

Слайд 1

Уважаемый Председатель и уважаемые члены ГЭК. Вашему вниманию предлагается дипломная работа на тему – Дизайн и современное искусство: пути взаимодействия.

Слайд 2

Актуальность исследования определяется общемировыми тенденциями в сферах дизайна и искусства на основании всемирно известных шоу таких как Арт Безель, Фриз, Венецианская Биеннале, а так же Космоскоу, Серии выставок неделя Московского дизайна и одного из известных шоу дизайна Салони. Цель исследования - исследовать особенности взаимодействия новых направлений в дизайне и искусстве и сформулировать тезисы о важности современного дизайна и искусства. Для достижения намеченной цели необходимо решить следующие задачи, отображенные на слайде.

Слайд 3

Очень важной частью исследования был сбор и подготовка информации по биофильному дизайну. Я обнаружила, что систематизированных знаний на данную тему еще не так много, но профессионалы данной сферы открыты к этой информации и публикуют свои наблюдения, особенно в зарубежных изданиях. Я воспользовалась рекомендациями по литературе одного из известных архитекторов и мировых специалистов в Лондоне, основателя школы Биофильного дизайна Оливера Хита. Изучая каталоги и исследования музеев, таких как Тейт и Смитсониян, я увидела, что способность искусства изменять окружающий мир, ставит его в один ряд с наукой. Анализ произведений искусства способствует развитию аналитического мышления, удовлетворяет нашу потребность в философии, этике и эстетике, и учит рассуждать. Ведь свой выбор музеи делают совсем не случайно, в том числе объектов виртуального искусства, которые для многих считаются поверхностными. Включив в свое исследование литературу по искусствоведению я увидела, что это помогает мне критически посмотреть на информацию, и деффеинецеровать наиболее важные и ценные для моего исследования знания. Наиболее важные издания для моего исследования я отобразила на слайде.

Слайд 4

В ходе исследования первой главы, мной были сделаны следующие выводы:

- Современное искусство может нравится или не нравится, но сегодня оно продолжает расширять не только сознание людей, но и личные границы.
- Современные дизайн и искусство трансформируют действительность для наблюдателя. Дизайн для зрителя чаще выступает как собирающий

оператор. Он фокусирует и структурирует опыт, формирует впечатление. А искусство, наоборот, выступает в качестве расширяющего оператора.

- Современные дизайн и искусство связаны с новыми материалами, подача которых носит совершенно другой характер. Дизайнеры и художники раскрывают сущность материала и переосмысляют его. Но что остается неотъемлемой частью мира искусства, это качество новаторства и резонанс.

Слайд 5

Громкий образ 80-х вернулся, и его эстетика снова в моде, отчасти благодаря ностальгии поколения так называемого поколения “Z” и миллениалов. Дизайн Мемфиса повсеместно распространился - от моды и графического дизайна до коммерческой упаковки и брендинга. Одна из самых узнаваемых тенденций в дизайне, это стиль Мемфис. Яркие цвета, геометрические орнаменты и смелые, повторяющиеся узоры - все это отличительные черты стиля. Влияние мемфисской группы на современный дизайн и искусство невозможно оспорить. Дизайн в стиле Мемфис, одна из тенденций, которые в начале 2000-х годов вызвали бы насмешку в среде энтузиастов искусства, но сегодня это направление заметит каждый. В начале 1980-х годов знаменитый коллектив миланских дизайнеров “Memphis Design” создал важный постмодернистский стиль, известный как Мемфис. Его основал великий итальянский дизайнер Этторе Соттсасс (1917-2007), и он оказал огромное влияние на дизайн 80-х годов, подталкивая к переменам своим смелым смешением стилей. Благодаря ярким цветам, смешивающимся узорам и радикальному отношению к дизайну, Мемфис дизайн считался спорным стилем. Сегодня предметы этого направления являются предметами музейных коллекций и продолжают вдохновлять дизайнеров интерьеров, дома моды, дизайнеров графики и типографики, художников по декорациям и костюмам. Мемфисский дизайн известен как определяющая эстетика 1980-х годов, и для его понимания необходимо знать эпоху, в которую он зародился.

Слайд 6

В 1990-х годах, когда минимализм укоренился, мемфисский дизайн вышел из моды. Несмотря на это, спустя примерно 40 лет после революционного дебюта философия дизайна "Меньше - скучнее" снова в моде. Мемфисский дизайн нарочито драматичен, что может затруднить работу с ним. Кроме того, это один из тех стилей, который неразрывно связан со своей эпохой, что делает грань между модным ретро и антиквариатом очень тонкой. Несмотря на это, дизайнеры по всему миру демонстрируют, что этот стиль более адаптивен, чем думают многие критики. Произвести хорошее первое впечатление всегда было приоритетом для этого направления дизайна. Он настолько силен, что достаточно лишь небольшого количества предметов в интерьере, чтобы придать проекту импульс.

Слайд 7

В тему биофильного дизайна я бы хотела углубиться более подробно, так как считаю это направление не только популярным, но и жизненно необходимым. В подтверждение этому можно сослаться на отчет компании Пинтерест о тенденциях 2022 года, в котором отмечен значительный всплеск поискового интереса к термину Биофильный дизайн. После слишком долгого времени, определяемого в основном изоляцией повысился интерес к созданию успокаивающих пространств, способствующих здоровью и благополучию. И как многие концепции, данная не является новой, так как прародитель зеленой архитектуры Фрэнк Ллойд Райт еще в 1936-1939 годах воплотил в своих проектах концепцию "органической архитектуры". С ее помощью он стремился привнести гармонию в окружающую среду, объединив природу, человека и архитектуру. Одной из самых известных моделей, пропагандирующих его теорию, стала резиденция, которую он спроектировал для своего клиента, господина Эдгара Кауфмана, и его семьи. Проект расположен в живописной местности Пенсильвании, в заповеднике Bear Run Nature Reserve. В основу своей концепции дизайна он положил природный поток, протекающий на высоте 1298 футов над уровнем моря и внезапно обрывающийся на высоте 30 футов. Вместо того чтобы строить здание поперек ручья, как предлагал его клиент, он смог органично вплести природу в конструкцию здания.

Слайд 8

Понятие биофилии было впервые предложено немецким психологом Эриком Фроммом в 1964 году и означает склонность людей находить связи с другими природными формами жизни и существами. Позже это понятие было популяризировано американским биологом Эдвардом О. Уилсоном в его книге "Биофилия" в 1984 году. Долгое время человек искал вдохновение для дизайна в природе, которая вознаграждала его инновационными прорывами. Однако своей книгой "Биомимикрия: инновации, вдохновленные природой" в 1997 году ученый Джанин Бенюс вызвала всемирный интерес не только биологов и теоретиков, но и профессионалов в строительстве и архитектуре. Один из самых успешных проектов биофильного дизайна можно назвать проект, аэропорта Jewel Changi в Сингапуре созданного известным архитектором в области биофильного дизайна и архитектуры Моше Сафди. Архитекторы попытались привнести в аэропорт бодрящий опыт, значительно отличающийся от монотонного линейного дизайна соединительного коридора.

Слайд 9

Подводя итог, хочется обозначить основные тезисы моего исследования. Их я отобразила на слайде.

Слайд 10

Таким образом, Цель работы достигнута. Спасибо за внимание!