

Как искусство меняет дизайн во время кризисов

Полина Захарова

Руководитель направления
дизайна, ИнфоТекс

Каждая компания сейчас сталкивается с этим:

- рост тревожности клиентов
- увеличение числа угроз
- сокращение бюджетов
- более долгий цикл принятия решений
- повышенные требования к доверию

**Искусство помогает
объяснять сложное
и создавать доверие**

Что особенно ценно в наше непростое время?

Человечность

Взаимопомощь

Любовь друг к другу

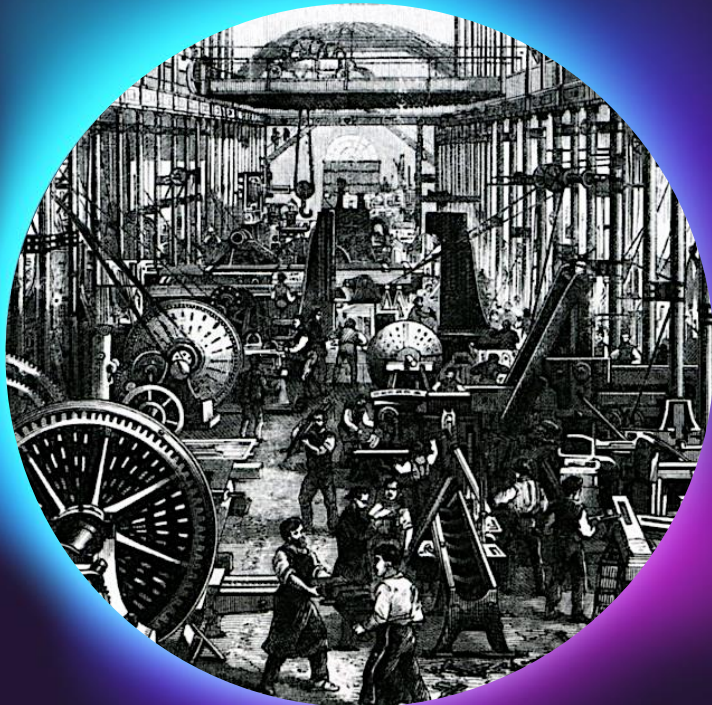
**Все они пытались
объяснить сложный
мир новым языком**

Искусство
никогда
не было
просто
красотой

Конец XVIII-
начало XIX века,
Европа,
промышленная
революция

После войны
и индустриализации массовое
производство стало быстрым:

- появились новые технологии
- производство стало дешевле
- товаров стало больше,
чем когда-либо

Массовое
производство
стало быстрым,

но появились проблемы

Какие были проблемы человека?

1 Технологический кризис

машины вытесняли людей

2 Социальный кризис

- люди массово переезжали в города
- тяжёлые условия труда
- рост социального неравенства
- новые санитарные проблемы

3 Информационный кризис

Развитие печати, газет и рекламы привело к резкому росту объёма информации

Одинаковость

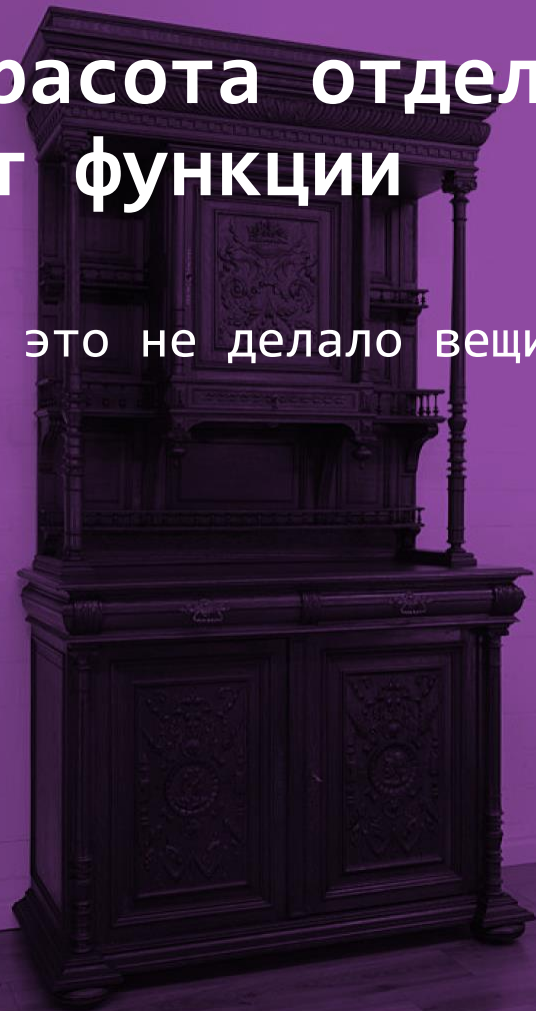

Одинаковость

Красота отделилась от функции

Но это не делало вещи лучше...

Красота отделилась от функции

Но это не делало вещи

Дизайн был,
есть
и будет
про людей

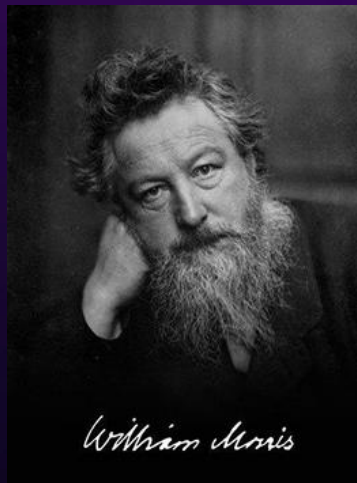

Исторический кейс №1

Arts and Crafts Movement

William Morris предложил идею:

- предметы должны быть красивыми и полезными одновременно
- люди ежедневно взаимодействуют с дизайном
- эстетика влияет на качество жизни

Его знаменитая мысль:

«Не держите в доме ничего,
что не считаете полезным или прекрасным»

Интерьер Эпохи Возрождения

Уже тогда возникла
проблема, похожая
на современную сферу ИБ:

когда продукты
становятся одинаковыми,
люди перестают видеть
различия

William Morris

«Вещь красива, если она подражает природе»

William Morris – первый дизайнер

Изменил отношение к дизайну

- Вернул ценность ручного труда
- Создал целостный интерьер
- Ввёл природу в интерьер
- Изменил отношение к декору
- Повлиял на типографику

Morris говорил...

«Человек воспринимает не отдельный предмет»

Он воспринимает всю среду.

Сегодня мы говорим практически то же самое
про бренд

Исторический кейс №2

**Красота и функция
должны работать
вместе**

Bauhaus в Германии, 1919 г.

«Можно ли объединить искусство,
инженерное мышление
и массовое производство?»

Так появился **Bauhaus**.
Легендарная немецкая школа дизайна,
архитектуры и прикладного искусства

Что общего?

“ «Красота – не украшение
продукта. Красота помогает
человеку понять продукт»

Это был важный сдвиг

Хотя компьютеров тогда ещё
не было, идеи Bauhaus позже
повлияли на многое

интерфейсы

web-дизайн

мобильные приложения

дизайн-системы

Казимир Малевич

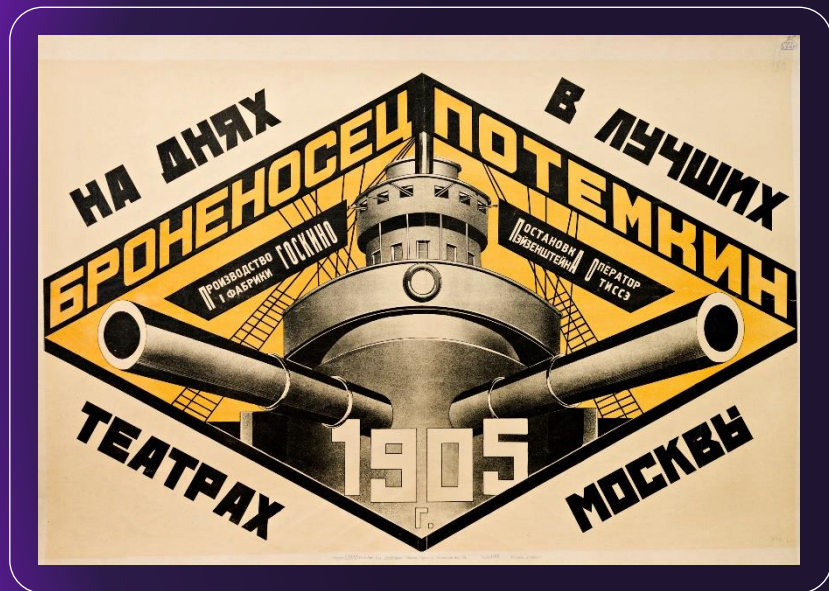

Отказался изображать предметы и начал работать с чистой формой, цветом и композицией

Его идеи повлияли не только на искусство, но и на графический дизайн, айдентику, плакаты и современные интерфейсы

Александр Родченко

Фактически придумал многие приёмы современной рекламы

Сегодня эти принципы можно увидеть:

- На рекламных баннерах
- В лендингах
- В презентациях
- В цифровых интерфейсах

Эль Лисицкий

Одним из первых начал превращать сложные идеи в простые визуальные схемы

По сути, он занимался тем, что сегодня называется **информационным дизайном**

Эволюция

Искусство входит
в повседневную
жизнь

Искусство
объединяется
с промышленностью

Искусство
становится
языком массовой
коммуникации

Сегодня

UX, брендинг,
цифровые
продукты
и интерфейсы

” «Как нарисовать предмет?»

«Как передать смысл
без изображения предмета?»

Про бренды

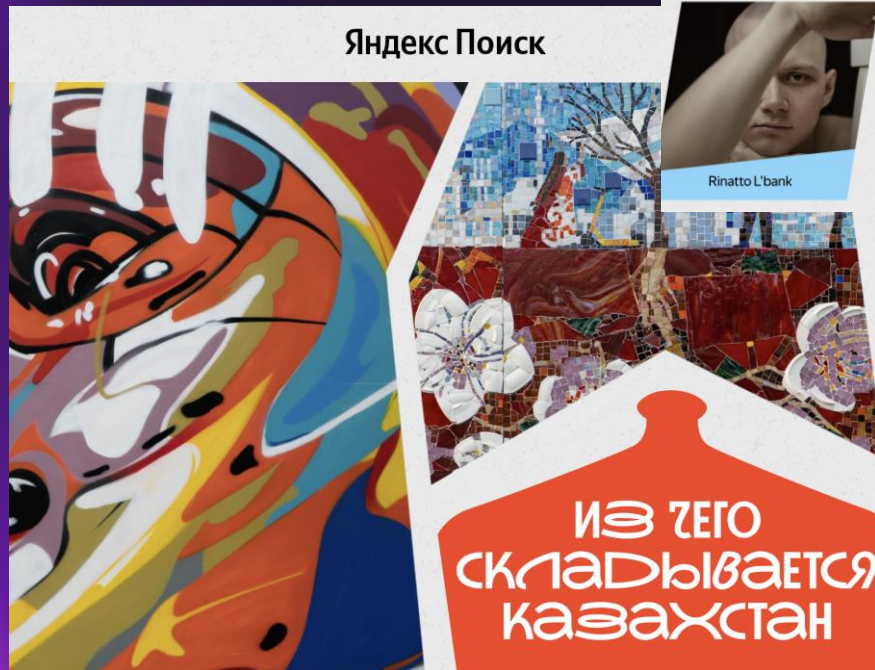

Творческий кейс №1

Яндекс Поиск
и искусство

Яндекс Поиск и художники Казахстана представили арт-проект

Граффити и каллиграфия

Rekon — Repas Workshop
Художник

“ Буквы — моя страсть. Мне нравится, как каллиграфические символы, предназначенные для визуального восприятия звуков, переплетаются в нечитабельные узоры. Однако в их основе всё же лежат буквы разных алфавитов: кириллического, казахского, латинского. В моей работе используется не только техника граффити — фоном ей служат символы и руны, найденные на территории Казахстана. Они связывают историческую письменность с современной каллиграфией. Название команды латинскими буквами также отсылает к истории, когда в нашей стране использовался латинский алфавит.

ОБ АВТОРЕ

Занимается художественной деятельностью более 15 лет. В основном это граффити, стрит-арт, каллиграфия, леттеринг, а также тату и дизайн одежды. Судья и организатор стрит-арт-батлов, обучает уличному искусству.

Анимэ, скульптура и иллюстрация

О ТЕХНИКЕ

Создание сграффито взяла на себя студия Sculpto Art в лице художника Багдата Сарсенбиева. Это техника, которая заключается в нанесении двух и более различных по цвету слоёв материала (цемент, штукатурка, ангоб) с последующим частичным процарапыванием по заданному рисунку.

Творческий кейс №2

✦ ИнфоТеКС ✦
и искусство

✦ ✦

Технофест Белые ночи в Санкт-Петербурге

Секретный Питерский дворик

Город говорит

Интеллектуальный леттеринг

ОБНАРУЖЕНИЯ
ВТОРЖЕНИЙ
ПЛОЩАДЬ

ПЛОЩАДЬ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЙ

Счастье
там
→

ВЕСЕЛЫЙ
ПОСЕЛОК ПРАЙМ

ПОСЕЛОК ПРАЙМ

Ого,
смотри
рассвет уже

ОТКРЫТЫХ
КЛЮЧЕЙ
ОСТРОВ

ОСТРОВ ОТКРЫТЫХ КЛЮЧЕЙ

я бы обняла
тебя,
но я просто
текст

ЗАЩИТЫ РАБОЧИХ
СТАНЦИЙ
ПРОСПЕКТ

ПРОСПЕКТ ЗАЩИТЫ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ

В Гиттере
нам
разведут
шоты

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПРОСПЕКТ

ПРОСПЕКТ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

АНДРЕЙ!
ВЫХОДИ!
Нет, мне и без вас
хорошо

ИМ. ШЛЮЗОВ
БЕЗОПАСНОСТИ
КАНАЛ

КАНАЛ ИМ. ШЛЮЗОВ БЕЗОПАСНОСТИ

БУДЕТ ВСЕГДА
ЛУЧШЕ ЧЕМ
БЫЛО

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ПЕРЕБЛОК

ПЕРЕБЛОК НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Глинка
жив!

Спасибо за внимание!

Захарова Полина,
Руководитель направления
дизайна ИнфоТеКС
e-mail: polina.zakharova@infotecs.ru