Тема 1: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНА

В переводе с итальянского слово «дизайн» означает «замысел», «композиция», «модель». В русском языке оно появилось недавно, но само искусство начало формироваться много столетий назад. Современный специалист, занимающийся этим видом деятельности, должен знать много особенностей из предметных областей и уметь правильно использовать их на практике, создавая проекты. Дизайнер работает в содружестве с архитекторами, заказчиками, строителями, поставщиками, подрядчиками и занимаются организацией внутреннего пространства.

История теории дизайна

Первые идеи о соотношении красоты и пользы возникли у древнегреческих ученых Платона, Аристотеля, Сократа, Аристиппа, Протагора. Рассматриваемое творческое направление имеет следующие версии происхождения. В середине XIX столетия развитие индустриального производства создало потребность в новом виде деятельности, направленном на оформление и придание эстетического вида. Именно так образовался дизайн. В конце XIX века были сформированы основные правила, теории и принципы, которые в дальнейшем повлияли на развитие этого направления. Так дизайн стал сочетать в себе искусство и ремесло. В начале XX столетия художники заняли высокие позиции в промышленности. Они разработали фирменный стиль предприятий и смогли повлиять на выпуск различных электроприборов, автомобилей. Так дизайн стал художественно-промышленной деятельностью. Появление дипломированного специалиста связано с образованием школ дизайна в XX столетии.

Понятие «Дизайн».

Зарождался дизайн на пересечении нескольких видов деятельности: художественно-проектных программ, массовой промышленности, инженерного проектирования и науки. Сегодня дизайн — это комплексная междисциплинарная проектно-художественная деятельность. Задачей дизайна является создание эстетического, гармоничного, целостного интерьера, наряду с инженерно-техническими особенностями обустройства среды.

Условия возникновения дизайна.
Возникновение дизайна как особого вида проектно-художественной деятельности относят к концу ХIХ в., связывая его появление с промышленным развитием, массовым машинным производством и возникшим разделением труда. В условиях индустриального производства, внимание производителей все больше обращалось на привлекательность и разнообразие внешнего вида выпускаемых изделий, а также на потребительские качества продукции, удобство ее эксплуатации. В результате возникла необходимость в особом специалисте, способном не только создавать привлекательный внешний вид, форму изделия, но и хорошо разбираться в конструировании и технологии машинного производства.

Труд ремесленника, процесс создания формы предмета непосредственно был связан с его изготовлением. С приходом века индустриализации стали создаваться прототипы изделий в форме чертежей, моделей и опытных образцов, которые затем производились в многочисленных тиражах с помощью машин. Таким образом, дизайн выделился в обособленную форму проектно-художественной деятельности и стала формироваться новая профессия — дизайнер.

Дизайн как профессия.
Дизайн как профессия существует около ста лет. Ее отсчет зачастую ведут с известного движения «За связь искусств и ремесел» в Англии конца XIX в., лидером которого был известный художник и теоретик в области предметного творчества Уильям Моррис. Именно тогда были сформулированы основные положения теории и творческие принципы дизайна, повлиявшие на школы и направления более поздних лет.

В 20-е годы нашего столетия были открыты первые школы дизайна — Баухауз — в Германии и ВХУТЕМАС (*Высшие художественно-технические мастерские*) — московское учебное заведение, созданное в [1920 году](https://ru.wikipedia.org/wiki/1920_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) в [Москве](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0) путём объединения Первых и Вторых [Государственных свободных художественных мастерских](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1) (образованных ранее на основе [Строгановского художественно-промышленного училища](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%93._%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0) и [Московского училища живописи, ваяния и зодчества](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8%2C_%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B7%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0)) — в Советской России. Существует также точка зрения, в соответствии с которой возникновение дизайна относят к периоду всемирного кризиса 1929 года, он описывается, прежде всего, как американский феномен. Действительно, вплоть до кризиса 1929 года европейский дизайн оставался чисто локальным явлением, не оказывая заметного влияния на промышленное производство. И только с началом кризиса американский дизайн становится реальной коммерческой силой, приобретая постепенно в полном смысле этого слова массовый характер, возникает профессиональная «индустрия дизайна».

Истоки зарождения дизайна.

Практика раннего дизайна была весьма примитивной. Функциональностью и экономичностью производимой продукции занимались инженеры, дизайнеры же отвечали лишь за ее эстетический вид. Не понимая, что механизация производства ведет к решительному разрыву с прошлым, дизайнеры лишь имитировали в образцах массовой продукции форму, стиль и материалы, свойственные традиционным изделиям ручного труда. Первые образцы промышленных изделий были далеко не совершенными и, как правило, уступали качеством продукции мануфактурного и ремесленного производства

Уильям Моррис и движение «За связь искусств и ремесел».
История дизайна начинает свой отсчет, по мнению многих исследователей, с конца XIX века с теорий английских искусствоведов и художников, поставивших проблему связи искусства с жизнью в условиях научно-технического прогресса. И стоит у истоков европейской теории дизайна английское движение «За связь искусств и ремесел». Его лидер Уильям Моррис (1834-1896), совместивший в одном лице художника-практика, общественного деятеля и организатора производства.

Своеобразным манифестом нового творческого течения, которое ставило перед собой цель повлиять на существующие стили и вкусы общества, стал построенный У.Моррисом дом «Ред-хауз» (дом из красного неоштукатуренного кирпича, отсюда и название «красный дом») Это был программный проект дома художника для самого себя и единомышленников. Его строили как «самое красивое место в Англии». Ред-хауз был принципиально новый для того времени тип дома — с легкими и светлыми интерьерами и перегородками, с цветочными обоями, новыми светильниками и мебелью, вместо замкнутых и глухих интерьеров, отделанных резными дубовыми панелями и красным деревом, заставленных мебелью и малоосвещенных. В «Ред хаузе» У.Моррис стремился привести в соответствие с архитектурой все убранство дома. Поэтому он взялся самостоятельно с друзьями за изготовление и мебели. При этом, учитывая, что эта мебель для обычного частного дома, они делали мебель так, как будто она уже выпускается массовым тиражом.
Петер Беренс и немецкий функционализм начала XX в.

Зарождение и развитие функционализма в Германии связано с влиянием технического прогресса на окружающую среду, с развитием крупных промышленных концернов и усилением роли их руководителей в государственной политике, переосмыслением значения искусства в XX веке. С образованием в Германии в начале XX в. крупных монополий при участии предпринимателей, банков и правительственных кругов начал быстро складываться союз художников и промышленников.

В целях повышения качества промышленной продукции в 1907 году при поддержке официальных кругов был создан Германский Веркбунд («производственный союз»), объединивший ряд художественно-промышленных мастерских, небольших производственных и торговых предприятий, художников и архитекторов.

Особое место в развитии теории предметного творчества в Германии, внедрении искусства в промышленное производство занимает Петер Беренс (1869-1940).

Художник-практик, пришедший в дизайн от станковой живописи и графики он один из первых ощутил новые задачи, встающие перед проектировщиком в индустриальном обществе. Выдвинутые П.Беренсом идеи нашли свое продолжение и развитие в послевоенной немецкой эстетике, работах Баухауза, известных архитекторов — учеников П.Беренса: Вальтера Гропиуса, Людвига Мис ван дер Рое, Ле Корбюзье.

Чикагская архитектурная школа.
На рубеже Х1Х-ХХ вв. заметным явлением стала промышленная архитектура США: экзотичные для Европы высотные и конторские дома и отдельные, односемейные коттеджи, оснащенные новейшими средствами жизнеобеспечения. Дизайнерский бум начался в США только в конце 20-х годов и достиг своего первого пика во время проведения Всемирной выставки в Нью-Йорке (1939-1940). Особый интерес представляет «Чикагская школа архитектуры». В Чикагской школе были разработаны новые принципы постройки многоэтажных конторских зданий с использованием легкого и прочного стального каркаса и больших остекленных плоскостей. Такая архитектура создавалась в тесном сотрудничестве с инженерами и была в первую очередь индустриальным строительством. Наиболее известным представителем Чикагской школы является архитектор и публицист Луис Салливен (1846-1924). Он один из первых стал проектировать здания с металлическим каркасом в виде облицованных кубов, превратив их полностью в здания машинной эпохи. При минимуме декора гармония достигалась, главным образом, пропорциями основных объемов, ритмом окон, совершенством отделки деталей.

Общепризнанный патриарх американской архитектуры Фрэнк Ллойд Райт, ученик Л.Салливена, утверждал, что дизайнеры должны создавать прототипы изделий массового машинного производства, предварительно изучив технологию современного производства и свойства материалов.

ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН.

После 1917 г. была осуществлена также реорганизация всей системы художественного образования в стране. Во многих городах были созданы учебные заведения нового типа — Свободные государственные художественные мастерские (СГХМ). Основной идеей их создания был отход от академических методов обучения, введение новой системы организации индивидуальных мастерских. Каждому студенту предоставлялось право учиться в мастерской избранного им руководителя.

В Москве на основе Строгановского художественно-промышленного училища и Училища живописи ваяния и зодчества были созданы соответственно Первые и Вторые СГХМ, которые затем в 1920 году были слиты во ВХУТЕМАС — Высшие художественно-технические мастерские. В 1927 году они были реорганизованы в Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИН). В 1930 году на его основе созданы Высший архитектурно-строительный институт (ВАСИ, ныне МАРХИ), Московский полиграфический институт, Художественный факультет Московского текстильного института.

Целью ВХУТЕМАСа была «подготовка художников — мастеров высшей квалификации для промышленности, а также инструкторов и руководителей для профессионально-технического образования».

ВХУТЕМАС состоял из восьми специализированных факультетов: архитектурного, деревообделочного, металлообрабатывающего, полиграфического, текстильного и керамического, а также чисто художественных факультетов — живописного, скульптурного.

*Деревообделочный и металлообрабатывающий факультеты Мастерских были своеобразной лабораторией формирования дизайна в нашей стране. Здесь в ходе подготовки первого отечественного отряда дипломированных дизайнеров («инженеров-художников») шел сложный процесс поиска и уточнения сферы дизайна и профиля деятельности дизайнера, уяснения роли дизайнера в формировании этой сферы творчества, метода дизайн-проектирования
Обучению студентов на всех факультетах предшествовала общая художественная подготовка. Преподавание в Мастерских велось по концентрам (направлениям): графический, плоскостно-цветовой, объемно-пространственный, пространственный. Дисциплины: «Графика», «Цвет», «Объем» и «Пространство» преподавались студентам всех специализаций. Тем самым закладывался как бы единый фундамент художественных средств формообразования для «инженеров-художников» всех отраслей промышленности.*

При этом на пропедевтических курсах уже закладывалась определенная профессиональная ориентация и, прежде всего, это выражалось в отношении к материалу. Основным художественным материалом архитектуры считалось пространство. Пионеры советского дизайна в своих поисках средств художественной выразительности обращались прежде всего к конструкции. В материале пропедевтических упражнений они видели не только определенную физическую субстанцию — глину, гипс, масло, гуашь, акварель и т.д., но и элементы построения формы — объемы, плоскости, линии, которые становились средством построения конструкции. И уже через конструкцию выражалась художественная идея дизайнерского проекта.