробуйте оценить ее качества. Дело окажется сложным. Положите рядом еще одну, две, три авторучки разных конструкций и теперь оценивайте качество каждой из них по любым критериям. Сразу будут видны многие плюсы и минусы.

Если попросить принять участие в этом эксперименте дизайнера, то окажется, что он использует такой обширный набор критериев, о многих из которых мы при первых своих попытках и не догадывались. Следовательно, чтобы смотреть на предметы глазами дизайнера, нужно уметь расширять банк критериев для сравнения.

Обратимся к схеме экспертизы и оценки любого изделия (предмета). Она позволяет расширить представления о подходах, помогает взглянуть на знакомый предмет новыми глазами.

Общественная потребность

Социолог

Заключение о качестве изделия

Техническое совершенство

Инженер

Удобство пользования

Эргономист

ОЦЕНКА ИЗДЕЛИЯ

Рекомендации по созданию новых изделий

Затраты,

прибыль

Экономист

Эстетические достоинства

Художник

Социолог заговорил о моде (разве ей не подвластны самолеты, автомобили, приборы и авторучки). Психолог вдруг одну из ручек назвал «скучной». Эргономист указал на неудобство надевания колпачка. Инженер начал пересчитывать количество деталей в каждой авторучке. Художник почему-то стал переставлять колпачки, меняя их по форме и цвету. Экономист забраковал самую лучшую ручку: дорогая, за такую цену многие ее не купят. Тут же объединились психолог, социолог и экономист и назвали эксперимент нечистым, сравнивая дорогую «модницу» с каждодневной «Золушкой», и вообще необходимо сначала определить потребителя: кто он? Чего он хочет? Художник тут же набросал рисунок шикарной по форме ручки, но она не понравилась инженеру, который заговорил, казалось бы, о другом: колпачок нетехнологичен, так как будет дорого стоить пресс-форма. Его поддержал экономист, который сказал, что такой колпачок можно отлить лишь из дорогой пластмассы. Психолог начал торопить – новую авторучку надо выпустить к началу нового учебного года (ее лучше будут покупать, сэкономим на рекламе). На столе гора ручек, а разговор продолжается. Оказывается, если необходимо выпустить новую ручку, то надо учесть наличие материалов, готовых узлов, производственных мощностей и т.д.

А как поступает дизайнер? Ведь он один. На помощь ему приходит…

Алгоритм дизайна

Конечно, работа дизайнера не может быть полностью формализована, так как она пронизана творчеством. Но это вовсе не отрицает, а, наоборот, предполагает и культуру труда, и системный подход.

Вот примерный *алгоритм (порядок действий) дизайнера*:

1. Анализ существующего состояния: что уже есть? Что хорошо и что плохо?
2. Определение потребности в усовершенствовании: Что нужно было бы сделать?
3. Ознакомление с банком соответствующих идей и предложений: как можно было бы сделать?
4. Определение цели: чего добиваемся в данных условиях?
5. Выработка концепции проекта: какие идеи будем использовать?
6. Выполнение проектов (рисунки, схемы, чертежи, выбор материалов).
7. Экспертиза вариантов: что и как получилось?
8. Выбор базового варианта проекта: что же принимаем за основу?
9. Подробное выполнение базового варианта проекта.
10. Макетирование: все ли понятно на рисунках, чертежах?
11. Технология изготовления: как сделать спроектированное?
12. Создание опытного образца (или модели): будет ли работать?
13. Испытания опытного образца: получилось ли задуманное?
14. Внесение уточнений в проект: что показала практика?
15. Изготовление опытной партии: можно ли доверять одному образцу?
16. Анализ эксплуатации изделий опытной партии: критерии истины – практика?
17. Внесение корректив в конструкцию и технологию.
18. Организация серийного производства: где, как, какими средствами?
19. Модернизация: что можно улучшить «с ходу»?
20. Маркетинг: реклама, оценка спроса, перспективы рынка.
21. Прогнозирование: что нового? Что предлагают конкуренты?
22. Возврат к 1 шагу (новый виток совершенствования изделия).

Если очередной шаг окажется неудачным, надо вернуться на несколько шагов назад и даже, быть может, все начать сначала. Конечно такая ситуация обидна. Для этого существуют *способы подстраховки*. Один их них – в разработке вариантов изделия, что предусматривает алгоритм. Другой способ – дать задание разрабатывать проекты нескольким творческим коллективам, дизайнерам. В этом случае отрабатывается общий алгоритм, однако содержание шагов, результаты будут различными: создаются условия для конкурса, творческой конкуренции. Не исключено, что принят к производству будет гибридный вариант, вобравший лучшее из всех проектов и разработок.

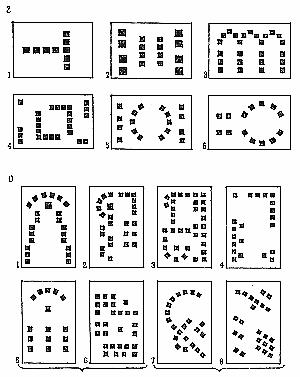
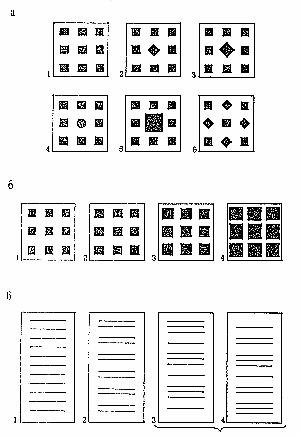
Композиция (от латинского compositio) — это составление, соединение, связь. Композиция — гармоничное взаимодейст­вие всех его элементов, выражающих в художе­ственно-образной форме его содержание, соот­ветствующее функциональной и эстетической потребностям. Она соподчиняет компоненты друг другу и целому и опреде­ляет его восприятие. Разработана специальная теория композиции, раскрывающая общие зако­номерности формообразования. С помощью того или иного композиционного приема каждому из слагаемых композиции может быть сообщена наиболее выразительная форма.

Художественный образ объекта создается на основе трех видов композиции — пространст­венной, объемной и фронтальной.

Пространственная композиция, основным признаком которой является пространство, про­тяженное по ширине и глубине, рассчитана на восприятие изнутри, т.е. зрителем, находящимся внутри этого пространства. Объемная композиция состоит из элементов, развитых по всем трем координатам — ширине, высоте и глубине. Так как основным ее призна­ком является объем, она рассчитана на воспри­ятие извне, со всех сторон.

В основе фронтальной композиции лежат плоскость и расположение элементов по отно­шению к зрителю по двум фронтальным коор­динатам — ширине и высоте. Восприниматься такая композиция может только с одной сторо­ны — с "фронта".

Главное условие художественного воздействия любой композиции — единство или целостность ее формы, соподчинение частей, их соразмер­ность и взаимная согласованность между собой и с целым. Для достижения этого применяются специальные средства композиционного постро­ения, определяющие выразительность компози­ции (рис. 1).

Рис. 1. Основные средства построения композиции:

А – выделение главного элемента композиции (1 – равнозначность всех элементов; выделение элемента за счет: 2 – расположения, 3 – размера, 4 – формы, 5 – контраста, 6 – потеря значимости главного элемента); Б – заполнение плоскости элемента композиции (1,2 – преобладание плоскости, 3 – равновесие между плоскостью и элементами композиции, 4 – преобладание элементов композиции);

В – ритмическая и метрическая организация композиции (1 – метр, 2 – простой ритм, 3, 4 – сложный ритм); Г – деление на части, соподчинение частей (1, 2, 3 – членение плоскости на равнозначные части, 4, 5, 6 – выделение главной части); Д – компоновка элементов композиции (1 – симметричная, 3 – асимметричная, 3 – замкнутая, 4 – открытая, 5, 6 – статичная, 7, 8 – динамичная).

Во-первых, выразительность композиции и ее элементов зависит от таких их ***свойств***, как:

* форма, которая может быть линейной, плоскостной, объемной или же, если говорить и о ее геометрической принадлежности, в виде парал­лелепипеда, цилиндра, шара, конуса и т.д.;
* величина — свойство, характеризуемое высо­той, шириной, глубиной и их соотношениями между собой;
* положение в пространстве: по отношению к осям координат — горизонтальное, вертикаль­ное, фронтальное; к зрителю — ближе, дальше, выше, ниже, правее, левее;
* массивность и пространственность — степень заполнения массой: при максимальном заполнении имеем дело с массивной формой, при минимальном — с пространственной фор­мой;
* фактура — характеристика поверхности, кото­рая может быть рельефной или же гладкой, полированной, зеркальной;
* освещенность или затененность — свойство, зависящее от условий освещения;
* цвет — свойство, характеризуемое цветовым тоном (хроматические и ахроматические тона), насыщенностью (степень яркости цвета) и свет­лотой.

Во-вторых, выразительность композиции до­стигается использованием ряда ***композицион­ных приемов***, в основе которых лежат принципы контраста или нюанса, тождества, симметрии или асимметрии, динамики или статики, зам­кнутости или открытости композиции и ее эле­ментов.

Контраст — *это* сопоставление сильно разли­чающихся состояний какого-либо свойства (боль­шого с малым, вертикального с горизонтальным, плоского с объемным, гладкого с рельефным и т.п.).

Нюанс — это сопоставление близких состоя­ний свойств (большого счуть большим, плоско­го с чуть выпуклым и т.п.). В тождестве состо­яния свойств повторяются.

Симметрия — это тождество частей, одна из которых располагается относительно оси сим­метрии как зеркальное отражение другой. При асимметрии тождество частей и их зеркальное расположение не соблюдаются, однако может быть достигнуто их зрительное равновесие.

Когда в форме начинает преобладать одно из измерений, возникает зрительное движение в направлении этого измерения и можно говорить о направленности элементов композиции или о ее **динамичности** (при этом под динамикой понимается не физическое, а зрительное движение). Статичная композиция не вызывает зрительного движения, для нее характерна урав­новешенность формы. Прямоугольник и парал­лелепипед — примеры динамических форм, квадрат и куб — статических. Неорганизованная динамика элементов композиции, несогласован­ность особенностей их зрительного восприятия могут разделить композицию на отдельные не­связанные части, т.е. нарушить ее главное каче­ство — единство.

Замкнутость и открытость используются в пространственной композиции. Замкнутость достигается изоляцией композиции от внешнего пространства, открытость — проникновением последнего внутрь нее путем устройства широ­ких проемов, связывающих внутреннее простран­ство с внешним.

Важную роль в достижении выразительности той или иной композиции играют методы чле­нений, когда композиционное целое строится из отдельных частей и они становятся членениями целого. Выра­зительность членений достигается использованием метода соподчинения частей, а также основных ритмических закономерностей.

Метод соподчинения отдельных частей заклю­чается в выделении главной из них и подчине­нии ей других частей, что, в свою очередь, слу­жит достижению целостности пространственной, объемной или фронтальной композиции. Так, при членении на равные части соподчинения между ними не возникает. Членением же на неравные части можно создать впечатление уве­личения или сокращения протяженности про­странства, объема, плоскости, а также выделить главные их части, т.е. усилить композиционную значимость одного из членений, сделав его наи­большим.

Знание ритмических закономерностей позво­ляет добиваться выразительности в членениях на большое число повторяющихся частей. Различа­ют два вида ритмических закономерностей: метрическую, или метр, и собственно ритмичес­кую — ритм. Метрический порядок характери­зуется повторением одинаковых частей и равных интервалов между ними, ритмический — после­довательным увеличением или уменьшением интервалов между повторяющимися частями, либо последовательным изменением последних, либо тех и других.

Практические задания

Предлагаемые задания заключаются в выпол­нении ряда композиционных упражнений, ко­торые помогут усвоить основные принципы композиции и представить пластические воз­можности пространства интерьера. Руководством и иллюстративным материалом к заданиям яв­ляются схемы, изображенные на рис. 1, где показаны основные средства построения компо­зиции. Общие композиционные закономернос­ти демонстрируются на легко усваиваемом аб­страктном материале: простые геометрические формы размещаются на плоскости заданного размера и очертания.

Упражнения можно проводить и на макете, например, с помощью кубиков, что позволит почувствовать объем элементов, их пространст­венные взаимоотношения и связи, а значит, вплотную подойти к формированию простран­ственных композиций.

Задание 1*.* Приемы выделения главного эле­мента композиции (рис. 1, *а).*

Задание 2*.* Показать разную степень заполнения плоскости элементами композиции (рис. 1, *б).*

Задание 3.Дать примеры ритмической и метрической организации элементов композиции (рис. 1, в).

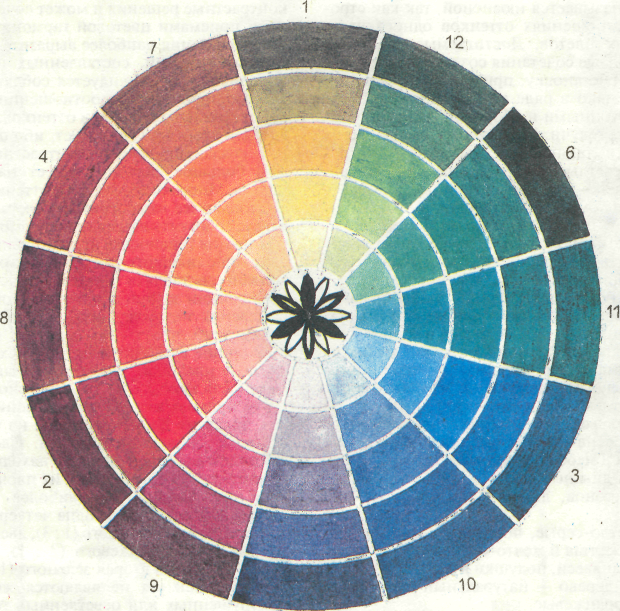
Задание 4*.* Показать деление плоскости на части и соподчинение частей (согласно схемам рис. 1, г).

Задание 5*.* Приемы компоновки элементов композиции (рис. 1 *д).*

Цвет — наиболее выразительное слагаемое интерьера жилого дома. Выбор его зависит от эстетических симпатий членов семьи, ее состава и семейных традиций, объемно-планировочных особенностей жилой ячейки и др. Цветовое оформление должно соответствовать общему композиционному замыслу интерьера. Это мо­жет быть создание единого жилого пространства, или членение его на отдельные независимые части, или выделение доминирующего компози­ционного центра жилой ячейки. В целом же цветовое решение жилого интерьера должно быть гармоничным, создавать психологический ком­форт и способствовать оптимальному зритель­ному восприятию элементов жилого простран­ства. Правильно использовать цвет поможет знание основных положений цветоведения, даю­щих представление о главных гармонических, психологических и оптических свойствах цвета. Первичными, или основными, цветами в при­роде являются красный, желтый и синий. Их смешивание дает вторичные цвета — оранжевый (красный + желтый), фиолетовый (красный + + синий), зеленый (желтый + синий). Все эти цвета, а также их многочисленные оттенки на­зываются хроматическими (от греч. chromos — цветной, achromos — бесцветный). Белый, серый и черный цвета называются ахроматическими, или нейтральными (бесцветными). Хроматиче­ские цвета образуют цветовой круг, который объединяет до 150 цветовых оттенков.

Приводим упрощенный его вариант, содержащий 60 оттен­ков, составляющих 12 секторов (рис. 1). В основе этого цветового круга лежат 3 первичных и 3 вторичных цвета, образующие 6 основных сек­торов. Остальные 6 промежуточных секторов включают цвета, полученные смешиванием пер­вичного и вторичного цветов прилегающих секторов. Помимо этого цветовой круг по степени насыщенности цветов разделен на 5 концентри­ческих колец, из которых центральное содержит так называемые чистые цвета, два наружных — их затемненные оттенки, два внутренних — их осветленные (пастельные) варианты.

2

рис. 2. Цветовой круг: первичные цвета — желтый (1), красный (2), синий (3); вторичные цвета — оранжевый (4), фиолетовый (5), зеленый (6); промежуточные цвета — желто-оранжевый (7), оранже­во-красный (8), красно-фиолетовый (9), фиолетово-синий (10), сине-зеленый (11), зелено-желтый (12)

Используя цветовой круг, можно составлять разнообразные цветовые гаммы и созвучия. Назовем четыре основных приема гармоничных сочетаний цветов.

Во-первых, комбинирование темных и свет­лых оттенков одного цвета (на цветовом круге — это цвета одного сектора), например зеленого. Такое сочетание называется тон в тон.

Во-вторых, комбинирование цветов одной цветовой области (на цветовом круге — это цвета одного из основных секторов и прилегающих к нему двух промежуточных). В таком сочетании все определяет основной цвет — например, жел­тый и его оттенки, который комбинируется с оттенками желто-оранжевого и желто-зеленого цветов.

Цветовая гармония, достигаемая этими двумя приемами, называется нюансной, так как стро­ится на соотношениях оттенков одного цвета или близких цветов. Достигаемые при этом мягкие цветовые сочетания создают спокойную обстановку, приятное для глаз рав­новесие. Однако в ряде случаев они могут ка­заться монотонными и неоригинальными. Что­бы этого не случилось, лучше для больших поверхностей ис­пользовать светлые тона, а для декора­тивных деталей — более насыщенные. Избежать однообразия поможет и включение в спокойную нюансную цветовую гамму ярких "пятен" близ­ких или противоположных цветов. Кроме того, в самых разнообразных цветовых решениях можно использовать ахро­матические цвета — белый, серый и черный, так как они хорошо сочетаются со всеми хромати­ческими цветами.

Третий прием заключается в использовании цветов одной светлой или одной темной степени насыщенности. На цветовом круге — это цвета одного из концентрических колец с пастельны­ми или затемненными оттенками. Так как в данном случае берутся только неяркие цвета, сочетания даже противоположных по цветовому кругу цветов не выглядят назойливыми или пестрыми.

Четвертый прием дает возможность сочетать противоположные цвета по принципу дополне­ния. На цветовом круге — это цвета секторов, лежащих напротив друг другу. Такие комбина­ции основаны на эффекте усиления цвета. Если смешать два противоположных цвета, например желтый и фиолетовый или красный и зеленый, получится серый, но если расположить их ря­дом, то они взаимно усиливают (дополняют) друг друга. Это свойство можно использовать, если необходимо выделить тот или иной элемент, оживить некоторую монотонность общего цветового решения. Од­нако применять его для всей композиции не рекомендуется, так как такое цветовое оформление может утомлять и быстро надоест. Прием контрастных сочетаний показан для от­дельных объектов. В целом же комби­нирование дополняющих цветов дает эффектные контрастные решения и может сочетаться с дру­гими приемами цветовой гармонии.

Для создания наиболее выразительных цвето­вых комбинаций, составленных по принципу дополнения, рекомендуется соблюдать опреде­ленные пропорции в соотношении основных и дополнительных цветов и оттенков. Четких пра­вил для этого не существует, ибо при составле­нии сбалансированных контрастных компози­ций большое значение имеет насыщенность цветов. Множество цветовых оттенков порожда­ет столько же вариантов их сочетаний. Однако следует обратить внимание на комбинацию чис­тых цветов и наиболее ярких оттенков. Один из двух дополняющих цветов в таких сочетаниях должен составлять меньшую часть цветовой композиции и использоваться в основном для выделения того или иного элемента интерьера.

Замечено, что зрение человека реагирует на пропорции различных цветов, исходя из силы цвета и площади, которую он занимает. Так, маленькая ярко-желтая ваза на фиолетовой ска­терти приковывает к себе внимание, и, наобо­рот, такая же фиолетовая ваза на ярко-желтой скатерти полностью теряется. Следовательно, дополняющие цвета должны находиться в соот­ветствующем соотношении их площадей. Прак­тика показывает, что наиболее приемлемые пропорции составляют одна четверть желтого и три четверти фиолетового (1:3), две трети синего и одна треть оранжевого (2:1), одна вторая красного и одна вторая зеленого (1:1). Однако эти соотношения не являются жесткими для приглушенных или осветленных тонов. В этих случаях лучше всего придерживаться общего правила: чем интенсивнее тон цвета (прежде всего светящегося — красного или желтого), тем мень­ше должна быть его поверхность.

Завершая разговор о гармонии цветовых соче­таний, расскажем об одном из современных методов комбинирования цветов — **"Теории времен года".** Суть его в том, что при поиске цветовых сочетаний следует ориентироваться на времена года и характерные для них цветовые гаммы, поскольку, как утвер­ждают авторы, цвета одного сезона всегда под­ходят друг другу. В каждом сезоне доминирует свой основной цвет: весной — желтый, летом — голубой, осенью — красный, зимой — синий. Весна и осень — времена года теплых оттенков, лето и зима — холодных. Но палитра весны прозрачней и радостней осенних оттенков — насыщенных и землистых. Оттенки лета кажутся слегка выцветшими, приглушенными дымкой, а зимние цвета — яркие, лаконичные, излучаю­щие ледяной свет. Цветовые комбинации весны и осени, так же как лета и зимы, сочетаются между собой, в то время как соединение цветов зимы и весны или лета и осени вызывает напря­жение и дисгармонию.

Таким образом, можно выбрать палитру того времени года, которое больше подходит вашей индивидуальности, и в соответствии с ним соз­дать цветовую гармонию.

Не следует забывать о таком свойстве цвета, как психологическое воздействие на человека. Создание **цветового комфор­та** — одна из основных задач. Тот или иной цвет может вызывать чувство радости или печали, повышать или снижать работоспособность, обо­стрять или рассеивать внимание. Различают активные и пассивные цвета и оттенки, теплые (напоминающие солнце, пламя, раскаленный металл) и холодные (ассоциирующиеся с небом, водой, льдом). Группа теплых цветов: желтый, желто-оранжевый, оранжевый и оранжево-крас­ный — веселые, радостные, поднимающие на­строение. Группа активных цветов: красный, красно-фиолетовый, фиолетовый, фиолетово-синий, синий — яркие, навязчивые, возбуждаю­щие, могут быстро утомлять. Группа холодных цветов: голубой, сине-зеленый — свежие, успокаивающие. Группа пассивных цветов: зеленый, зелено-желтый - спокойные, ненавязчивые.

Наиболее благотворно на нервную систему человека воздействуют желтые, желто-зеленые, зеленые, зелено-голубые и серебристо-серые цвета. Они могут составлять основу палитры жилого интерьера. Красный, фиолетовый и си­ний цвета утомляют зрение и возбуждают нерв­ную систему. Их применение должно быть сдер­жанным и осторожным: в основном для неболь­ших плоскостей и отдельных предметов, а также для помещений, где пребывание человека не является длительным.

Важно знать **оп­тические свойства** цвета. Они во многом помо­гают откорректировать зрительное восприятие объектов и их элементов. Так, недостаточное естественное освещение можно компенсировать использованием отделочных материалов светлых оттенков оранжево-желтого, желтого, серого, зеленовато-желтого, зеленого и голубого. Эти цвета в 1,5 — 2 раза больше отражают солнечный свет, чем другие.

Последнее, на что следует обратить внима­ние, — это освещенность. Искусст­венное и естественное освещение по-разному влияют на цвет. Цвет кажется очень интенсивным в первой половине дня, когда преобладают голубые ультрафиолетовые лучи, которые в полдень становятся наиболее сильны­ми. Вечером же в свете красных лучей цвета становятся мягче, нежней, при этом наиболее выделяются красноватые и желтоватые оттенки. В помещениях с северной ориентацией такие изменения будут минимальными.

При выборе приема искусственного освеще­ния надо помнить, что теплый свет заставляет светиться теплые цвета и оттенки, а холодные приглушает или делает сероватыми. Холодный свет усиливает холодные цвета и ос­лабляет теплый.