

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ ИМЕНИ А.М.ШИРОКОВА»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Института современных знаний
имени А.М.Широкова»

А. Л. Капилов

2020

ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА

**Программа вступительного испытания
учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальностей второй ступени
1-19 80 01 «Дизайн»**

2020 г.

Программа по дисциплине «История дизайна» составлена на основе типовой учебной программы по учебной дисциплине «История дизайна» для специальности 1-19 01 01 Дизайн (по направлениям).

СОСТАВИТЕЛЬ:

Коновалов И.М., заведующий кафедрой дизайна Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова», кандидат искусствоведения

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой дизайна Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова»
(протокол № 4 от 27.11.2020 г.);

Научно-методическим советом Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова»
(протокол № 2 от 17.12.2020).

ВВЕДЕНИЕ

Программа по дисциплине «История дизайна» разработана в соответствии с образовательным стандартом высшего образования I ступени ОСВО 1-19 01 01-2013 специальности 1-19 01 01 «Дизайн (по направлениям)».

Дизайн как вид художественно-конструкторской деятельности связан с разработкой предметной среды, систем визуальной коммуникации, организацией процесса жизнедеятельности человека. Дизайн является проектной деятельностью, возникшей на основе привнесения в утилитарный объект художественно-эстетического компонента с целью улучшения эстетики и создания высоких потребительских качеств изделия. В процессе расширения практики мирового дизайна наблюдается процесс дифференциации и развития различных отраслей дизайн-деятельности.

Развитие дизайна в историческом контексте имеет свои периоды и этапы. В европейской истории развития материальной культуры зарождение первичных признаков дизайна относится к явлению, которое принято называть «протодизайном». Исследователи относят это явление к периоду распада ремесленного производства. Классический дизайн, формировавшийся на основе ремесленного художественно-прикладного творчества и машинного промышленного производства, ключевым объектом проектирования ставил во главу угла промышленную продукцию.

Зарождение дизайна как самостоятельной профессиональной деятельности связано с развитием массового производства, технологий, прикладной науки. Изначально дизайн рассматривался как проектная художественно-техническая деятельность по разработке промышленных изделий с высокими потребительскими свойствами и эстетическими качествами по формированию гармоничной предметной среды.

В конце XX века дизайн превратился в глобальное явление постиндустриального общества, охватившее новые области проектной деятельности с дифференциацией и специализацией ее направлений. В качестве основных видов современного дизайнерского творчества, помимо промышленного дизайна, следует назвать графический дизайн, компьютерный дизайн интерьеров, дизайн архитектурной среды, ландшафтный дизайн, потеснивший традиционные садово-парковое искусство и ландшафтную архитектуру, дизайн выставочных экспозиций или эксподизайн, дизайн одежды и аксессуаров, арт-дизайн, нон-дизайн и др.

Разнообразие направлений современного дизайна наглядно свидетельствует о том, что в последние десятилетия значительно трансформировались четко выраженные когда-то цели и ценности дизайна (человекоцентристская и культурно-интегрирующая функция дизайна), принципы и критерии. Все это рассматривается как естественный процесс исторического развития данной области деятельности.

История дизайна многогранна и включает факты из сферы архитектуры, техники, изобразительного искусства, теории знаковых систем, культурологии, коммуникации, рекламы и маркетинга.

Вместе с тем история дизайна как область научных знаний имеет свою структуру. Отдельно изучается история костюма и моды. Отдельными областями знаний являются история мебели, выставочного дизайна, ткани, бытовых приборов и др. Однако, во всех этих областях, при их узкой специализации, имеют место общие проблемы, объединяющий проектный подход к созданию вещи, проектная культура, функциональные, технологические, эстетические проблемы. Кроме того, история дизайна тесно связана с научно-технической, визуальной и художественной культурой, а, следовательно, отражает влияние инновационных подходов в технике, инженерном и художественном творчестве. Таким образом, курс истории дизайна опирается на общую историческую канву, общие концептуальные подходы, выработанные в современном дизайн-проектировании, что позволяет собрать воедино широкий спектр его направлений и сформировать общую картину и сформировать общую картину развития дизайнерской деятельности.

Для выполнения своих профессиональных задач дизайнер должен знать о причинах и особенностях возникновения дизайна, его структуре и функционировании. Теоретико-практическая дисциплина «История дизайна» направлена на изучение закономерностей становления, функционирования и развития дизайна; осознание исторических причин изменения профессиональных представлений о дизайне и на развитие способностей и усвоение средств и методов научно-исследовательской деятельности в области дизайна.

Требования к уровню знаний экзаменуемого

В процессе сдачи экзамена поступающий на II ступень получения высшего образования должен продемонстрировать базовые знания по дисциплине «История дизайна» в объеме учебной программы для I ступени высшего образования:

- исторические, социальные, культурные и экономические факторы;
- научные, методологические принципы исторического исследования в дизайне;
- особенности и качественные характеристики основных периодов становления дизайна;
- основные теоретические концепции и школы мирового дизайна;
- особенности становления и развития дизайна в СССР;
- особенности становления и развития дизайна в Беларуси;
- организационные формы современного дизайна;
- особенности становления и развития дизайна в рамках осваиваемого направления деятельности;
- закономерности формирования концепций дизайн-деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

История дизайна как предмет изучения. Цели и задачи предмета. Место дисциплины в системе подготовки дизайнера.

1. Методология исторического исследования в дизайне

Сущность исторического исследования в дизайне. Системная методология, деятельностный и функциональные подходы для изучения явлений исторической реальности. Исторический анализ социальных факторов, оказавших влияние на формообразование объектов дизайна.

2. Исторические предпосылки возникновения дизайна

Ремесленно-каноническая система производства и ее основные особенность. Индустриальное промышленное производство как фактор становления проектной деятельности. Промышленная революция XVIII–XIX вв. и ее влияние на формообразование предметного мира. Первая всемирная промышленная выставка 1851 г. (Лондон) и международная художественно-промышленная выставка 1906 г. (Дрезден) – осознание дизайна как нового вида человеческой деятельности.

3. Этапы становления и развития дизайна

Период «протодизайна». Эстетическое осознание техники. Теоретические позиции Д. Рескина, Г. Земпера, Ф. Рело, У. Морриса. Движение за обновление искусств и ремесел. «Новое движение» в искусстве. Пионеры дизайна XX в. Формирование концепции функционализма. Теоретические позиции Г. Мутезиуса, А. Лооса, Л. Салливена. В. Гропиус и его теория «тотальной архитектуры». Деятельность П. Беренса, Г. Ван де Вельде, Ле Корбюзье, Ф. Л. Райта. Германский Веркбунд – первое объединение художников, промышленников и коммерсантов. Баухаус – дизайнерская школа нового типа. Всеобщий экономический кризис 1929 г. как стимул развития дизайна в странах Западной Европы и Америки. Теоретические представления о дизайне Г. Рида, Дж. Глоага. Коммерческий дизайн. Р. Лоуи – пионер коммерческого дизайна. Деятельность Г. Дрейфуса, М. Брайера.

Период организационного становления мирового дизайна. Дизайн конца 1940–60-х гг. Концепция «хорошей формы» в дизайне и распространение интернационального стиля. Т. Мальдонадо и Ульмская школа дизайна. Рождение стиля «Браун». Деятельность Ф. Айхлера, Д. Рамса. Фирменный стиль компаний «Оливетти». Теоретические представления о дизайне Ф.-Ч. Эшфорда, Дж. Нельсона. Стайлинг и его особенности. «Артистический дизайн». Деятельность Дж. Понти. Расширение географии дизайна. Дизайн Италии, Финляндии, Дании, Германии, Японии. Международные общественные организации дизайна (ИКСИД и др.).

Период поиска новых подходов в дизайне. Дизайн 1970–2000-х гг. Альтернативные течения в дизайне. Т. Бранци и концепция «радикального

движения». Деятельность А. Мендини и студия «Алхимия». «Медитативный дизайн» Э. Соттсасса. «Скульптурный дизайн». Группа «Мемфис» и «новый международный стиль». Экологический дизайн. В. Папанек и идеи «гуманистического дизайна». Ф. Старк и его концепция «вещей для большинства». Стилевые направления в современном дизайне («хай-тек», «транс-хай-тек», «хай-тач», постмодернизм, «минимализм» и др.). Типология современного дизайна.

4. Исторические особенности региональных и национальных направлений дизайна

Направления и национальные школы в Западном дизайне. Дизайн Германии. Скандинавский дизайн. Итальянский дизайн. Японский дизайн. Дизайн Великобритании. Дизайн США.

5. Становление и развитие дизайна в СССР и Беларуси

Развитие дизайна в России 1920-х гг. Футуризм, пролеткульт и ЛЕФ. Теория производственного искусства и конструктивизм как идеология нового искусства. Деятельность В. Татлина, А. Родченко, Л. Лисицкого, К. Малевича. Супрематизм. УНОВИС. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН.

Советский дизайн 1930-х гг. Период стихийного дизайна. Тенденция «украшательства» в создании форм предметного мира. «Инженерный» дизайн. Дизайн транспортных средств СССР.

Советский дизайн конца 1940–60-х гг. Организационное становление дизайна. Создание системы ВНИИТЭ. Становление теоретической школы советского дизайна. Студия «Сенеж» при Союзе художников СССР.

Развитие советского дизайна 1970–80-х гг. Деятельность ВНИИТЭ и Союза художников СССР. Конгресс ИКСИД в Москве. Создание Союза дизайнеров СССР. Дизайн периода «перестройки». Дизайн в странах СНГ на современном этапе.

Становление и развитие дизайна в Беларуси. Белорусский филиал ВНИИТЭ и его роль в развитии отечественного дизайна. Становление теории и практики белорусского дизайна. Деятельность общественных дизайн-организаций. Проблемы развития дизайна на современном этапе.

6. Принцип историзма в дизайн-проектировании

Исторический анализ объектов дизайна как этап проектирования. Факторы развития объектов дизайна как технических систем и как деятельности человека. Исторические факторы смыслообразования и формообразования в дизайне.

7. История развития дизайна по направлениям специальности

История развития, основные периоды, стили, ведущие школы и специалисты в области промышленного дизайна, экспозиционного дизайна, интерьера, мебели, графического дизайна и рекламы, костюма, дизайна виртуальной среды.

Перечень вопросов к экзамену

1. Ремесленно-каноническая система производства и ее особенности.
2. Промышленная революция XVIII–XIX вв. и ее влияние на формообразование предметного мира.
3. Период протодизайна и его основные характеристики.
4. Теоретические позиции Д. Рескина, Г. Земпера, Ф. Рело, У. Морриса.
5. Особенности стиля модерн и его влияние на проектную культуру начала XX века.
6. В. Гропиус и его теория «тотальной архитектуры».
7. Деятельность П. Беренса, Г. Ван де Вельде, Ле Корбюзье, Ф. Л. Райта, А. Лооса, Л. Салливана.
8. Функционализм в архитектуре и дизайне XX века.
9. Баухауз – дизайнерская школа нового типа. Программы и методики В. Гропиуса, И. Иттена, В. Кандинский.
10. Теоретические представления о дизайне Г. Рида, Ф.-Ч. Эшфорда, Г. Дрейфуса, Р. Лоуи, Дж. Понти.
11. Основные характеристики периода становления мирового дизайна.
12. Кризис функционализма, экологический дизайн и творческие поиски в дизайне второй половины XX века.
13. Стайлинг и его особенности в контексте специфики развития дизайна в США.
14. Деятельность Т. Мальдонадо и Ульмская школа дизайна.
15. Фирменный стиль компаний «Браун» и «Оlivetti» как примеры развития немецкого и итальянского дизайна.
16. Направления и национальные школы в мировом дизайне.
17. Особенности развития дизайна в 1970–2000 гг.
18. Концепция и образные характеристики японского дизайна.
19. Концепция и образные характеристики скандинавского дизайна.
20. Виды и направления современного дизайна.
21. Особенности развития западного дизайна второй половины XX века.
22. Становление и развитие дизайна в СССР.
23. Теория производственного искусства и конструктивизм как идеология нового искусства в СССР.
24. Становление и развитие дизайна в Беларуси.
25. Супрематизм. Деятельность К. Малевича. УНОВИС.
26. Проблемы и особенности развития дизайна в Республике Беларусь на современном этапе.
27. Исторический анализ социальных факторов, оказавших влияние на формообразование объектов дизайна.
28. Актуальные проблемы и направления в современном дизайне.

Основная литература

1. Глазычев, В. А. О дизайне: Очерки теории и критики дизайна на Западе / В. А. Глазычев. – М. : Искусство, 1970. – 192 с.
2. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: Учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. – 2-е изд. стереотипное. – М. : Изд-во «Омега-Л», 2006. – 224 с.
3. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: Учебное пособие / А. Н. Лаврентьев. – М. : Гардарини, 2006. – 303 с.
4. Мазаев, А. И. Концепция «производственного искусства» 20-х годов / А. И. Мазаев. – М. : Наука, 1975. – 220 с.
5. Розенсон, И. А. Основы теории дизайна: Учебник для вузов / И. А. Розенсон. – СПб. : Питер, 2006. – 219 с.
6. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники. Т. 1, 2 / В. Ф. Рунге. – М. : Архитектура-С, 2006-2007. – 219 с.
7. Рунге, В. Ф. Основы теории и методологии дизайна: Учебное пособие / В. Ф. Рунге, В. В. Сеньковский, – М. : МЗ-Пресс, Изд-во «Социально-политическая мысль», 2005. – 365 с.
8. Хан-Магомедов С. О. Пионеры советского дизайна / С. О. Хан-Магомедов. – М.: Галарт, 1995. – 423 с.

Дополнительная литература

1. Переверзев, Л. Б. Анализ опыта зарубежного дизайна . / Труды ВНИИТЭ. Сер. «Техническая эстетика» / Л. Б. Переверзев, Р. О. Антонов. – М. : 1974. – Вып.7. – 117 с.
2. Ленсу, Я. Ю. Гісторыя беларускага дызайну: Вучэбная распрацоўка. Мінскі інстытут кіравання / Я. Ю. Ленсу. – Мінск : выд-ва МПС, 2008. – 96 с.
3. Гропиус, В. Границы архитектуры / В. Гропиус. – М. : Искусство, 1971. – 296 с.
4. Ленсу, Я. Ю. История дизайна : Учебное пособие / Я. Ю. Ленсу. – Мн. : БГАИ, 2007. – 208 с.
5. Коломиец, В. И. Становление, структура и функционирование дизайна как эстетической деятельности (историко-логический анализ) : Учебное пособие / В. И. Коломиец. – Минск : БелГАИ, 2000. – 92 с.
6. Курьера, Г. Г. Итальянская модель дизайна / Г. Г. Курьера. – М. : ВНИИТЭ, 1993. – 154 с.
7. Нельсон, Дж. Проблемы дизайна. Пер. с англ. / Под ред. К. М. Кантора. – М. : Искусство, 1971. – 36 с.
8. Папанек, В. Дизайн для реального мира / В. Папанек. – М. : Издатель Д. Аронов, 2004. – 414 с.
9. Розенталь, Р. История прикладного искусства нового времени / Р. Розенталь, Х. Ратцка : Пер. с англ. – М. : Искусство, 1971. – 223 с.
10. Селезнев, И. Ф. Дизайн: Проблемы материально-художественной

- культуры / И. Ф. Селезнев. – Минск : Вышэйшая школа, 1978. – 272 с.
11. Страницы отечественного дизайна: Исследования и публикации. – М. : ВНИИТЭ, 1989. – 365 с.
12. Стрикелева, К. А. Дизайн : Этапы становления : Учеб. пособ. / К. А. Стрикелева. – Минск : БГАИ, 2005. – 95 с.
13. Тимофеева, М. А. Дизайн в Швеции. История концепций и эволюция форм / М. А. Тимофеева. – М. : Рос. гос. гуманит. ун-т, 2006. – 286 с.
14. Цыганкова, И. Г. У истоков дизайна / И. Г. Цыганкова. – М. : Наука, 1977. – 112 с.
15. Шатских, А. С. Витебск: Жизнь искусства. 1917–1922. – М. : Языки русской культуры, 2001. – 256 с.
16. Эшфорд, Ф. К. Дизайн и промышленность / Пер. кн. Эшфорда Ф. К. «Designing for industry». – М. : Мысль, 1968. – 177 с.