

Тема 5 Классификация видов графического дизайна в соответствии с объектами средового проектирования. Субъект и среда.

Дизайн среды – это направление, которое включает самые разные виды дизайна: от ландшафтного до выставочного, от предметного до интерьерного. Работа в этой сфере подразумевает создание атмосферы и настроения места. Об особенностях профессии, обязанностях дизайнера и о том, какие навыки необходимо освоить для работы, рассказываем в нашем материале.

Что такое дизайн среды?

Дизайн среды – это оформление пространства, которое окружает нас в городе: домов, магазинов, улиц, парков, музеев и т. д. Всё это должно выполнять две основные функции – эстетическую (иметь продуманную композицию, соответствовать принципам гармонии) и эргономическую (быть удобным в использовании). Дизайн-проектирование среды зависит от назначения объекта – так, офис должен настраивать человека на работу, а интерьер бара, напротив, способствовать расслабленности и неформальному общению.

С помощью цвета, освещения, материалов, рисунка и других средств дизайнер среды создаёт в выделенном пространстве необходимую атмосферу. Перед ним также **стоят задачи:**

- найти баланс между визуальной составляющей пространства и его функциональностью;
- придумать дизайн-концепт и визуализировать его в специальных программах;
- составить чертежи, план и техническое задание для рабочих;
- подобрать материалы, растения, освещение и т. д.;
- контролировать процесс проведения ремонтных работ.

Обычно дизайнеры среды специализируются на одном направлении. Для работы в сфере интерьера нужно разбираться в материалах и понимать принципы архитектурного планирования, а для создания ландшафтных проектов необходимы знания агрономии, геодезии и растениеводства. Хотя профессия дизайнера среды является творческой, она требует большой ответственности – неудобные стенды могут испортить впечатление покупателей от магазина, а неправильно подобранные цветовые сочетания в музее — сказаться на успехе выставки.

Основные направления и особенности

Основные направления дизайна среды:

- **Оформление торговых пространств. Работа с магазинами, кофейнями, ресторанами, торговыми центрами.** Это направление дизайна среды тесно связано с маркетингом и брендингом, поскольку торговое пространство должно соответствовать концепции бренда и содержать элементы айдентики.

- **Ландшафтный дизайн.** Благоустройство парков, бульваров, садовых участков. Включает в себя садово-парковое строительство, ландшафтное проектирование, озеленение территорий.

- **Дизайн интерьера.** Оформление частных и общественных помещений. Дизайнер выбирает цветовую гамму, подбирает материалы и мебель, зонировать комнаты, составляет смету. Это направление может пересекаться как с оформлением выставочных пространств, так и с ландшафтными работами.

- **Предметно-материальный дизайн.** Разработка дизайн-концептов окружающих нас предметов – от канцелярии до автомобилей, от посуды до компьютеров. Для работы в этом направлении нужно владеть программами моделирования, знать особенности производства, разбираться в стилях и трендах предметного дизайна.

- **Выставочный дизайн.** Проектирование экспозиций – разработка концепта, оформление помещения, создание графических материалов, информационных табличек и указателей.

Независимо от того, какое направление вы выберете, вам потребуется знание основ композиции, понимание особенностей цвета и формы, владение графическими редакторами, умение составлять проектную документацию. Также **дизайнер среды** – это профессия, которая требует развитых коммуникативных навыков. Если вы планируете искать заказы на фрилансе, вам также необходимо научиться продавать свои услуги и находить клиентов.

Виды дизайна: создавая порядок из хаоса

Графический дизайн

- Базовые разновидности дизайна
- Виды дизайна последних лет

Мир не стоит на месте, развиваясь изо дня в день, из года в год. Проектирование художественных форм, внешнего вида объектов меняется вслед за нашей жизнью. Поэтому сфера употребления модного слова «дизайн» постепенно расширяется, возникают новые ответвления.

Базовые разновидности дизайна

Справочник МАРХИ даёт классификацию, содержащую шесть пунктов.

Графический

Это создание гармоничной и эффективной визуально-коммуникативной среды. Основные продукты:

- рекламная «полиграфичка» (буклеты, брошюры, календари);
- книжные макеты и иллюстрации;
- открытки, почтовые марки;
- корпоративный стиль бренда;
- обложки, этикетки, упаковка;
- сувенирная продукция;
- информационные плакаты;
- веб-сайты.

Промышленный

Цель – усовершенствовать старое изделие или придать новому форму, которая отвечает материальным, культурным, функциональным и психологическим потребностям человека. Включает в себя проектирование:

- электроники;
- автомобилей;
- мебели;
- сантехники;
- посуды;
- украшений;
- бытовой химии, парфюмерии;
- одежды;
- оборудования.

Архитектурный

Польза, прочность, красота – такие требования к сооружениям выдвигал Витрувий, древнегреческий инженер. Эти характеристики актуальны до сих пор. Архитектурный дизайн отвечает за отражение утилитарных и духовных потребностей в постройках. В конечном итоге здание должно быть рационально организованным, гармоничным, комфортным, привлекать эстетически. Хорошо работает и эпатаж – вспомните хотя бы необычный Центр Помпиду в Париже, Музей искусств Лихтенштейна или Шекспировский театр в Гданьске.

Ландшафтный

Речь идёт об украшении парков, приусадебных участков, масштабных зелёных территорий. Задача мастера – в объединении визуального удовольствия с функциональностью. Соблюсти баланс между постройками и озеленением, проложить достаточное количество дорожек, учесть климатический фактор, оценить рельеф, продумать зонирование, разработать декоративные элементы, подобрать освещение, выдержать единый стиль – и это далеко не всё, что требуется от специалиста.

Арт-дизайн

Здесь важно эстетическое начало, художественное впечатление от увиденного. Практическое использование предметов стоит далеко не на первом месте, главная цель – декоративная. Многие творения служат для эпатажа зрителей.

«Проектировщики эмоций» трудятся над оформлением одежды, головных уборов, мебели, сувениров, флористических композиций, ювелирных изделий и т. д. Для творчества используют разнообразные материалы, в том числе стекло, пластмассу, резину, краски, ткани, металлы, дерево, керамику, кожу, мех, поделочные камни.

Дизайн среды

В каком бы пространстве ни находился человек – студии, подъезде, музее, ресторане, на стадионе или остановке общественного транспорта – он может наблюдать работу дизайнера. Конечно, оригинальность оформления зависит не столько от создателя, сколько от пожеланий и вложений заказчика. Впрочем, цель мастера красотой не ограничивается: пространство должно быть комфортным, безопасным для работы, учёбы, отдыха. Остальное зависит от вида помещения. Так, если говорить об интерьере кафе, то аппетит не стоит

подавлять кислотным цветом стен. А идеальным оформлением студенческой аудитории можно назвать то, которое помогает сосредоточиться и погрузиться в учёбу.

Виды дизайна последних лет

Ещё в 1972 году Н.В. Воронов предугадывал, что сфера будет постоянно расширяться:

«Дизайн возможен в любой области. Если говорить о дизайне в целом — это особый метод, особая комбинаторная направленность мышления, а не область деятельности».

Давайте обратимся к современным веяниям.

Экологический дизайн

Массовое производство, развитие техники вместе с плюсами показало и негативную сторону, вызвав недовольство потребителей, замкнутых в одинаковых «коробках», максимально окружённых далёкими от естественности творениями рук человеческих. Ответом стала «зелёная» философия, которая заботится о чистоте планеты, гармонии с природой, натуральности.

Вместо того, чтобы разравнивать землю экскаватором, коттедж «вписывают» в холм, урбанистические застройки разбавляют вертикальными садами, на крышах небоскрёбов размещают насаждения. Чтобы почувствовать близость к природе, люди добавляют в обстановку мебель из натуральных материалов без дополнительной обработки, покупают детям деревянные игрушки, украшают дом ветвями деревьев, засушенными растениями.

Звуковой дизайн

Применяется в том числе в теле- и кинопроизводстве, театре, живых выступлениях, при разработке компьютерных игр, создании видеороликов. Саунд-оформление подразумевает создание звукошумовых эффектов, преобразование ранее записанного аудио. Специалист разбирается в популярных жанрах музыки, умеет работать в профессиональных аудиоредакторах, сотрудничает с актёрами, звукорежиссёрами, предпринимателями.

Футуродизайн

Между понятиями «инновация» и «проектирование будущего» можно поставить знак равенства. Дизайнеры стремятся изменить не вещь, а мышление, создать не товар, а «машину времени», которая перебросит нас на десятилетия вперёд. Это перемены к лучшему, продолжение мифотворчества, когда люди мечтали о коврах-самолётах. Отклик возможен в любой сфере – культурной, научной, социальной.

Объекты внимания – интерьер, предметы домашнего обихода, техника, постройки, а также декорации и одежда для кинолент, действие которых происходит в будущем. Существует немало изобретений, которые изначально казались фантастическими, однако сейчас мы успешно ими пользуемся. Футуродизайнеры ценят не просто необычную идею, а обоснование её практического применения через несколько лет.

Дизайн имиджа человека

Артистам, телеведущим, бизнесменам, политикам крайне важно иметь узнаваемые образы. Целостная композиция складывается из одежды, антуража, речи, походки, поведения: в итоге мы видим бунтаря-одиночку, романтического персонажа, маэстро, делового человека. Кроме гармонии и завершенности, профессионалы стремятся к неявным отсылкам, которые позволяют публике домысливать, подключать фантазию.

Один из инструментов создания имиджа – боди-арт. Холстом для творчества становится тело. Это не только роспись красками (бодипейтинг), но и многочисленные модификации. В их числе – уже привычные тату, пирсинг. Более экзотические трансформации – шрамирование, вживление имплантов (тут фантазия безгранична), раздвоение языка, создание эльфийских ушей, брендинг раскалённым железом. Кто бы узнал об обычной мексиканской женщине, матери четверых детей, Марии Хосе Кристерне, если бы не её экстремальное изменение внешности? Теперь же о женщине-вампири со вживлёнными рогами говорит весь мир.

«Дизайнер живёт своей профессией, делая из хаоса порядок», – сказал Артемий Лебедев. А вы готовы изменить мир своим творчеством?