

**Федеральное агентство по образованию
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Амурский государственный университет»
(ГОУВПО «АмГУ»)**

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой «Дизайн»

_____ Е.Б. Коробий

«_____» _____ 2009г.

ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА, НАУКИ И ТЕХНИКИ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО ДИСЦИПЛИНЕ

для направления 070600 «Дизайн»

Составитель: О.С. Шкиль

Благовещенск

2009 г.

Печатается по решению
редакционно-издательского совета
факультета прикладных искусств
Амурского государственного
университета

О.С. Шкиль

Учебно-методический комплекс по дисциплине «История дизайна, науки и техники» для студентов очной формы обучения направления 070600 «Дизайн». - Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2009.

Учебно-методические рекомендации ориентированы на оказание помощи студентам очной формы обучения по направлению 070600 «Дизайн» для формирования специальных знаний о предпосылках и становлении дизайна как самостоятельного вида проектной деятельности, начиная с древнейших времен и заканчивая современными тенденциями в области дизайна.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	5
1. Программа дисциплины, соответствующая требованиям государственного образовательного стандарта.....	7
2. Рабочая программа дисциплины.....	8
2.1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе.....	8
2.2. Содержание дисциплины.....	9
2.2.1. Федеральный компонент.....	9
2.2.2. Наименование тем, их содержание, объем в лекционных и лабораторных часах, формы контроля.....	10
2.2.3. Самостоятельная работа студентов.....	13
2.2.4. Зачет	14
2.3. Учебно-методические материалы по дисциплине.....	16
3. График самостоятельной учебной работы студентов по дисциплине.....	18
4. Методические рекомендации по проведению лабораторных занятий занятий (тематика, вопросы и задания). Список рекомендуемой литературы (основной и дополнительной).....	19
5. Краткий конспект лекций.....	34
6. Фонд тестовых заданий для оценки качества знаний по дисциплине.....	78
7. Контрольные вопросы к зачету.....	96

ВВЕДЕНИЕ

Дизайн – один из самых молодых видов проектно-художественной деятельности. Его история берет свое начало на рубеже XIX и XX веков, когда были созданы все необходимые условия для зарождения и развития новой сферы художественного формообразования массовых индустриальных изделий. Пионерами дизайна стали архитекторы и художники, не побоявшиеся заняться новым и незнакомым для себя делом.

Прошло чуть больше ста лет, и дизайн превратился в самостоятельный и один из самых влиятельных видов проектного и художественного творчества.

Современный дизайн занимает активную позицию, активно влияя на архитектуру и монументально-декоративное искусство. Появляются неведомые раньше стили высоких технологий, ориентированные на новейшие технологические достижения, авангардные течения.

Поэтому знание «Истории дизайна, науки и техники» как науки, учебной дисциплины необходимо для подготовки студентов по направлению 070600 «Дизайн».

В процессе изучения данного курса студенты знакомятся с предпосылками и становлением дизайна как самостоятельного вида проектной деятельности, начиная с древнейших времен и заканчивая современными тенденциями в области дизайна.

Данное пособие составлено с учетом рекомендаций учебно-методического отдела АмГУ и включает следующие разделы:

- программа дисциплины, соответствующая требованиям государственного образовательного стандарта
- рабочая программа дисциплины
- график самостоятельной учебной работы студентов по дисциплине

- методические рекомендации и указания по проведению лабораторных занятий (тематика, вопросы, творческие задания), список рекомендуемой литературы (основной и дополнительной)
- краткий конспект лекций
- фонд тестовых и контрольных заданий для оценки качества знаний по дисциплине
- контрольные вопросы к зачету

1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

Программа курса «История дизайна, науки и техники» составлена в соответствии с требованиями государственного стандарта высшего профессионального образования. «История дизайна, науки и техники» является составной частью общепрофессиональной подготовки дизайнеров. Курс содержит сведения по истории дизайна, науки и техники, необходимые студентам для полноты их представления о существе предстоящей деятельности и формировании профессионального подхода к ней, а также предусматривает достаточный объем самостоятельной работы.

Курс «История дизайна, науки и техники» направлен на изучение следующего ряда вопросов: истории науки и техники, истории дизайна как проектного типа деятельности и его отличия от канонического, место дизайна в структуре проектной деятельности.

Предметом изучения «Истории дизайна, науки и техники» является: информация о событиях и творцах истории дизайна, науки и техники; материальные памятники истории дизайна, науки и техники; процессы получения, обоснования научного и технического знания в различных культурно-исторических условиях; структура и содержание научно-технического знания.

2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Курс	2	Семестр	4
Лекции	___36___ (час.)	Зачет	4 (семестр)
Лабораторные занятия	36 (час.)		
Самостоятельная работа	64 (час.)		
Всего часов	136		

2.1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

2.1.1. Цель преподавания дисциплины:

- структурировать информационное поле о достижениях человеческой мысли в различные периоды истории;
- обобщить сведения, полученные по другим дисциплинам, затрагивающим проблемы развития человеческого общества;
- показать роль и место дизайна, науки и техники в процессе познания;
- показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем, решаемых специалистами различных специальностей.

2.1.2. Задачи изучения дисциплины:

- Поиск, систематизация, анализ и обобщение историко-научных и историко-технических фактов; постоянное расширение источниковой базы исследований;
- Выявление и обоснование законов и закономерностей научно-технического развития;
- Анализ роли и значения развития науки и техники в культурно-историческом развитии;
- Исследование особенностей развития науки и техники в отдельные периоды, в отдельных странах и регионах.

2.1.3. Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо при изучении данной дисциплины:

- Основы теории и методологии проектирования: Понятие о дизайне средовых объектов и систем, процесс и методика средового проектирования, учет комплекса функциональных условий и эргономических требований, влияние материала, конструкции и технологии производства на форму объекта проектирования, социально-экономические аспекты формирования образа среды.
- История искусств: Культура первобытного общества; история предметного мира Древнего Египта, Античной Греции и Рима; предметная культура Востока (Китай, Индия и др.). Предметный мир Средневековья и эпохи Возрождения. Новое время; становление научно-технического прогресса; предметный мир и промышленное производство; новые технологии и материалы; Европа и Америка, Всемирные промышленные выставки и их влияние на формирование предметного мира. XX век. Влияние научно-технических достижений на развитие предметного мира. Культура второй половины XX века и перспективы развития предметного мира.

2.2. Содержание дисциплины

2.2.1. Федеральный компонент

Федеральный компонент: Определение дизайна как формальной деятельности и как составного элемента экономической системы. Появление проблематики дизайна при разделении искусства, ремесла, техники и зарождение промышленного производства. Поиски в области теории формы машин и промышленных изделий. Технический прогресс XIX – начала XX веков и примитивность форм промышленной продукции. Особенности промышленного развития России и проблемы художественно-промышленного образования. Россия в международных промышленных выставках.

Становление дизайна после первой мировой войны; Германия, Баухауз и его вклад в развитие мирового дизайна.

Реформы художественного образования в Советской России; ВХУТЕМАС – ВХУТЕИИИ, разработки принципов промышленного искусства.

Возникновение промышленного дизайна в США; пионеры американского дизайна; становление организационных форм; школы дизайна.

Особенности развития дизайна после второй мировой войны; страны Скандинавии, Италии, Германии, Японии и др. Роль дизайна в обеспечении коммерческого успеха. Развитие дизайна в странах Восточной Европы; ориентация на обеспечение качества продукции в условиях замкнутого рынка.

Особенности развития отечественного художественного конструирования: организационные формы, системы подготовки дизайнеров, ориентация на региональные отрасли промышленности.

Современный дизайн: особенности и проблемы.

Программа курса «История дизайна, науки и техники» составлена в соответствии с требованиями государственного стандарта высшего профессионального образования.

2.2.2. Наименование тем, их содержание, объем в лекционных и лабораторных часах и формы контроля

2 курс, 4 семестр

№ п/п	Наименование тем и их содержание	Кол-во лекционных часов	Кол-во лабораторных часов	Формы контроля
1	Теоретические и методологические основы курса «История дизайна, науки и техники». Развитие предметной среды, науки и техники в древнейшие времена	2	2	–

№ п/п	Наименование тем и их содержание	Кол-во лекционных часов	Кол-во лабораторных часов	Формы контроля
2	<p>Развитие предметной среды, науки и техники в Древних государствах:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Древний Египет. • Древняя Греция. • Древний Рим. 	4	4	Текущий просмотр
3	<p>Ремесленное производство в средние века. Предпосылки создания машинной техники:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Предпосылки создания машинной техники. • Технические изобретения и достижения этого периода. • Цеховые объединения ремесленников. • Стилиевые направления в предметной среде и архитектуре (христианское строительство; византийский стиль; романский, готический стиль; ренессанс). 	2	4	Текущий просмотр
4	<p>Промышленная революция в Европе. Научно-технические открытия и изобретения 17 - 19 веков:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Начало технической революции: технические изобретения. • Идеи дизайна в эпоху промышленной революции. • Стилиевые направления в предметной среде: барокко; рококо; классицизм; ампир; романтизм; бидермейер. 	4	4	Текущий просмотр
5	<p>Техника как искусство. Первые всемирные промышленные выставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Промышленные выставки 19 века. • Первая всемирная выставка 1851 г. Хрустальный дворец Джозефа Пакстона. • Дворец промышленности и башня Эйфеля на всемирной выставке в Париже 1889 г. • Теоретические воззрения Рескина. Уильям Моррис и движение за обновления искусств и ремесел. 	2	2	Промежуточный просмотр

№ п/п	Наименование тем и их содержание	Кол-во лекционных часов	Кол-во лабораторных часов	Формы контроля
	<ul style="list-style-type: none"> • Стилиевые направления в индустриальном формообразовании конца XIX в. 			
6	Стиль «Модерн» и его региональные течения: <ul style="list-style-type: none"> • Ар-Нуво. • Глазго-школа и творчество Ч.Р. Макинтоша. • Сецессион. • Творчество Гауди. • Работы Виктора Орта, Ван де Вельде и Берлаге. • Югенстиль 	2	2	Текущий просмотр
7	Дизайн начала XX века и дизайн-образование: <ul style="list-style-type: none"> • Арт-деко. • Функционализм. • Конструктивизм. • Первые дизайнерские школы: Баухауз и ВХУТЕМАС 	6	4	Текущий просмотр
8	Массовый дизайн 40-50-х гг. XX века: <ul style="list-style-type: none"> • Элитарный дизайн. • Стайлинг. • Неофункционализм. Понятие «хорошая форма». • Ульмская школа дизайна. • Итальянский дизайн. • Дизайн в России. 	4	2	Промежуточный просмотр
9	Поиски и эксперименты в дизайне 60-70-х годов XX века: <ul style="list-style-type: none"> • Поп-культура и поп-дизайн. • Эксперименты с новыми материалами и дизайн-утопии. • Радикальный дизайн. Анти-дизайн. 	4	4	Текущий просмотр
10	Дизайн постиндустриального общества (80-90-е гг. XX века): <ul style="list-style-type: none"> • Постмодерн. • Стиль «Мемфис». Новый дизайн. 	4	4	Текущий просмотр

№ п/п	Наименование тем и их содержание	Кол-во лекционных часов	Кол-во лабораторных часов	Формы контроля
	• Стиль высоких технологий «Хай-тек».			
11	Стили и тенденции в современном дизайне: Хай-тек; Кантри; Традиционный; Контемпорари; Эко-стиль; Арт-поверти; Авторские стили; Минимализм; Авангардный дизайн; Интерактивный дизайн	2	4	Итоговый просмотр
	ИТОГО	36	36	

2.2.3. Самостоятельная работа студентов

За весь период обучения предусмотрено 64 часа самостоятельной работы, во время которых студенты выполняют творческие задания, в которых студенты проводят анализ предметов мебели различных стилей и направлений дизайна (формообразование мебели, элементов декора, цветовая характеристика, технология изготовления, фактуры, применяемые конструкции и материалы), на основании которого делают зарисовки характерной мебели и предметного наполнения в различных техниках.

№ п/п	Содержание самостоятельных работ	Кол-во часов
1	Выбор стиля или направления дизайна, сбор и изучение информации, наглядного материала	4
2	Анализ характерного выбранному стилю дизайна, его предметного наполнения (мебели, элементов декора, композиционная, цветовая характеристика, технология изготовления, фактуры, применяемые конструкции и материалы).	6
3	Выполнение зарисовок характерной мебели и предметного наполнения в различных техниках исполнения	34
4	Макет мебели в стиле (по выбору) из различных материалов	20
Итого		64

Состав задания:

1. 65-66 копий выбранных предметов мебели в цвете или черно-белой графике, формат А-4.
2. Макет мебели.

Цель задания: приобретение и развитие навыков рисования предметов мебели (нередко сложной формы) и создание макета, на основании графического анализа формы, деталей, декора и умения определять стилистику дизайна. Студенты выполняют задание на прямое копирование, т. е. на точное повторение без отступлений от выбранного образца.

2.2.4. Зачет (2 курс, 4 семестр)**2.2.4.1. Основные требования**

По окончании 4 семестра студенты сдают зачет по изучаемым темам лекционных и лабораторных занятий, а также графические задания по изучаемым темам и творческое задание (выполнение макета мебели в материале).

2.2.4.2. Критерии оценки:

«Зачтено»: Студент грамотно излагает изученный материал, умеет его анализировать, делать выводы по теме, исследовать определенную область истории дизайна, науки и техники, деятельность познания человека. Студент имеет навыки самостоятельного проведения историко-технического исследования.

«Незачтено»: У студента выявляется полное отсутствие исследования определенной области истории дизайна, науки и техники, деятельности познания человека. Студент не умеет проводить критическую оценку различных теорий и достижений человечества, не имеет навыков самостоятельного проведения историко-технического исследования.

2.2.4.3. Вопросы к зачету:

1. Понятийный аппарат предмета «История дизайна, науки и техники»: определение, терминология, хронология дизайна.

1. Развитие предметной среды, науки и техники в древнейшие времена: развитие предметной среды, науки и техники в первобытной эпохе.
2. Развитие предметной среды, науки и техники в Древних государствах: Общая характеристика условий развития науки и техники.
3. Развитие предметной среды, науки и техники в Древнем Египте.
4. Развитие предметной среды, науки и техники в Древней Греции.
5. Развитие предметной среды, науки и техники в Древнем Риме.
6. Ремесленное производство в средние века: Предпосылки создания машинной техники.
7. Ремесленное производство в средние века: технические изобретения и достижения этого периода.
8. Ремесленное производство в средние века: Цеховые объединения ремесленников.
9. Ремесленное производство в средние века: Стилиевые направления в предметной среде и архитектуре (христианское строительство; византийский стиль; романский, готический стиль; ренессанс).
10. Промышленная революция в Европе.
11. Научно-технические открытия и изобретения конца 18- начала 19 веков.
12. Идеи дизайна в эпоху промышленной революции.
13. Стилиевые направления в предметной среде: барокко; рококо; классицизм; ампир; романтизм; бидермейер.
14. Промышленные выставки 19 века
15. Первая всемирная выставка 1851 г. Хрустальный дворец Джозефа Пакстона.
16. Дворец промышленности и башня Эйфеля на всемирной выставке в Париже 1889 г.
17. Первые теоретики дизайна.
18. Стилиевые направления в индустриальном формообразовании конца XIX в.
19. Стиль «Модерн» и его региональные течения.

20. Арт-деко.
21. Функционализм.
22. Конструктивизм.
23. Первые учебные заведения по подготовке дизайнеров (Баухауз и ВХУТЕМАС).
24. Элитарный дизайн и стайлинг 40-50-х гг. XX века.
25. Поиски и эксперименты в дизайне 60-70-х годов XX века
26. Эксперименты с новыми материалами и дизайн-утопии 60-70-х годов.
27. 60-70-х годы XX века: Радикальный дизайн. Анти-дизайн.
28. Постмодерн. Стиль «Мемфис».
29. Стили и тенденции в современном дизайне: Хай-тек; Кантри; Традиционный; Контемпорари; Эко-стиль; Арт-поверти; Авторские стили; Минимализм; Авангардный дизайн; Интерактивный дизайн

2.3. Учебно-методические материалы по дисциплине

2.3.1. Перечень обязательной (основной) литературы

1. Лаврентьев А.Н. История дизайна: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2007.
2. Грашин А.А. Краткий курс стилевой эволюции мебели: Учебное пособие. – М.: Архитектура-С, 2007.
3. Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники: Учебное пособие. В 2-х частях. – М.: Архитектура-С, 2006.
4. Михайлов С.М. История дизайна: Учеб. Для вузов. Т. 1,2. – М.: «Союз Дизайнеров России», 2000.
5. Барташевич А.А., Аладова Н.И., Романовский А.М. История интерьера и мебели (под общей ред. А.А. Барташевича) / Серия «Высшее профессиональное образование. Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2004.
6. Дизайнер интерьера: основы профессии/ Учебное пособие/ Состав. Н.Н. Лазарева. – М.: Горизонт Консалтинг Лтд, 2000.

2.3.2. Перечень дополнительной литературы:

1. Алвар Аалто. Архитектура и гуманизм: Сб.ст./ Под ред. А.Гозака. – М.: Издательство «Прогресс», 1978.
2. Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. – М.: Сов. Художник, 1990.
3. Воронов В.Г. Очерки истории отечественного дизайна. – М.: МГХПУ им. С.Г. Строгонова, 1997.
4. Сто дизайнеров Запада. Библиотека дизайнера. – М.: ВНИИТЭ, 1994.
5. Власов В.Г. Стили в искусстве. – СПб: Кольна, 1995.

2.3.3. Перечень наглядных и других пособий:

1. Компакт-диск «История дизайна».
2. Репродукции и иллюстрации по темам курса «История дизайна, науки и техники».

3. ГРАФИК САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

За весь период обучения предусмотрено 64 часа самостоятельной работы, во время которых студенты выполняют творческие задания, в которых студенты проводят анализ предметов мебели различных стилей и направлений дизайна (формообразование мебели, элементов декора, цветовая характеристика, технология изготовления, фактуры, применяемые конструкции и материалы), на основании которого делают зарисовки характерной мебели и предметного наполнения в различных техниках.

Состав задания:

1. 65-66 копий выбранных предметов мебели в цвете или черно-белой графике, формат А-4.
2. Макет мебели.

Цель задания: приобретение и развитие навыков рисования предметов мебели (нередко сложной формы) и создание макета, на основании графического анализа формы, деталей, декора и умения определять стилистику дизайна. Студенты выполняют задание на прямое копирование, т. е. на точное повторение без отступлений от выбранного образца.

Номер недели	Номер темы	Самостоятельная работа студентов		
		Содержание	Часы	Форма контроля
1-2	1	Выбор стиля или направления дизайна, сбор и изучение информации, наглядного материала	4	Текущий контроль
3-4	2	Анализ характерного выбранному стилю дизайна, его предметного наполнения (мебели, элементов декора, композиционная, цветовая характеристика, технология изготовления, фактуры, применяемые конструкции и материалы).	6	Текущий контроль
5-11	3	Выполнение зарисовок характерной мебели и предметного наполнения в различных техниках исполнения	34	Текущий и промежуточный контроль
12-18	4	Макет мебели в стиле (по выбору) из различных материалов	20	Текущий и итоговый контроль
		ИТОГО	64	

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОНЫХ ЗАНЯТИЙ (ТЕМАТИКА И ВОПРОСЫ). СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ).

2 курс, 4 семестр

Тема 1 (2 часа): Теоретические и методологические основы курса «История дизайна, науки и техники». Развитие предметной среды, науки и техники в древнейшие времена

Цель занятия: изучение теоретических и методологических основ курса «История дизайна, науки и техники», особенностей предметной среды, науки и техники в первобытном обществе.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятийный аппарат предмета «История дизайна, науки и техники»: понятие науки, техники, этапы развития науки и техники, определение, терминология, хронология дизайна
2. Развитие предметной среды, науки и техники в первобытной эпохе.

Контрольные вопросы:

1. Что такое «дизайн»? Дайте определение.
2. Какие виды дизайнерской деятельности вы знаете?
3. В чем специфика дизайна по сравнению с другими видами творческой художественной деятельности?
4. Назовите основные этапы становления дизайна.
5. Что послужило причиной появления дизайна?
6. Дайте общую характеристику первобытнообщинного строя.
7. Перечислите области знаний первобытных людей.
8. Какие орудия труда были изобретены древним человеком?
9. Перечислите основные изобретения первобытного человека.
10. Какие ремесла развивались в эпоху первобытного общества? Что явилось причиной их появления?
11. Назовите особенности архитектуры первобытного общества.

12. Назовите типы архитектурных сооружений этого периода.
13. Назовите основные функции вещи.
14. Назовите некоторые повторяющиеся на протяжении веков конструктивные принципы организации формы и структуры вещи.
15. Что может быть объединяющим принципом в устройстве следующих вещей: полинезийский барабан, телеграф с азбукой Морзе и компьютером?
16. Что общего между носовым платком, волейбольной сеткой, радиобашней инженера В.Г. Шухова и лаптями?

Творческое задание:

1. 3-4 копии мегалитических сооружений первобытной эпохи в различных техниках исполнения.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Техника периода палеолита
2. Зарождение ремесел в доцивилизационный период развития общества
3. Каменный век в Европе.

Тема 2 (4 часа): Развитие предметной среды, науки и техники в Древних государствах.

Цель: изучение особенностей развития предметной среды, науки и техники в эпоху древних цивилизаций.

Вопросы для обсуждения:

1. Древний Египет.
2. Древняя Греция.
3. Древний Рим.

Контрольные вопросы и задания:

1. Назовите причины зарождения древних цивилизаций.
2. Перечислите условия развития техники и науки в Древних государствах.
3. Назовите основные изобретения этого периода.

4. Какие виды ремесел развивались в древних цивилизациях?
5. Что способствовало развитию техники в рабовладельческом строе?
6. Какие науки развивались в этот период?
7. Дайте характеристику условий развития науки и техники в Древнем Египте.
8. Назовите особенности развития науки в Древнем Египте.
9. Какие ремесла существовали в Древнем Египте?
10. Перечислите особенности древнеегипетской архитектуры.
11. Какие архитектурные сооружения возводили в Древнем Египте?
12. Назовите типы древнегреческих архитектурных сооружений.
13. Перечислите основные особенности архитектуры Древней Греции.
14. Какой вклад внесли древние греки в архитектуру?
15. Назовите особенности развития предметной среды Древнего Рима.
16. Назовите типы древнеримских архитектурных сооружений.
17. Перечислите основные особенности архитектуры Древнего Рима.

Творческое задание:

1. 3-4 копии предметной среды Древнего Египта в различных техниках исполнения.
2. 3-4 копии предметной среды Древней Греции в различных техниках исполнения.
3. 3-4 копии предметной среды Древнего Рима в различных техниках исполнения.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Как строились пирамиды в Египте.
2. Древние майя: загадки погибшей цивилизации.
3. Древние цивилизации Мексики.
4. Изобретения античности.
5. Мебель периода античности.

Тема 3 (4 часа): Ремесленное производство в средние века.
Предпосылки создания машинной техники.

Цель: изучение особенностей развития предметной среды, науки и техники в эпоху Средневековья.

Вопросы для обсуждения:

1. Предпосылки создания машинной техники.
2. Технические изобретения и достижения этого периода.
3. Цеховые объединения ремесленников.
4. Силевые направления в предметной среде и архитектуре (христианское строительство; византийский стиль; романский, готический стиль; ренессанс).

Контрольные вопросы:

1. Дайте общую характеристику развития науки и техники периода Средневековья.
2. Назовите технические новации периода Средневековья.
3. Каковы предпосылки создания машинной техники? Какое изобретение стало основой для перехода к машинной индустрии?
4. Назовите основные изобретения и открытия эпохи Средневековья.
5. Какое значение имело изобретение часов?
6. Какие стили были в эпоху средних веков? Назовите их отличительные особенности.
7. Назовите особенности строительства средневековых городов.
8. Назовите особенности строительства средневекового жилища.

Творческое задание:

1. 3-4 копии мебели романского стиля в различных техниках исполнения.
2. 3-4 копии мебели готического стиля в различных техниках исполнения.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Величайшие творения средних веков.

2. Истоки Возрождения.
3. Леонардо да Винчи – ученый и изобретатель
4. Предметный мир в эпоху романского стиля и готики

Тема 4 (4 часа): Промышленная революция в Европе. Научно-технические открытия и изобретения конца 17 - 19 веков.

Цель: изучение особенностей развития предметной среды, науки и техники в 17-19 веках.

Вопросы для обсуждения:

1. Начало технической революции: технические изобретения.
2. Идеи дизайна в эпоху промышленной революции.
3. Силевые направления в предметной среде: барокко; рококо; классицизм; ампир; романтизм; бидермейер.

Контрольные вопросы:

1. Какое изобретение положило начало технической революции?
2. Какое значение имело изобретение парового двигателя Д. Уатта?
3. Какой вклад в развитие промышленного производства внес Г. Модсли?
4. Какое революционное изобретение кардинально повлияло на развитие производства?
5. Какие идеи дизайна появляются в эпоху промышленных революций? Что явилось причиной их появления?
6. Назовите основные стилевые направления в предметной среде и архитектуре этого периода? Их отличительные особенности.

Творческое задание:

1. 3-4 копии предметной среды и орнаментов стилевых направлений 17-19 вв. (барокко; рококо; классицизм; ампир; романтизм; бидермейер) в различных техниках исполнения.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Силевые направления в предметной среде: барокко, рококо, классицизм, ампир, романтизм, бидермейер.

Тема 5 (2 часа): Техника как искусство. Первые всемирные промышленные выставки.

Цель: изучение особенностей развития предметной среды в середине 19 века.

Вопросы для обсуждения:

1. Промышленные выставки 19 века.
2. Первая всемирная выставка 1851 г. Хрустальный дворец Джозефа Пакстона.
3. Дворец промышленности и башня Эйфеля на всемирной выставке в Париже 1889 г.
4. Теоретические воззрения Рескина. Уильям Моррис и движение за обновления искусств и ремесел.
5. Стилиевые направления в индустриальном формообразовании конца XIX в.

Контрольные вопросы:

1. Роль всемирных промышленных выставок в становлении и развитии дизайна.
2. Когда состоялось открытие первой всемирной промышленной выставки?
3. Кто является автором «Хрустального дворца»? Каково значение этого архитектурного сооружения?
4. Какие возводятся архитектурные сооружения для всемирной выставки 1867 г.? Их роль в становлении и развитии дизайна.
5. Назовите первых теоретиков дизайна. Их вклад в становлении теории дизайна.
6. Кто был лидером движения «Искусства и ремесла»? Основные идеи этого движения.
7. Какой вклад в становление дизайна внес М. Тонет?
8. Перечислите основные стилиевые направления в индустриальном формообразовании конца 19 века.

Творческое задание:

1. 2 копии мебели М. Тонета в различных техниках исполнения.
2. 2 копии мебели У.Морриса в различных техниках исполнения.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Первые промышленные выставки
2. Теоретические воззрения Рескина.
3. Творчество Эйфеля.
4. У. Моррис и английское движение «За связь искусств и ремесел»

Тема 6 (2 часа): Стиль «Модерн» и его региональные течения.

Цель: изучение особенностей стиля «модерн» и его региональных течений в конце 19 – начале 20 веков.

Вопросы для обсуждения:

1. Ар-Нуво.
2. Глазго-школа и творчество Ч.Р. Макинтоша
3. Сецессион.
4. Творчество Гауди.
5. Работы Виктора Орта, Ван де Вельде.
6. Югенстиль.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите предпосылки зарождения нового стиля в Европе на рубеже 19-20 вв.
2. Каковы хронологические рамки стиля «модерн»?
3. Что способствовало распространению нового художественного течения?
4. Назовите стилевые особенности модерна.
5. Какие принципы формообразования легли в основу нового стиля?
6. Назовите основные течения модерна. Дайте характеристику каждому направлению.
7. Каких представителей модерна вы знаете?

8. Какой вклад в развитие дизайна внес Ч. Макинтош и его Глазго-школа?
9. Назовите создателей венского Сецессиона. Характерные черты стиля представителей этой школы.
10. Назовите особенности творчества Гауди. Его вклад в развитие дизайна.
11. Можно ли отнести работы Гауди к стилю «модерн»?
12. Как развивался стиль «модерн» в Германии? Его представители.
13. Какое значение имел стиль «модерн» во Франции?
14. Каких представителей французского ар-нуво вы знаете?
15. Значение стиля «модерн» в становлении и развитии дизайна.

Творческое задание:

1. 3-4 копии предметной среды и орнаментов стиля «Модерн» в различных техниках исполнения.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Карло Бугатти – итальянский мастер мебельного искусства
2. Анри Ван де Вельде – бельгийский архитектор, дизайнер, лидер Германского Веркбунда
3. Творчество Гауди.
4. Работы Виктора Орта, Ван де Вельде.

Тема 7 (4 часа): Дизайн XX века и дизайн-образование

Цель: изучение особенностей стилевых направлений дизайна начала 20 века и особенностей становления дизайн-образования.

Вопросы для обсуждения:

1. Арт-деко.
2. Функционализм.
3. Конструктивизм.
4. Первые дизайнерские школы: Баухауз и ВХУТЕМАС.

Контрольные вопросы:

1. От какого названия происходит термин «арт-деко»?
2. Перечислите стилевые особенности «арт-деко».
3. Назовите основные направления «арт-деко».
4. Можно ли назвать стиль «арт-деко» интернациональным? Обоснуйте ответ.
5. Как развивался стиль «арт-деко» в США?
6. Назовите основные принципы функционализма.
7. Кто является ярким представителем функционализма?
8. Назовите основные принципы конструктивизма.
9. Каких представителей конструктивизма вы знаете?
10. Кто является автором «Красно-синего стула»? Какой вклад он внес в развитие конструктивизма?

Творческое задание:

1. 3-4 копии предметной среды стиля арт-деко, функционализм, конструктивизм в различных техниках исполнения.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Генри Дрейфус.
2. Рассел Райт.
3. Жорж Паркер.
4. Баухаз.
5. ВХУТЕМАС.

Тема 8 (2 часа): Массовый дизайн 40-50-х гг. XX века

Цель: изучение особенностей стилевых направлений дизайна в **40-50-х гг. XX века.**

Вопросы для обсуждения:

1. Элитарный дизайн.
2. Стайлинг.
3. Неофункционализм. Понятие «хорошая форма».

4. Ульмская школа дизайна.
5. Итальянский дизайн.
6. Дизайн в России

Контрольные вопросы:

1. Стилистические особенности элитарного дизайна.
2. Представители элитарного дизайна.
3. Стилистические особенности стайлинга.
4. Представители стайлинга.
5. Особенности обучения в Ульмской школе дизайна.
6. Особенности итальянского дизайна.
7. Особенности развития дизайна в России в 40-50-х гг.

Творческое задание:

1. 3-4 копии предметной среды 40-50-х гг. XX века в различных техниках исполнения.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Американский дизайн 1950-е годы: «золотой век» американского дизайна.
2. Автомобильный стиль середины XX века.
3. Новые технологии и материалы в производстве предметно-пространственной среды **40-50-х гг. XX века.**
4. Стиль «Оливетти».
5. Томас Мальдонадо и Ульмская школа дизайна.

Тема 9 (4 часа): Поиски и эксперименты в дизайне 60-70-х годов.

Цель: изучение особенностей дизайна в 60 -70- х гг. XX века.

Вопросы для обсуждения:

1. Поп-культура и поп-дизайн
2. Эксперименты с новыми материалами и дизайн-утопии
3. Радикальный дизайн. Анти-дизайн.

Контрольные вопросы:

1. Какие радикальные изменения в жизни общества происходят в 60-е годы? С чем это связано?
2. Перечислите основные направления в дизайне 60-х годов.
3. Какой принцип лежал в основе поп-дизайна?
4. Чем отличалось направление оп-арт от поп-дизайна?
5. Что такое футуризм? Обоснуйте свой ответ.
6. Назовите дизайн-утопии 60-70-х гг. Перечислите их основные принципы.
7. Дайте определение радикального дизайна.
8. Что такое антидизайн? Как вы это понимаете?
9. Перечислите представителей радикального дизайна.

Творческое задание:

1. 3-4 копии предметной среды 60-70-х гг. XX века в различных техниках исполнения.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Рой Лихтенштейн – яркий представитель поп-арта
2. Энзо Мари – итальянский художник, теоретик, дизайнер.
3. Виктор Вазарели – французский художник, крупнейший представитель оп-арта.
4. Эро Арнио – финский мастер мебельного дизайна.
5. Джо Чезаре Коломбо – представитель футуро-дизайна 60-х годов.
6. Бакминстер Фуллер – известный американский дизайнер.
7. Гаэтано Пеше – итальянский дизайнер, яркий представитель арт-дизайна.
8. Инго Маурер – известный немецкий дизайнер, поэт света.
9. Послевоенное развитие западно-европейской мебели.

Тема 10 (4 часа): Дизайн постиндустриального общества (80-90-е гг. XX века).

Цель: изучение особенностей развития дизайна в 80 -90- х гг. XX века.

Вопросы для обсуждения:

1. Постмодерн.
2. Стилъ «Мемфис». Новый дизайн.
3. Стилъ высоких технологий «Хай тек».

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные принципы постмодерна.
2. Что такое «новый дизайн»? Как вы это понимаете?
3. Перечислите основные принципы, которыми руководствовалась в своей работе группа «Мемфис».
4. Как происходило развитие «нового дизайна» в Германии? Англии? Испании? Франции?
5. Назовите основных представителей постмодерна.

Творческое задание:

1. 3-4 копии предметной среды 80-90-х гг. XX века в различных техниках исполнения.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Альдо Росси – итальянский дизайнер, один из лидеров постмодерна.
2. Ханс Холляйн – мастер постмодерна, австрийский дизайнер.
3. Майкл Грейвс – ведущий мастер американского постмодерна.
4. Широ курамата – дизайнер современной Японии.
5. Марио Беллини – итальянский дизайнер.
6. Этторе Соттсас – итальянский дизайнер, теоретик и философ проектной культуры.
7. Микеле де Лукки – итальянский дизайнер, яркий представитель направления «новый дизайн».
8. Филипп Старк – французский дизайнер, звезда современного авангардного дизайна.

Тема 11 (4 часа): Стили и тенденции в современном дизайне.

Цель: изучение особенностей современного дизайна.

Вопросы для обсуждения:

1. Хай-тек.
2. Кантри.
3. Традиционный.
4. Контемпорари.
5. Эко-стиль.
6. Арт-поверти.
7. Авторские стили.
8. Минимализм.
9. Авангардный дизайн.
10. Интерактивный дизайн.

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные современные стилевые направления в дизайне.
2. Дайте определение стиля хай-тек. Перечислите его основные принципы.
3. Как вы понимаете, что такое стиль кантри. Перечислите его основные принципы.
4. Назовите основные черты стиля контемпорари.
5. Какие отличительные черты стиля авангард вы знаете?
6. Что такое эклектика?
7. Какой вклад в развитие дизайна внес авангардист Филипп Старк? Рон Арад?
8. К какому стилевому направлению можно отнести работы дизайнера Хартмута Эслингера? Джавье Марискала? Норманна Фостера?
9. Каких современных дизайнеров по костюму вы знаете? К какому стилевому направлению вы можете отнести их творчество?

Творческое задание:

1. 3-4 копии предметной среды современного дизайна (хай-тек; кантри; традиционный; контемпорари; эко-стиль; арт-поверти; минимализм; авангардный дизайн) в различных техниках исполнения.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Влияние компьютерной технологии на развитие науки.
2. Современные технологии в дизайне.
3. Дизайн и инновации.
4. Стиль, образы и технология постиндустриального мира.
5. Системный дизайн и человеческий фактор.
6. Стилиевые направления в дизайне XXI века.
7. Авангардный дизайн.
8. Графический дизайн, реклама и торговля.
9. Искусство, наука и технология как источник идей и форм в дизайне.
10. Современные дизайн-студии: новые идеи.
11. Дизайн: проблемы организации деятельности

4.2. Литература для самостоятельной работы:

4.2.1. Основная литература:

1. Лаврентьев А.Н. История дизайна: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2007.
2. Грашин А.А. Краткий курс стилевой эволюции мебели: Учебное пособие. – М.: Архитектура-С, 2007.
3. Михайлов С.М. История дизайна: Учеб. Для вузов. Т. 1,2. – М.: «Союз Дизайнеров России», 2000.
4. Барташевич А.А., Аладова Н.И., Романовский А.М. История интерьера и мебели (под общей ред. А.А. Барташевича) / Серия «Высшее профессиональное образование. Учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2004.

4.2.2. Дополнительная литература:

1. Алвар Аалто. Архитектура и гуманизм: Сб.ст./ Под ред. А.Гозака. – М.: Издательство «Прогресс», 1978.
2. Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. – М.: Сов. Художник, 1990.

3. Воронов В.Г. Очерки истории отечественного дизайна. – М.: МГХПУ им. С.Г. Строгонова, 1997.
4. Сто дизайнеров Запада. Библиотека дизайнера. – М.: ВНИИТЭ, 1994.

5. КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Тема 1 (2 часа): Теоретические и методологические основы курса «История дизайна, науки и техники». Развитие предметной среды, науки и техники в древнейшие времена.

1. Понятийный аппарат предмета «История дизайна, науки и техники»: определение, терминология, хронология дизайна

2. Развитие предметной среды, науки и техники в первобытной эпохе.

Развитие науки и техники всегда происходит в конкретных исторических условиях. Достижения науки, технический прогресс содействуют развитию общества.

Развитие науки шло в истории человечества неравномерно. Периоды быстрого и даже стремительного прогресса сменялись периодами застоя, а иногда упадка. Однако в целом, значение науки в жизни общества непрерывно возрастало.

Самая примитивная техника зародилась по меньшей мере 20 тыс. лет назад. Все сложные механизмы, материалы, которыми мы пользуемся сегодня – это плоды экспериментов и изобретений, насчитывающих тысячелетия.

Дизайн – [англ. Design – проектировать, конструировать] – проектная художественно-техническая деятельность по разработке промышленных изделий с высокими потребительскими и эстетическими качествами, по формированию предметной среды (жилой, производственной, социально-культурной). Дизайнер (художник-конструктор) – специалист в области дизайна. Занимается созданием принципиально новых по художественному замыслу и воплощению изделий (главным образом промышленных), улучшая его потребительские свойства и формируя гармоничную и комфортную предметно-пространственную среду.

Этапы становления дизайна:

1. 1907 г. – 1917 гг. – в Германии в 1907 г. по инициативе компании АЭГ был создан Веркбунд – производственный союз передовых художников, инженеров, промышленников. (Матезиус, П. Беренс – первые мастера дизайна). В эти годы общепринятого понятия «дизайн» не существовало («производственное искусство» или «художественное проектирование», «конструирование»). Девиз: массовая продукция д.б. эталоном качества потребительских товаров.
2. 1917 – 1930 гг. – возникновение двух школ дизайна: ВХУТЕМАС (Россия) и Баухауз (Германия) – Татлин, Родченко, Попова, Э. Лисицкий – у нас; Гропиус, Мисс Ван дер Роэ, Кандинский, Мондриан – за рубежом. Характеризуется появлением новаторских решений форм предметно-пространственной среды, максимально отвечающим потребностям человека и возможностям промышленных технологий, появление новых художественных течений (супрематизм, конструктивизм, авангардные направления).
3. 30-50-е годы XX века – «усредненный» рациональный мировой стиль: лидером становится американский дизайн (Ч. Имз, Р. Лоуи). Они внедрили дизайнерские представления в деятельность всех своих фирм и компаний, что способствовало увеличению выпуска, качества и объема продаж.
4. 60-е годы XX века – стайлинг (оформительское движение, создавшее иллюзию перемен при отсутствии истинных изменений в реальных дизайнерских разработках). Характеризуется появлением дизайн-утопий.
5. 70-е годы XX вв. – настоящее время – постмодерн: появление новых стилей в дизайне.

3. Развитие предметной среды, науки и техники в первобытной эпохе.

Предметное окружение человека берет свое начало на заре человечества, в каменном веке, когда первобытный человек изготовил первые орудия труда, защиты и добычи пищи: ручное рубило, скребло,

позднее – каменный топор, лук и стрел. Орудия первобытного человека были далеки от совершенства, но с их помощью человек встал на путь своего развития, путь открытий и изобретений, который привел к созданию более совершенных орудий труда, предметов обихода, украшений, а в итоге к тому, что именуется сегодня словом «дизайн». История дизайна неразрывно связана с эволюцией предметного окружения человека, в особенности с историей развития техники и технологий.

Тема 2 (4 часа): Развитие предметной среды, науки и техники в Древних государствах.

- 1. Древний Египет.**
- 2. Древняя Греция.**
- 3. Древний Рим.**

С разложением первобытного общества и образованием антагонистических классов возникли государства, основанные на использовании рабского труда.

Древнейшие рабовладельческие государства сложились на территории Египта и Передней Азии. Переходу к оседлости и образованию государств в этом районе способствовало развитие ирригационных систем вдоль крупных рек на илистых плодородных землях. В жарком сухом климате искусственное орошение земель стало основой развития земледелия и скотоводства. Необходимость устройства и поддержание сложной системы орошения делали невозможным деление обрабатываемых земель, право собственности, на которые сосредоточилось в руках царя (фараона).

Деспотическая система управления большим государством закреплялась как политическими средствами, так и господствующей идеологией – религией, провозглашавшей царя земным заместителем божества. В связи с этим особыми привилегиями пользовались священнослужители.

Отличительной чертой древневосточных рабовладельческих государств являлась концентрация власти и богатства в руках царя, верхушки жрецов и приближенных к царю аристократов.

Централизация власти позволила сосредоточить труд многочисленных рабов в монументальном строительстве: при возведении храмов, дворцов, надгробных сооружений, которые и сегодня поражают своими значительными размерами.

Несмотря на чудовищные методы эксплуатации, древневосточное рабство было исторически неизбежным фактором, способствовавшим развитию общества, его культуры, науки и техники.

Единое государство Египта, объединившее северные и южные районы долины Нила, было создано около 3000 г. до н.э. Название этой страны дали древние аборигены – «Кемет» («черная земля»). Связано это название с ежегодным разливом реки, в результате чего почва обогащалась черным илом, образуя узкие полосы плодородной земли. Современное название «Египет» появилось эллинический период и переводится как «загадка», «тайна».

В Древнем Египте технические и научные знания не являлись самостоятельными предметами, а входили в общее образование писцов, служивших местному правителю или фараону. Образование начиналось с овладения искусством чтения и письма при помощи литературных текстов. Кроме того, изучались папирусы, содержащие труды по математике и технике. С древних времен ремесленники составляли семейные гильдии: гончарное производство, изделия из металла, добывали драгоценные камни.

Расцвет древнегреческого государства относится к V в. до н.э. Он был обусловлен развитием рабовладельческой демократии, наступившим в результате окончания Греко-персидских войн. Это способствовало развитию ремесел, науки, торговли, искусств, архитектуры. Появляются неизвестные ранее типы общественных и культурных зданий – театры, стадионы, **агоры**

(площади), гимнасии (школы), храмы, выполняющие во многом роль общественных зданий.

Идеалом древних греков был гармоничный, разумный, всесторонне развитый человек.

Художественная культура представляет собой одну из вершин в истории мировой цивилизации. На художественную культуру огромное влияние оказывала архитектура Древней Греции. Все качества архитектуры были присуще скульптуре, декоративно-прикладному искусству, предметов окружающей среды.

Рабовладельческое государство Рим, возникшее в конце VI в. до н. э., в период расцвета в I-II вв. н. э. стало мировой державой, покорившей многие государства, включая Древнюю Грецию.

Римское строительное искусство берет свое начало из этрусского и греческого. Однако насколько греки были тонкими художниками, настолько римляне – практичными строителями. Вкусы римлян значительно отличаются от греческих как в общем решении зданий, так и в их конструкции и убранстве. Это проявляется и в направленности архитектурного творчества, и в преобладании гражданских зданий над культовыми.

Сосредоточие в Риме необычайных богатств и огромного числа рабов позволило вести строительное дело в больших масштабах. Грандиозные здания, наполненные светом и солнцем, сверкание полихромного мрамора, блеск позолоты, изысканные пышные формы архитектуры, – все это подчеркивало силу и мощь римского государства

Римляне создали новые типы сооружений: для прославления завоевателей – триумфальные колонны и арки, для захоронения императоров и их приближенных – пантеоны, для увеселений и отдыха – огромные театры, цирки, ипподромы, амфитеатры, термы (бани), вмещающие множество людей.

Тема 3 (4 часа): Ремесленное производство в средние века.

Предпосылки создания машинной техники.

- 1. Предпосылки создания машинной техники.**
- 2. Технические изобретения и достижения этого периода.**
- 3. Цеховые объединения ремесленников.**
- 4. Стилиевые направления в предметной среде и архитектуре (христианское строительство; византийский стиль; романский, готический стиль; ренессанс).**

Римская империя в 395 г. н.э. распалась на две части. В восточной образовалась Византийская империя, в западной – Западная Римская империя. Последняя в 476 г. рухнула под ударами варваров. На этом закончилась история Древнего мира и началась история Средних веков, которая длилась 12 столетий. На смену рабовладельческому строю, тормозившему развитие производительных сил, пришел феодальный.

В исторической науке Средневековьем принято обозначать период, последовавший за историей Древнего мира и предшествовавший новой истории (середина ХУП в.), т.е. соответствовавший времени зарождения, развития и разложения феодализма в Западной Европе.

В истории Средних веков различают три периода: раннее Средневековье, феодализм и позднее Средневековье. Первый продолжался с У до XI столетия. Это период установления феодального строя.

При феодальном строе население делилось на два враждебных класса – феодалов-землевладельцев и зависимых крестьян. Из-за жестокого феодального гнета и нищеты крестьян техника сельского хозяйства развивалась слабо и повсеместно господствовало натуральное хозяйство.

Общая характеристика науки средневековья

1. В результате распространения христианства формируется принципиально новый тип мышления (религиозный)

2. В центры учености превратились монастыри (постепенно в монастырях сосредоточились библиотеки трудов античных авторов в результате переписки рукописных книг).
3. Средневековая наука внесла ряд новых уточнений античной науки, новые понятия и методы исследования
4. Наука – средство решения практических задач
5. Систематизация и классификация знания (создание энциклопедий) – в период позднего средневековья
6. Особую роль играли школы и университеты
7. Школы существовали при церквях и монастырях (грамматика, риторика, диалектика – три пути познания; арифметика, геометрия, астрономия и музыка – четыре пути знания.
8. Наиболее популярные школы стали преобразовываться в университеты. Они имели различную специализацию, но, как правило, было 4 факультета: общеобразовательный (факультет искусств), медицины, права, теология. Образовались старейшие университеты: Парижский, Оксфорд, Пражский и др. Язык преподавания в университетах был латинский.
9. Проекты и технические изобретения титанов Возрождения заложили своими трудами основы современного естествознания. XVII в. ознаменовался бурным развитием естественных и точных наук. Естествоиспытатели и философы создали новую картину мира, ставшую основой европейской научно-технической революции нового времени.
10. Философские системы Бэкона, Декарта, Гоббса были ориентированы на практическое использование достижений науки в интересах промышленности, кораблестроения, мореплавания. Девиз "Знание – сила" стал отражением духа новой эпохи.

Техника периода Средневековья

Технологическое развитие оценивается более высоко, чем научное. Считается, что именно в этот период впервые в истории в результате технической революции была создана новая «сложная» цивилизация

Основные направления средневековой революции:

1. преобразование системы агротехники
2. освоение и использование новых энергетических устройств.

Технические новации этого периода:

Средневековье оставило нам немало великих открытий и изобретений, давших новый толчок в развитии цивилизации.

1. Изобретение пороха и появление огнестрельного оружия в Европе (XIУв.) вызвали настоящую революцию в военном деле
2. Изменились принципы планировки и внешний облик строящихся городов.
3. Изобретение колесного плуга стало переворотом в сельском хозяйстве Северной Европы и вызвало небывалый общий экономический подъем и расцвет европейской культуры.
4. Новые технологии в литейном деле (производство стали и сталитого железа (домаская сталь – на Руси булат)
5. Создание книгопечатания
6. Изобретение фарфора (4-6 вв. – Китай) и фаянса (8 в. – Китай)), которым приписывались чудодейственные свойства. Секрет изготовления фарфора китайцы хранили в строгой тайне.
7. Создание и внедрение различных механических устройств (подъемники; механические часы; очков; компаса (развитие мореплавания); ветряной двигатель – 9-10 вв. в арабских странах, в Европе – в 15 в. (водяной двигатель – в период античности).
8. Немецкий инженер Альберт Великий создал человекоподобные автоматы, которые использовали в качестве развлечений
9. Инженер Вильяр де Гоннекур разработал технический проект вечного двигателя (1235 г.)

10. Ученый Роджер Бэкон предсказал возможность создания парохода, подводной лодки, телескопа, микроскопа, телефона

11. Все эти открытия способствовали созданию машинной техники

Предпосылки создания машинной техники

1. Доведенный до совершенства в средние века ручной труд, глубокая специализация мастеров привели к возникновению мануфактур, давших новый качественный скачок в развитии массового производства;
2. увеличение производительности труда,
3. снижение себестоимости изделий.
4. технические достижениями нового времени как механическая мельница и часы, освободившими руку человека от непосредственного контакта с орудием труда и давшими человечеству равномерное автоматическое движение, создали реальные предпосылки возникновения машинной техники.

Цеховые объединения ремесленников

Феодальные отношения породили цеховые объединения ремесленников как средство защиты против притеснений феодалов, роста конкуренции, укрепления и развития городского ремесла. Впервые цеховые объединения возникли в Византии (IX в.) и Италии (X в.), несколько позднее - во всех странах Европы, в том числе и на Руси. Цех объединял городских ремесленников одного или нескольких близких промыслов. Полноправными членами цеха могли стать только ремесленники-мастера, имевшие ограниченное количество подмастерьев и учеников. Цех тщательно охранял исключительное право своих членов на занятие данным видом ремесла. Больше того, цех регламентировал процесс производства: продолжительность рабочего дня (от восхода до захода солнца), число подмастерьев, технологию производства, объем сырья и готовых продуктов, цены на их реализацию и т. п. Цехи служили своеобразным видом организованной взаимопомощи мастеров.

Средневековая архитектура прошла в своем развитии два этапа: ранний – период романского стиля (6-12 вв.) и поздний – период готического стиля (12-15 вв.)

Романский стиль господствовал в Европе 400 лет. Свое название он получил только благодаря его римским элементам. Однако романский стиль питался из нескольких источников: античных, ранних христианских форм, византийских и восточных элементов, искусства варварских народов. В результате этого в Европе возник первый всеобъемлющий интернациональный стиль, который в разных странах отличался большим своеобразием.

Основной функцией романской архитектуры была оборонительная, поэтому для нее характерны тяжелые закрытые формы и статичность. Наиболее ярко этот стиль проявился в католических храмах с двумя башнями по сторонам от входа.

В Средневековье мебель и различные предметы домашнего обихода изготавливались в рамках натурального хозяйства в основном крестьянскими мастерами. Талантливых ремесленников и художников было мало. Только богатые люди могли нанять художников и мастеров. В романскую эпоху трудовой народ мебели практически не имел. Мебельное производство было весьма примитивно. Изделия имели примитивную конструкцию и грубую массивную форму. Шкафы держались при помощи железных накладок. Этот конструктивный прием пришел из Франции. В поздний романский период появляются формы мебели, характерные для последующих стилей. В это время изготавливаются изделия из дорогих материалов.

Интенсивный рост городов, развитие торговли и ремесел, формирование буржуазных отношений нашли свое художественное выражение в расцвете **готического стиля**. Родина его – Франция. Одновременно появился в Бельгии и Швейцарии, в Германии – с 13 в. Просуществовал во Франции 300 лет. Полного расцвета достиг в 14-15 вв. Этот стиль распространился в Европе, не затрагивая восточной части.

Готика – это стиль городских соборов. Готика явилась вершиной средневековой инженерной техники и архитектурной мысли, она была принципиально новым стилем.

Тема 4 (4 часа): Промышленная революция в Европе. Научно-технические открытия и изобретения конца 18- начала 19 веков.

- 1. Начало технической революции: технические изобретения.**
- 2. Идеи дизайна в эпоху промышленной революции.**
- 3. Стилиевые направления в предметной среде: барокко; рококо; классицизм; ампи́р; романтизм; бидермейер.**

Производство, основанное на ручном труде, постепенно уступает место индустрии. При этом рабочие механизмы все больше начинают изготавливаться аналогичным способом. На первый план выходит развитие технологий. Возникают все новые и новые машины-двигатели, машины-передатчики, машины-орудия. Технический прогресс все больше входит в жизнь людей и все заметнее начинает влиять на их мировоззрение.

К концу XVIII в., когда уже достаточно очевидно проявились результаты первой промышленной революции, стало ясно, что без освоения новых технических форм и созданных промышленным способом новых вещей невозможен дальнейший ни материальный, ни духовный прогресс. Первые образцы промышленных изделий были далеко несовершенными и, как правило, уступали качеством продукции мануфактурного и ремесленного производств, обладающих опытом и традициями, накопленными веками, секретами, передаваемыми из поколения в поколение. Одновременно, со снижением качества индустриально выпускаемых форм, по сравнению с продукцией традиционного ремесленного производства и простых мануфактур, обнаружилась эстетическая инородность в окружающей среде изготовленных машинным способом изделий, непривычность их форм, а также самой мысли о массовом тиражировании – изготовлении сотен и тысяч, похожих друг на друга как две капли воды, изделий.

Новые открытия, технические достижения, индустриальное производство требовали и новых технических решений, новых принципов формообразования.

Суть промышленной революции: серия радикальных изобретений и инноваций в энергетике, которые привели к установлению нового машинного производства. Развитие техники и технологий в этот период носило «взрывной характер».

Историки выделяют *три основных этапа* в промышленной революции:

- появление машин в текстильном производстве,
- изобретение паровой машины,
- применение машин в машиностроении.

С промышленной революции, по мнению многих искусствоведов, берет свое начало дизайн как особый вид проектно-художественной деятельности в условиях массового индустриального производства.

Первое изобретение, давшее толчок технической революции, было сделано в 1733 году в текстильном производстве Англии. Им стала конструкция механического (самолетного) челнока для ткацкого станка Джона Клея (1704-1764), освободившего ткача от ряда ручных операций.

Начало промышленной революции зачастую связывают с изобретением паровой машины, позволившей осуществить переход от использования мышечной силы людей и животных, кинетической энергии воды и ветра к энергии пара.

Паровой двигатель Дж. Уатта был принципиально нового типа. Его машина могла не только откачивать воду, но и приводить в движение станки, корабли экипажи. Паровой двигатель сразу же получил широкое внедрение.

Значительный вклад в развитие промышленного производства внес мастер-механик Генри Модсли (1771-1831). Два его знаменитых изобретения позволили перейти от ремесленного ручного труда к изготовлению машин машинами.

Первое из них был «**механический суппорт**» – устройство для жесткого и в то же время подвижного крепления резца в токарном станке, позволившее кардинально повысить точность обработки изделий.

Второе великое изобретение механика Модсли – **станочная линия для поточного производства однотипной продукции.**

Революционным изобретением, кардинально повлиявшим на развитие производства, стал **конвейер**. Обычно открытие конвейерного производства связывают с именем американского промышленника Генри Форда (1863-1947), который первый организовал конвейерное производство автомобиля.

К концу XVIII в., когда уже достаточно очевидно проявились результаты первой промышленной революции, стало ясно, что без освоения новых технических форм и созданных промышленным способом новых вещей невозможен дальнейший ни материальный, ни духовный прогресс. Первые образцы промышленных изделий были далеко несовершенными и, как правило, уступали качеством продукции мануфактурного и ремесленного производств, обладающих опытом и традициями, накопленными веками, секретами, передаваемыми из поколения в поколение. Одновременно, со снижением качества индустриально выпускаемых форм, по сравнению с продукцией традиционного ремесленного производства и простых мануфактур, обнаружилась эстетическая инородность в окружающей среде изготовленных машинным способом изделий, непривычность их форм, а также самой мысли о массовом тиражировании - изготовлении сотен и тысяч, похожих друг на друга как две капли воды, изделий.

Основные периоды Ренессанса – ранний, высокий и поздний. Наиболее характерные памятники раннего Ренессанса сохранились во Флоренции.

Идеалом человека эпохи Возрождения становится сильная, волевая личность, способная изменить и усовершенствовать мир. Античное мировоззрение более всего соответствовало представлениям людей новой эпохи. Отсюда интерес к античности, произведениям архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Отсюда возрождение

ордерной системы, архитектурно-декоративных тем и мотивов, пластических и декоративных деталей.

В XVII–XVIII вв. продолжали строить дворцы, виллы и храмы, которые стали богаче по форме, пластически насыщеннее. Этот стиль, получивший название барокко (причудливый, странный), завершил Ренессанс усложненными, подчеркнуто экспрессивными формами. Его основатель – архитектор, скульптор и живописец Микеланджело Буонарроти – положил начало пластически выразительной архитектуре барокко в капелле Медичи во Флоренции и вестибюле библиотеки Лауренца. Для стиля барокко характерны криволинейные очертания плана, сложные пространственные построения, частое применение овала, спаренные колонны и пилястры.

Середина XVIII в. (1723–1774) связана с быстрым экономическим развитием и ростом богатства Франции. Придворные и аристократические круги – обладатели значительных богатств – стремятся к роскошной жизни, комфорту. Это обстоятельство отражается на характере архитектуры и искусства. Формируется стиль рококо.

Классицизм был выражением философского рационализма, идеологией и искусством класса – буржуазии. Классицизм провозглашал античную архитектуру образцом, а подражание ей – единственным путем творчества, противопоставляя свободе композиции и обилию декора барокко уравновешенные композиции и разумные формы. Композициям классицизма свойственны симметрия и соподчинение частей, применение ордерной системы с включением в композиции портиков, аркад, колоннад, куполов. Цветовое решение характеризуется светлыми пастельными тонами. Интерьер становится более светлым, сдержанным, мебель простой и легкой, при этом проектировщики используют египетские, греческие или римские мотивы.

Последние годы XVIII в. и начальный период XIX в. характеризуются дальнейшим развитием классицизма, который приобретает новые черты и проходит два этапа: стиль директории и стиль ампир.

Творческая проблематика романтизма по сравнению с классицизмом была более сложной. Романтизм в самом начале представлял собой скорее художественное направление, чем доктрину определенного стиля. Поэтому можно только с большим трудом классифицировать его проявления и рассмотреть последовательно историю развития до конца XIX – начала XX в. Колыбелью романтизма была Англия, откуда он в течение XIX в. распространился по всей Европе.

Романтизм на первых порах носил живой, изменчивый характер, проповедовал индивидуализм и творческую свободу. Он признавал ценность культур, значительно отличавшихся от греческо-римской античности. Большое внимание уделялось культурам Востока, художественные и архитектурные мотивы которых приспосабливались к европейскому вкусу. Происходит переоценка архитектуры средневековья, и признаются художественные и технические достижения готики. Несмотря на то что романтизм вызвал широкий интерес к различным культурам, которые до этого были далеки европейцам, основной для него в архитектуре стала готика.

Тема 5 (2 часа): Техника как искусство. Первые всемирные промышленные выставки.

- 1. Промышленные выставки 19 века.**
- 2. Первая всемирная выставка 1851 г. Хрустальный дворец Джозефа Пакстона.**
- 3. Дворец промышленности и башня Эйфеля на всемирной выставке в Париже 1889 г.**
- 4. Теоретические воззрения Рескина. Уильям Морис и движение за обновления искусств и ремесел**
- 5. Стилиевые направления в индустриальном формообразовании конца XIX в.**

Дизайн зарождался на пересечении нескольких ветвей развития проектной культуры: художественных проектных программ, массовой промышленности, инженерного проектирования, науки. Причины появления дизайна лежат в кризисной художественной ситуации в области формообразования предметного мира, сложившейся в европейских странах в середине XIX века, когда индустрия прокладывала себе путь к мировому господству: упадок ремесел, разрыв между смыслом и формой опредмечивания процессов жизнедеятельности общества, нарушение фундаментальных «венных» принципов формообразования.

В период перехода от мануфактурного производства к машинному, расширения торговли и образования общенациональных рынков начинает возрастать роль выставок.

Практика раннего дизайна была весьма примитивной. Функциональностью и экономичностью производимой продукции занимались инженеры, дизайнеры же отвечали лишь за ее эстетический вид. До конца не понимая сути формообразования в условиях машинных технологий, пришедшие в промышленность архитекторы, инженеры и художники несли свои традиционные методы работы и свои семантические образы.

Изобретение парового двигателя и первых механизмов, заменивших человеческую руку, положило начало развитию машиностроения. Чем сложнее становились машины, тем труднее было их совершенствовать. В результате в XIX веке возникли специальные технические науки, изучающие процессы, происходящие в механизмах, решающие технические задачи. Они развиваются и по сей день.

Применение в технике научных открытий, полученных на рубеже XIX и XX вв., привело к созданию технических устройств и технологий, которые называли наукоемкими.

В период перехода от мануфактурного производства к машинному, расширения торговли и образования общенациональных рынков начинает

возрастать роль выставок. С 60-х годов XVIII века появляются общенациональные выставки торгово-промышленного характера. Первые такие выставки прошли в Лондоне (1761, 1767), Париже (1763), Дрездене (1765), Берлине (1786), Мюнхене (1788), Санкт-Петербурге (1828) и др. Вместе с чисто коммерческой направленностью такие выставки начинают служить и целям демонстрации новейших технических достижений. Примером может быть Пражская выставка 1791 года, которая проводилась с целью «художественного показа» товаров, а не их продажи.

С конца XVIII в. систематически проводят национальные промышленные выставки на Марсовом поле в Париже.

Во второй половине XIX в. появляются специализированные торговые международные выставки, а в начале XX в. начали проводить и международные выставки, преследовавшие преимущественно просветительно-познавательные цели.

Международный уровень выставок способствовал духу соревнования и стремлению сделать каждую новую выставку лучше предыдущих. Поэтому, во многих областях и не в последнюю очередь в архитектуре их устроители проявляли немалую смелость.

Первая всемирная промышленная выставка, получившая название «великая» состоялась в Англии в 1851 году. Англия в тот период была ведущей в промышленной революции и самой мощной в экономическом отношении страной. В первой всемирной выставке приняли участие 32 страны. За шесть месяцев работы ее посетили свыше 6 млн. человек.

Новое общественно-историческое явление, каким была первая всемирная выставка, породило и новую архитектурную форму. Специально для выставки было сооружено грандиозное по тем временам архитектурное сооружение из стекла и металла «Хрустальный дворец».

Со второй половины XIX в. крупнейшим выставочным центром становится Париж. Первая выставка здесь состоялась в 1855 г., за ней последовала выставка 1867 г., затем выставки 1878, 1889, 1900 гг.

Для всемирной выставки 1867 г. на Марсовом поле возводится грандиозное здание – «дворец промышленности».

Кульминационной стала выставка 1889 года, посвященная 100-летию Французской буржуазной революции. К ее открытию сооружаются дворец машин и знаменитая башня инженера Густава Эйфеля. Эйфелева башня стала олицетворением промышленной революции XIX века и постоянно действующим экспонатом.

Всемирные промышленные выставки сыграли значительную роль в становлении и развитии дизайна. На этих выставках технические изделия, подобно произведениям искусства, впервые были представлены на всеобщее обозрение как художественные экспонаты. Здесь выявились основные недостатки эстетики форм первых промышленных изделий. В угоду запросам обывателя, а также вследствие инерции мышления самих художников, первые промышленные изделия имитировали старые формы ручной работы с обильным украшением декором. Однако собранные на выставке вместе в таком большом количестве они продемонстрировали безнадежно дурной вкус. В результате чего необходимость поиска нового формообразования, основанного на иных эстетических принципах, отвечающего особенностям технологии машинного производства, стала очевидной. Обсуждение этих проблем имело большой общественный резонанс и стало первым серьезным осознанием социально-эстетических аспектов предметной среды. Началось исследование принципов образования эстетически действенных форм в сфере промышленного производства.

Практика раннего дизайна была весьма примитивной. Функциональностью и экономичностью производимой продукции занимались инженеры, дизайнеры же отвечали лишь за ее эстетический вид. До конца не понимая сути формообразования в условиях машинных технологий, пришедшие в промышленность архитекторы, инженеры и художники несли свои традиционные методы работы и свои семантические образы.

Инженерный стиль относится прежде всего к “поисковым” инженерным разработкам, опытным лабораторным образцам, как правило, вновь создаваемых предметов и механизмов (станков, рабочих инструментов, различных технических устройств).

Архитектурный стиль принесли с собой в индустриальное формообразование пришедшие сюда на рубеже 19-20 вв. архитекторы. В его основе лежат классические архитектурные каноны ордерных систем, трехчастное построение композиции, начиная с массивных баз и пьедесталов и заканчивая ажурными карнизами, полками, капителями и прочими архитектурными элементами.

Художественный китч (от нем., безвкусная массовая продукция, рассчитанная на внешний эффект). Относится к художественной промышленности второй пол. XIX – нач. XX вв. Выражается в промышленной имитации уникальных ручных изделий.

Тема 6 (2 часа): Стиль «Модерн» и его региональные течения.

- 1. Ар-Нуво.**
- 2. Глазго-школа и творчество Ч.Р. Макинтоша.**
- 3. Сецессион.**
- 4. Творчество Гауди.**
- 5. Работы Виктора Орта, Ван де Вельде и Берлаге.**
- 2. Югенстиль.**

Ар Нуво как стиль и как движение искал единства выразительности во всех формах искусства и дизайна, дизайн ткани и обоев приравнивался к дизайну лампы, книжного переплета, чайного и столового прибора, стула, вазы, ожерелья, плаката или здания. Ар Нуво был не только новым стилем – он был новым мировоззрением, синтезировавшим все виды искусства и ценившим ремесленника и архитектора так же высоко, как художника или скульптора.

Спустя несколько лет увлечение орнаментальными композициями стало стихать и художники-модернисты начали переходить к конструктивным, рациональным по своей основе решениям, как бы постепенно вызревавшим внутри их творчества.

Предпосылки зарождения нового стиля в Европе на рубеже XIX-XX веков

1. В условиях индустриализации производства, в городах – промышленных и коммерческих центрах, – создаются и накапливаются огромные богатства.

2. Широкое внедрение методов машинного производства не только привело к появлению класса рабочих, но и создало невиданное ранее обилие доступных товаров.

3. Появление телеграфа, поездов и пароходов значительно расширило возможности связи и передвижений.

4. Мир стремительно преображался, однако в области искусства эти изменения происходили гораздо медленнее. Художественных стилей, призванных отразить появление нового, все еще не было.

5. В формообразовании предметов быта, так же, как и в архитектуре, наблюдались бесконечные возвраты к старым стилям: классическому, готическому, ренессансу, барокко или стилю Людовика XV.

Все это послужило появлению нового стиля, который возник на рубеже XIX - XX вв. почти одновременно во многих европейских странах.

Хронологически рамки искусства модерна довольно узки, всего 30 лет: приблизительно 1886-1914 гг., однако модерн – это не один какой-либо стиль, а множество различных стилей и течений.

Хронологически новый стиль определяют 1887-1914 гг. Воцарившись в большинстве стран Европы, он получил везде разное название. Чаще всего употреблялись термины «**модерн**» (современный) и «**Ар Нуво**» от названия парижского магазина-салона («Дом нового искусства»). Его построил в 1895 году немецкий эмигрант Сэмюэл Бинг по проекту Анри ван де Вельде. Во

Франции также использовались термины «**метро**», «**стиль Гимара**» – по имени архитектора Гектора Гимара (1867-1942), автора уникального дизайна входов в парижский метрополитен. В Бельгии новый стиль называли также «**стилем Орта**», по имени архитектора Виктора Орта. Использовались также термины «стиль 1900 года», «стиль лилий», «стиль волн», «студио» и даже такие насмешливые названия как «вермишель», «угорь», «солитер» и «яхт-стиль». В Германии это был «Югендстиль», в Италии – «цветочный стиль» или «Либерти», от одноименного названия лондонского универмага Артура Либерти. В нем продавались изделия ведущих британских дизайнеров и ремесленников. В Австрии использовался термин «сецессион», по названию группы, созданной в 1897 г. в Вене радикально настроенными молодыми художниками, скульпторами, архитекторами, провозгласившими разрыв с академическим искусством.

На раннем этапе развития стиля ар-нуво ведущая роль принадлежала Англии. Истоки стиля можно увидеть в творчестве **Уильяма Морриса**. Его идеи развил **Уолтер Крейн** (1845-1915) – «философ детской», как его в шутку называли. Он призывал прививать детям чувство прекрасного как можно раньше.

Историки и теоретики модерна признают первым зданием, созданным в стиле модерн особняк Тасселя (Брюссель, 1893 г.), автор Виктор Орта (1861-1947). Автор решил выстроить дом в своем стиле, не подражая историческим стилям (классицизм, готика, ренессанс). Стены, пол, потолки и балюстрады этого дома были расписаны или инкрустированы узорами из цветов, поникших стеблей, волн или змей. Однако изображения не были натуралистическими, они лишь напоминали растительные формы. Здание отличалось привлекательным внешним видом, своеобразием и, несмотря на причудливый декор, целостностью.

Вслед за Виктором Орта архитекторы модерна начали активно использовать новые возможности строительной техники, стали экспериментировать, отходя от традиций. Художники модерна возродили и

начали активно применять многие забытые отрасли и техники ремесел, например, мозаику, расписное стекло, инкрустацию.

Яркий представитель – Чарльз Рене Макинтош. Во время учебы в Глазго в школе искусств он встретился с Гербертом Макнейром и двумя сестрами – Маргарет и Френсис Макдональд, позднее основавших Глазго-школу.

Они выработали свой неповторимый стиль, основанный на жестких прямых линиях и строгих прямоугольных формах, значительно отличавшихся от ар-нуво – рациональное, или геометрическое течение модерна.

Мастерство Макинтоша оказало влияние на членов Венского Сецессиона, и, прежде всего, на венского архитектора **Отто Вагнера**.

Венский Сецессион (от лат. – уход, отделение) возник в 1897г. в противовес засилью эклектики. Стиль сецессиона представляет собой поздний модерн со строгими формами, практически без декора и орнаментов. Он стал переходным этапом к новым стилевым направлениям начала XX века – арт-деко, функционализму, на основе которых выросла философия формообразования современного дизайна.

Тема 7 (2 часа): Дизайн начала XX века и дизайн-образование

- 1. Арт-деко.**
- 2. Функционализм.**
- 3. Конструктивизм.**
- 4. Первые дизайнерские школы: Баухауз и ВХУТЕМАС**

На рубеже XIX–XX веков в архитектуре произошли глубокие и решающие для ее последующего развития перемены, причины которых следует искать еще в прошлом веке. Демонстративный эклектизм и доживающие свой век романтические идеи уступили место новому философскому мировоззрению, формам, появление которых было вызвано

техническим прогрессом. Это было время необычайно острых противоречий между глубоко вжившимися традициями и схемами и совершенно новым мироощущением и уровнем знаний. Причины, которые привели к этому общему перелому в развитии, были одновременно и историческими, и идейными. Новое понимание свободы и прогресса создало и новое представление об искусстве. Архитектура и градостроительство одновременно взяли курс на целесообразность. С развитием капитализма в градостроительстве произошли глубокие изменения. Научные и технические открытия в промышленном производстве, строительство железных дорог, упорядочение транспортной сети городов, замощение улиц и площадей, уличное освещение привели к поискам новой структуры городов и возникновению новых сооружений: фабрик, заводов, административных зданий, доходных домов, вокзалов, спортивных сооружений, выставочных залов, торговых зданий и т. д. Появились новые конструктивные материалы (чугун, сталь) и новые методы, облегчающие строительство. Чугунные колонны, стропила, перекрытия начинают сочетать с каменными и деревянными стенами, впервые металл конструктивно соединяют со стеклом: крытые рынки, вокзалы, универмаги с металлическими сводчатыми перекрытиями.

Большое значение для развития архитектуры имели всемирные промышленные выставки. Здание Всемирной промышленной выставки в Лондоне – Кристалл-палас (1851, Д. Пакстон) – было сооружено впервые в архитектурной практике только из стали и стекла. Остекленные элементы и стальные рамы положили начало так называемой ажурной архитектуре.

Памятником архитектуры стала 300-метровая Эйфелева башня (1889, Г. Эйфель), построенная для Всемирной промышленной выставки в Париже. Начиная с 30-х годов XIX в., для композиции и художественной отделки зданий характерны стилизация (подражание стилям прошлого) и эклектика. Псевдоготический стиль выражался в деталях фасадов и интерьеров, псевдопомпейский – в имитации росписи древней Помпеи.

Эклектика – смешение форм различных стилей – привела к нарушению связи между функцией, конструкцией и обликом архитектуры. Пестрой эклектической обработкой отличались фасады доходных домов, банков, вокзалов.

Арт-деко – стиль, который называют синонимом эффективности. Этим термином обозначают стиль, сочетающий в себе классицизм, симметричность и прямолинейность; он продукт таких разных источников, как Ар-нуво, кубизм, «Баухауз», а также и таких, как древнее искусство Египта, Востока, Африки, Американских континентов. Как художественное течение Арт-деко оформился в 1908-1912 годах и достиг расцвета между 1925 и 1935 гг.

Функционализм. В начале XX века были сформулированы отправные принципы новой эстетики вещи. Новым критерием, которым стали измерять эстетическую ценность вещи, стала целесообразность. Отсюда пересмотр роли и места вещи в быту.

Курс на целесообразную форму, рождаемую машинным производством, должен был означать, прежде всего, обнажение этой формы, очищение ее от декоративной ручной художественной отделки. Наиболее простой и прямой путь обнажения технической формы – отказ от орнамента. Новое направление получает название функционализма – воплощение закономерностей, которые присущи формам, произведенным машинным способом. Для всего течения функционализма характерно стремление к решению целого бытового комплекса, осуществляемого в единстве, когда все составные элементы подчинены основной бытовой функции данного комплекса.

Конструктивизм. Пластические и архитектурные особенности стиля конструктивизм – ясность и динамичность композиции, прозрачность обширных застекленных поверхностей, обнаженность металлических каркасов, пронизанные сквозным светом интерьеры. Конструктивизм можно определить как мощное стилевое течение, увлекшее самых разных авторов.

Со временем принципы конструктивизма легли в основу типового многоквартирного жилого дома.

ВХУТЕМАС сыграл выдающуюся роль в формировании новой художественной культуры, становлении советской художественной школы, в развитии авангардной архитектуры, многих прикладных видов искусств, дизайна, оставил глубокий след в истории XX века, по достоинству оцененный всей мировой общественностью.

На 1920-е годы падает этап формирования дизайна (производственного искусства) в Советской России, наиболее авторитетные творческие концепции которого проявились во ВХУТЕМАСе, где под руководством таких мастеров, как Владимир Татлин, Александр Родченко, Эль Лисицкий был подготовлен первый отряд советских дипломированных дизайнеров.

Традиции промышленного искусства в России существуют с XIX века. В 1825 году по инициативе графа Строганова в Москве открылась «Школа рисования в отношении к искусствам и ремеслам». К концу века аналогичные школы и училища, готовившие «ученых-рисовальщиков» среднего и высшего уровня для художественной промышленности, существовали в Санкт-Петербурге, а также на Урале.

После Октябрьской революции в 1918 г. в Советской России была осуществлена реорганизация всей системы художественного образования. Академическая система обучения была заменена совершенно новой, которая сочетала в себе принципы взаимоотношений мастера (преподавателя) и подмастерьев (учеников), восходившие еще к эпохе Ренессанса. 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 [5, с.40-44]. В Москве на основе Строгановского художественно-

промышленного училища и Училища живописи ваяния и зодчества были созданы соответственно Первые и Вторые СГХМ.

Однако уже первый год обучения по новой методике выявил целый ряд существенных недостатков. Главный из них заключался в “субъективности” обучения: студенты, осваивая профессиональные приемы того или иного мастера, не получали широкого художественного образования. Такая ситуация не устраивала не только самих радикально настроенных студентов, которые требовали замены “субъективных” методов обучения “объективными”, но и многих преподавателей, у которых преобладало стремление выработать некие “объективные” приемы формообразования, научно обосновать свои творческие эксперименты, свои критерии оценки произведений искусства.

Становилось все более ясным, что отвергнутую академическую систему преподавания необходимо заменить новой, тщательно разработанной педагогической системой, а не кустарными приемами цехового обучения.

Двумя годами позднее, в 1920 г., была проведена вторая реформа художественного образования в Советской России. В Москве Первые и Вторые СГХМ были слиты во Высшие художественно-технические мастерские (ВХУТЕМАС).

Они преследовали как минимум три цели:

1. «Объективизация» процесса обучения художественным дисциплинам.
2. Сближение различных видов искусства и выработка общей методики их преподавания.
3. Сближение художественной материальной культуры с массовым индустриальным производством.

ВХУТЕМАС отразил в себе всю сложность и противоречивость протекавших в Советской России творческих процессов. В его недрах возникли или тесно связаны с ним многочисленные творческие объединения и группы – Обмоху, АСНОВА, ОСТ, ОСА, АРУ, Рост и мн. др. В эти

объединения и группы входили преподаватели, выпускники и студенты ВХУТЕМАСа, превращая его в бурлящий котел, где шла борьба различных творческих концепций, бушевали страсти, низвергались одни идолы, появлялись новые кумиры.

Спецификой ВХУТЕМАСа, отличавшая его от других вузов, была чрезвычайная активность студентов в определении творческой направленности вуза. Студенты ощущали себя во ВХУТЕМАСе раскованно и принимали участие в его общественной жизни на равных с преподавателями. Такая необычная самостоятельность студентов многократно усиливала творческий потенциал ВХУТЕМАСа как генератора новых формообразующих и стелеобразующих идей, превращала его в катализатора этих идей.

В 1926 году ВХУТЕМАС был переименован в Высший художественно-технический институт (ВХУТЕИИ).

В конце 20-х годов страна переживала подъем в связи с ускоренной индустриализацией. Обнаружился резкий дефицит специалистов с высшим образованием, а также недостаточная их связь с реальными практическими задачами. Состоявшийся в 1929 году Пленум ЦК ВКП(б) дал установку: «Расширить сеть вузов нового типа с резко выраженной специализацией по определенным отраслям промышленности с сокращением сроков обучения (3 года), установив предельным сроком для всех остальных вузов 4 года обучения...». Проводившаяся в 1929-1930 гг. реформа высшего образования преследовала цель приблизить профиль выпускаемых специалистов к запросам конкретных отраслей народного хозяйства. В связи с этим был расформирован ряд комплексных высших учебных заведений, готовящих специалистов для различных отраслей народного хозяйства. Одним из таких комплексных вузов и был ВХУТЕИИ, который в 1930 году был расформирован с распределением факультетов по соответствующим ведомствам. На его основе были 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. Положение всех факультетов было равным.

Деревообделочный и металлообрабатывающий факультеты Мастерских стали своеобразной лабораторией, где формировался новый вид проектно-художественной деятельности, получивший позже название «дизайн». Здесь в ходе подготовки первого отечественного отряда дипломированных дизайнеров («инженеров-художников») шел сложный процесс поиска и уточнения сферы и профиля новой деятельности, уяснения роли дизайнера в формировании этой сферы творчества, метода дизайн-проектирования.

Обучение во ВХУТЕМАСе строилось «от общего художественно-пластического образования, через специальное художественное к профессиональному образованию». Соответственно была построена и структура института: он включал, помимо специальных факультетов, обязательное для всех вводное Основное отделение. Вводное обучение осуществлялось по четырем так называемым «концентрам» (направлениям):

- графическому,
- плоскостно-цветовому,
- объемно-пространственному, пространственному.

Дисциплины «Графика», «Цвет», «Объем» и «Пространство» преподавались студентам всех специализаций. Тем самым закладывался единый фундамент художественных средств формообразования для

«инженеров-художников» всех отраслей промышленности. При этом на пропедевтических курсах предусматривалась 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.

Во ВХУТЕМАСе был введен макетный метод проектирования. Его автор Н. Ладовский считал, что будущий архитектор должен учиться мыслить объемно-пространственной композицией, эскизировать не на бумаге, а в объеме, и лишь затем переносить отработанную в объеме композицию на бумагу. Такой метод помогал расковать фантазию на этапе выработки новых приемов средств выразительности.

Тема 8 (2 часа): Массовый дизайн 40-50-х гг. XX века

- 1. Элитарный дизайн и стайлинг.**
- 2. Неофункционализм. Понятие «хорошая форма».**
- 3. Ульмская школа дизайна.**
- 4. Итальянский дизайн.**
- 5. Дизайн в России**

Вторая мировая война оказала сильное влияние на весь предметный дизайн.

После II Мировой войны из США в Европу распространилось американское понимание дизайна, как инструмента торговли. Одной из особенностей послевоенного развития дизайна было массовое появление различных административно-научно-пропагандистских структур, призванных

содействовать его внедрению в производство (Британский Совет по технической эстетике (Великобритания), Совет по технической эстетике (Франция), «Совет по формообразованию» (Германия) и др.). Развитие и внедрение дизайна в производство становится главной стратегической задачей многих стран мира. В 40-50-х гг. в мировой экономике прошли реформы, которые ставили своей целью повысить потребительский спрос новыми моделями, формами и техническими новаторствами (например, телевизионная техника и транзисторные радиоприемники).

В 50-х гг. XX века лидером в экономике и дизайне становится США. Американский образ жизни стал оказывать влияние на культуру и жизнь европейцев.

В послевоенные годы в дизайне выделилось два направления формообразования: элитарный дизайн и стайлинг.

Представители элитарного дизайна культивировали элитарность и развитие эстетического вкуса потребителей (Рассел Райт, Чарльз Имс, Ееро Сааринен, Питер Шлумбом).

К элитарному дизайну можно отнести распространившийся в послевоенные годы органический дизайн, лидерами которого становятся скандинавские дизайнеры. Создавая органические формы, они не только следовали историческим традициям обработки древесины, но и пробовали новые методы работы с фанерой (Каааре Клинт). Это способствовало распространению «скандинавского стиля» в Европе (соединение интернационального стиля с историческими традициями ручного изготовления). Ярким представителем скандинавского стиля стал Арне Якобсен, Тапио Вирккала, Ханс Вегнер, Сикстен Сасон.

В моде элитарный дизайн проявил себя в коллекциях Христиана Диора, который в 1947 г. совершает переворот в моде и становится создателем стиля «ню лук» (новый взгляд на моду) – стиль элегантности. Он создал женский образ, который отличался женственными линиями, мягко закругленной талией, узкими плечами, длинными юбками и обувью на высоком каблуке.

Представители стайлинга придерживались более демократичных взглядов и стремились дать публике то, что она желала получить, и что определялось коммерческим успехом. Стайлинг занимался изменением внешней формы изделий, но не затрагивал внутреннее содержание. В 50-е гг. XX века стайлинг достиг своего апогея в декоративном перенасыщении американских автомобилей «хромом».

В 50-е гг. XX века в США расцвел «автомобильный» стиль. Харли Эрл, дизайнер компании «Дженерал моторс», один из родоначальников стайлинга разрабатывает автомобиль с длинными плавными линиями и хромированными деталями (кабриолет «Эльдорадо»). Этот автомобиль стал воплощение американской мечты. Он отражал техническую популярность научной фантастики.

Создатели других изделий массового спроса охотно переняли новые идеи автомобильного дизайна (например, панели управления посудомоечных машин выполнялись в виде приборной доски автомобиля, радиоприемники приобрели линии мчащегося автомобиля).

Распространению стайлинга способствовало изобретение новых искусственных материалов (плексиглас, прозрачная фольга, ПВХ, нейлон, стеклоармированный полиэстер). Активное использование пластмассы изменило облик многих потребительских товаров Чарльз Имс и Ееро Сааринен активно экспериментировали с новыми искусственными материалами и новейшими технологиями того времени.

В 50-е гг. XX века в Германии в мебельной продукции получили широкое распространение цветные и узорчатые ламинированные поверхности из резопала (многослойный пластик).

Стайлинг в моде проявился созданием новых стилей «прет-а-порте» (промышленная мода) и «американ-лук» (Клер Мак Карделл).

Мода в послевоенные годы повернулась к молодым и перестала считаться с общепринятыми стандартами и нормами. Новое поколение могло

надевать что угодно и когда угодно. Молодежь ценила в одежде практичность и искала возможности самовыражения. В результате потребность в вещах не очень дорогих, но модных, выросла. Фабрики и фирмы стали ориентироваться на молодых покупателей и перешли к массовому производству готового платья. С появлением в 50-х гг. XX века рок-н-ролла началась эпоха американского влияния на моду (брюки «дудочки», остроносые черные штиблеты, замшевые туфли, галстук-шнурок). В Голливуде появился новый герой – аутсайдер (меланхоличный и сильный одновременно), которого сыграл Джеймс Дин. Благодаря ему и Марлону Брандо в моду вошли рубашки с высоко засученными рукавами, футболки и джинсы.

В 50-е гг. XX века в Германии стал развиваться новый стиль, который стал началом новой эстетической ориентации – неофункционализма. В 1947 г. Был восстановлен Веркбунд, а в 1951 г. – Совет по формообразованию. Они стали последователями функционального стиля. Девиз неофункционализма – «Хорошая форма», т.е. эстетически просто и функционально, дешево, без лишней декоративности.

Особое влияние на немецкий дизайн 50-60-х гг. оказала высшая школа формообразования в Ульме. Она была основана в 1951 г. Максом Биллом, который придерживался концепции чистого, функционального дизайна. В 1957 г. Ульмскую школу возглавил Томас Мальдонадо. В школе было 4 факультета: промышленный дизайн, строительство и архитектура, факультет визуальных коммуникаций, факультет информации. Преподавательский состав состоял из ученых, архитекторов и дизайнеров различных стран мира.

В основе преподавания Ульмской школы лежал новый метод обучения – проектирование должно вестись на основе тщательного сбора фактического материала, его анализа и исследований с позиций научных, технических и технологических знаний. Кроме того в школе стали вестись такие дисциплины как эргономика, социология, экономика и психология. Таким образом, в Ульмской школе стали внедрять в учебный процесс

системный подход к процессу проектирования. Кроме того, в школе выполнялись дизайнерские и научно-исследовательские работы по заказам фирм и организаций. Тем самым обеспечивалась постоянная связь школы с промышленностью.

Ульмская школа воплощала девиз неофункционализма «Хорошая форма» в жизнь и продвигала его идеи.

«Прямоугольные» формы и ульмское мышление были внедрены в массовое производство (фирма «Браун»).

В 1968 г. Ульмская школа была закрыта из-за разногласий с правительством.

После второй мировой войны получает расцвет итальянский дизайн, который выразился в авангардных формах предметно-пространственного наполнения среды. В отличие от немецкого и американского дизайна итальянский дизайн был образован благодаря импровизации и экспериментам с новыми материалами. Несмотря на то, что в Италии отсутствовало дизайн-образование, за 10-15 лет она становится дизайн-нацией. Важную роль в становлении итальянского дизайна сыграли профессиональные выставки, конкурсы и журналы. В Италии, аналогично германской «хорошей форме», возникла концепция «Красивый дизайн», которая была рациональна и предметно ориентирована. Однако, в отличие от немецкого, в итальянском дизайне вещи понимались как индивидуальные личности и могли символизировать определенный статус, т.е. предметы стали объектами дизайна. Вторым важным аспектом итальянского дизайна было понимание дизайна как области культуры. Третий аспект – «радость эксперимента», который давал безграничные возможности формообразования. Ведущими итальянскими дизайнерами того времени были Марчелло Ницолли (фирма «Оливетти»), Марк Занузо (фирма «Картель»), Джо Коломбо, Джованни Понтии, Джакомо и Ливио Кастильони и др.

В России в послевоенные годы развитию и внедрению дизайна в промышленность способствовало создание первых дизайнерских бюро нового профиля (Архитектурно-художественное бюро под руководством Юрия Соловьева, Центральное конструкторское бюро в Нижнем Новгороде). Дизайнеры, так же как и американцы, экспериментировали с новыми материалами и технологиями, использовали динамичные, обтекаемые формы в производстве не только автомобилей, самолетов, кораблей, но и промышленных товаров широкого потребления.

Тема 9 (4 часа): Поиски и эксперименты в дизайне 60-70-х годов.

- 1. Поп-культура и поп-дизайн.**
- 2. Эксперименты с новыми материалами и дизайн-утопии.**
- 3. Радикальный дизайн. Анти-дизайн.**

В 60-е годы вместе с расцветом общества происходят радикальные изменения во всех областях его жизни.

- Стало подвергаться критике машинное производство и рационализм в формообразовании.
- Ставился вопрос о роли дизайна в капиталистическом обществе. Многие дизайнеры не желали больше видеть себя “лишь продолжением рук индустрии”, старались работать независимо, много экспериментировали.
- Массовые протесты против войны во Вьетнаме в конце 60-х гг. XX в.
- Задачи дизайна в обществе в начале 70-х гг. XX в. представлялись уже по-новому. Теория функционализма больше не могла дать ответов на происходящие в обществе перемены.
- В Англии, затем в Италии и Германии образовывались радикальные течения против функционализма.
- Огромное влияние на развитие графического дизайна, моды и экспериментальной мебели оказали влияние британская поп-музыка (Биттлз) и американское движение «хиппи»

- Космические полеты и покорение космического пространства приводят к новым стилистическим направлениям моды и предметного формообразования.

В конце 50-х XX в. в обстановке процветающего «американского общества потребления» возникло новое течение в искусстве «Поп-арт».

Художники, работающие в поп-арте черпали вдохновение из так называемого «низменного искусства». Тщательно изучая рекламу, мир средств массовой информации, они вдохновлялись комиксами, представляли в своих работах машины, электронику, консервные банки, страницы журналов, фотографии, банковские билеты.

Самыми известными представителями поп-арта были Рой Лихтенштейн – американский художник (картины «Девушка за пианино», 1963), Энди Уорхол (шелкография – картины Мерлин Монро, 1962г.).

Стиль «поп» был стилем для молодых. К 60-м годам идея производства добротных и долговечных товаров уходит на второй план, уступая место лозунгу «сегодня использовал – завтра выбросил». Это был настоящий прорыв в философии промышленного производства и дизайна.

Поп-дизайн развивал свои собственные принципы и закономерности формообразования.

Направление Оп-арт, названное из-за увлечения его сторонников оптическими эффектами, с учетом физико-психологических особенностей зрительного восприятия. Художники этого направления были, в основном, заняты созданием оптических иллюзий. Оп-арт стремился расширить мир оптической иллюзии всеми имеющимися в распоряжении художника способами, используя возможности новых материалов и технических средств, создаваемых наукой, в том числе и лазерной технологией.

Огромное влияние на развитие стилевых направлений в моде и формообразовании оказали космические полеты и покорение космического пространства, которые приводят к появлению новых стилистическим направлений моды и предметного формообразования.

В 60-е гг. XX в. появилось много футуристических предложений о новых формах расселения. Их авторы, вдохновленные научно-техническими достижениями человечества, предлагали города над землей, на водных поверхностях и даже в морских глубинах, а также города мобильные, перемещающиеся в пространстве.

В 1965 году в Париже на Конгрессе Международного союза архитекторов прошла выставка 12-ти проектов «городов будущего» группы французских архитекторов под руководством Мишеля Рагона. Одновременно с этим в начале 60-х гг. сложились и другие группировки «прогнозного направления»: в Японии – группа 7 метаболистов, в Англии – группа «Архигрэм».

Основная идея большинства работ группы «Архигрэм» состояла в максимальном использовании достижений науки и техники (электроники и автоматики) в целях кибернетизации жизненной среды и программирования ее трансформации. При этом они развивают идею архитектуры «однократного использования». Все элементы города рассчитаны на эксплуатацию в течение срока морального износа. Наиболее короткий срок у жилой ячейки (15-20 лет).

Широкое распространение в 60-е гг. получили «геодезические купола» Бакминстера Фуллера – пространственные конструкции, собранные из небольших сборных элементов заводского изготовления в форме тетраэдра. Элементы, изготовленные из металла, пластмасс, картона, стекловолокна или бамбука, поддерживаются стальной сеткой. Геодезические купола могут достигать гигантских размеров. Фуллер предложил проект купола из просвечивающих пластмасс, покрывающего весь остров Манхэттен. Таким образом, инженерное решение геодезических куполов дает возможность покрыть колпаком целый город.

«Радикальный дизайн» возник в конце 60-х гг. XX в., возникший одновременно и близкий ему по понятию «Антидизайн» отличался несколько большей экспериментальной направленностью. Он старался изменить

общественное восприятие модернизма посредством утопических предложений и проектов.

Историю возникновения и развития движения «Антидизайн» обычно тесным образом связывают итальянским дизайном. Здесь в конце 60-х гг. новое поколение архитекторов и дизайнеров было недовольно уровнем образования и условиями работы, а также ориентированным на потребителя «бел-дизайном» промышленных изделий. Желания проектировать элегантные изделия больше не было, старались думать, концептуальнее и глобальнее, по-новому смотреть на процесс предметного формообразования.

«Радикальный дизайн» возник во второй половине 60-х гг. XX в. в рамках течения «Радикальная Архитектура».

Тема 10 (4 часа): Дизайн постиндустриального общества (80-90-е гг. XX века).

- 1. Постмодерн.**
- 2. Стиль «Мемфис».**
- 3. Новый дизайн.**

В постиндустриальном обществе 80-х гг. XX в. была окончательно разрушена господствовавшая до этого доктрина современного движения «форма следует за функцией» и семантическое значение объекта теперь стало столь же важным, как и его практический смысл.

На смену функциональному диктату модерна (современного движения) пришли поп-культура и различные течения радикального дизайна, подготовив почву для появления нового стиля – постмодерн. Плюрализм стилистических течений и эстетических взглядов стал общественным феноменом 70-80-х гг. XX в.

Корни постмодерна берут свое начало в поп-культуре и радикальных течениях дизайна. Во многом благодаря поп-культуре в конце 60-х гг. XX в.

возникли новые художественные направления, которые перестали делить категорично дизайн на «плохой» и «хороший», на «хорошую форму» и «кич», на «высокую культуру» и «обыденную».

В художественном формообразовании постмодерн обратился в противовес монохромным, рациональным формам и догмам «современного движения», к декоративности и красочности, китчу и шику, индивидуальности и образной семантике элементов, а часто и ироничности, к цитированию исторических стилей. Архитекторами и художниками постмодерна использовались цитаты не только из прошлых стилей – классицизм, арт-деко, конструктивизм, но и из сюрреализма, китча, компьютерной графики.

В 70-80-х гг. XX в. представления о постмодерне были далеко не однозначными – шли дебаты о том – является постмодерн возвращением к «современному движению» и его развитием на новом этапе или это все же самостоятельное стилевое направление в дизайне. В Италии, например, представителями постмодерна являлись миланские группы «Алхимия» (сер. 70-х) и «Мемфис» (нач. 80-х). В их работах прослеживаются исторические формы, популярная культурная линия, встречаются эклективные мотивы. При этом Мемфис понятию «постмодерн» предпочитал название «Новый интернациональный стиль».

Однако, не смотря на существовавшие разночтения термина «постмодерн», в архитектуре и дизайне явно вырисовывался интернациональный стиль.

Яркими представителями постмодерна стали архитекторы: Роберт Вентури, Хельмут Джан, Рикардо Бофилл, Чарлз Мур, Роб Криер, Майкл Грейвс, Альдо Росси, Ханс Холляйн. Многие из них работали и в области дизайна, пополнив мировую галерею икон дизайна произведениями в стиле постмодерн.

Постмодерн создал новое представление о дизайне как о проектировании, ориентированном на потребителя. Без постмодерна в конце

XX века не стали бы возможными последующие за ним поиски яркого и значимого дизайна с новым смыслом и экологической моралью.

В 80-е гг. значительно ускорились темпы и расширился масштаб технического, экологического и культурного развития общества. Этим 80-е значительно отличались от всех предыдущих десятилетий.

В 1981 г. Этторе Соттсас, Андрэ Бранзи и Микеле Де Лукки основали группу «Мемфис» как отделение студии «Алхимия». Затем «Мемфис» покинул студию из-за расхождения во взглядах с ее руководителем Алессандро Мендини.

Отделившись от «Алхимии» и группа «Мемфис» ориентировалась на массовое производство. Мир будней стал для «Мемфиса» главной образной доминантой. Все было кричаще пестро, наиграно, образно и шутливо. Многие из объектов выглядели как детские игрушки. Использовались коллажи, построенные по принципу хаоса. Такими формами дизайнер стремился вызвать спонтанную связь между объектом и потребителем. В этом виделась параллель раскрепощенности и мобильности общества эпохи постмодерна. «Мемфис» стремился не просто снабжать рынок, а адресно с ориентацией на определенные социальные группы и структуры, с учетом их традиций и характера взаимоотношений. В итоге это привело как в эстетическом, так и концептуальном смысле к новому пониманию дизайна.

Популярность работ группы «Мемфис» стала и толчком для развития «нового дизайна» в 80-е гг. XX в.

«Мемфис» открыл путь антифункциональным направлениям в европейском дизайне, которые получили название «новый дизайн». Вместе с тем в Германии, Испании, Франции, Великобритании новый дизайн имел свои отличительные черты и пути развития. Общим для них всех было то, что они стремились к независимости от жесткого диктата индустрии и рациональности функционализма, отражали в предметном формообразовании и проектах ментальность большого города, веяния моды, влияние субкультур и обыденности. Их новаторством было то, что они

впервые начали использовать средства массовой информации как своеобразный подиум для своей работы. Они устраивали презентации своих работ в музейных выставках, которые по посещаемости не уступали художественным.

В современном дизайне мебели и предметном дизайне новой звездой стал Филипп Старк. Ф. Старк – один из немногих французских дизайнеров, достигших мировой известности. Его одаренность и мастерство были высоко оценены международным профессиональным сообществом, где за ним закрепилась слава «мессии французского дизайна». Ф. Старк в отличие от других представителей нового дизайна не интересовался жестами протеста и провокационными деталями. Ф. Старк изобретал хорошо продаваемые и достаточно недорогие предметы для массового серийного производства. Он заимствовал элементы из исторических стилей дизайна: обтекаемо-динамические линии, органически сформированные ручки, ножки стульев в югендстиле и др. Его проекты отличают также необычные комбинации материалов, как пластмасса и алюминий, плюш с хромом, сталь со стеклом. Спектр его работ простирается от сенсационных интерьеров до таких бытовых предметов, как бутылки для минеральной воды и зубные щетки. В этом смысле он при желании сравним с Раймондом Лоуи, который в коммерции был столь же удачлив.

Кардинальная идея разрабатываемого Старком в последние годы «биомеханического дизайна» – установление нового типа аффективной связи между человеком и вещью. Наступает время «синтеза органики и механики»: вещь будущего, синтезируя свойства механических протезов (каковыми и являются в большинстве своем привычные для нас вещи) и медицинских эндопротезов, сможет «проникнуть» в человека, – Старк предлагал вообразить, например, «подкожные» часы. «Биомеханический дизайн» – это и возможность приказывать вещам взглядом голосом, не прибегая к непосредственному физическому воздействию на них.

Тема 11 (2 часа): Стили и тенденции в современном дизайне.

- 1. Хай-тек;**
- 2. Кантри**
- 3. Традиционный стиль.**
- 4. Контемпорари.**
- 5. Эко-стиль.**
- 6. Арт-поверти.**
- 7. Авторские стили.**
- 8. Авангардный дизайн.**

XX век по праву считают веком дизайна. Дизайн стремительно вошел в жизнь человечества и превратился в самостоятельный вид проектно-художественной деятельности. У дизайна появились классические образцы, памятники, определяющие исторические вехи его развития. Сегодня трудно представить себе какую-либо сферу человеческой деятельности, где бы не трудился дизайнер.

Стиль – это совокупность черт, близость выразительных художественных приемов и средств, обуславливающих собой единство какого-нибудь направления в творчестве.

Хай-тек (высокие технологии) – стилевое направление в современной архитектуре и дизайне архитектурной среды, в формообразовании которого подчеркивается техницизм конструкций и инженерного оборудования в сочетании с новейшими технологиями и материалами.

Понятие «хай-тек» как стиль в архитектуре и дизайне употребляется с опубликованием одноименной книги С. Слецина и Дж. Крона в 1978г. Однако объекты этого стиля стали появляться раньше.

Например, Центр искусств им. Ж. Помпиду в Париже (Р.Пиано и Р. Роджерс, 1976г.)

Исследователи ведут родословную «хай-тек» из 19в. – от Хрустального дворца Д. Пэкстона.

Наряду с архитектурой «хай-тек» с конца 70-х завоевывает дизайн жилой среды. Его основной метод – использование промышленного оборудования. Хай-тек пропагандирует внедрение в жилье мебели из стандартных металлических элементов, выпускаемых для стеллажей заводских складов или раздевалок в «бытовках». В обстановку жилищ стали вводить автобусные, самолетные и даже зубоорудные кресла, в качестве бытовой посуды использовать лабораторное стекло.

В предметный дизайн хай-теком были привнесены новейшие индустриальные материалы и сборные элементы.

Кантри – американский стиль, берет свое начало с конца 19 века. Это новый стиль, сознательно ориентированный в прошлое. В нем соединились разнородные элементы неоклассицизма, модерна и примитивного искусства.

Создание стиля кантри – это мода на «старый стиль», «старое искусство».

Иногда интерьеры в стиле «кантри» называют «павильонами коллекционера»

Традиционный стиль – стиль прошлого (неоклассицизм, традиционализм)

Традиционализм – возвращение к идеалам античности, к наследию классической древности в современной интерпретации

Контемпорари в переводе с англ. означает «современный». Основной девиз: удобство, простота, функциональность, доступность. Этот стиль очень демократичен: основу его может составлять как серийная мебель из сосны и березы, так и дорогая, эксклюзивная мебель

Черты стиля контемпорари

- Невысокая корпусная мебель на тонких ножках
- Рожковые люстры
- Мягкая мебель линий, характерных для 60-х годов
- Идеи конструктивизма (ретро) в современном стиле (диван «Татлин» - итал.дизайнер Мендини))

- Стенки, встроенные шкафы, полки, стеллажи неперенные составляющие этого стиля

Эко-стиль – стремление к более полному, глубокому и всестороннему слиянию с природой. Экологичность – основной принцип, который должен лечь в основу жилья нового типа.

Отличительные черты эко-стиля:

- Максимальное применение природных материалов
- Недекорирование конструктивных элементов
- Простая окраска стен
- Зимний сад

Авангард – это стиль, который определяется стремлением художника самовыражаться и экспериментировать. Авангардный дизайн элитарен (использует дорогие материалы, качество выполнения), но именно он дает идеи для массового производства.

Отличительные черты

- Яркость красок
- Необычные линии
- Необычные материалы
- Эксклюзивность

Эклектика - смешение стилей.

Минимализм - «дорогая простота»: дорогой материал, простая линия, камень, металл, светлое дерево, ровные поверхности, отсутствие аксессуаров.

Интерактивный дизайн – самое заметное явление в предметном дизайне последнего времени. Предметы интерактивного дизайна предполагают некий обмен и даже общение с ними. С вещью можно как бы общаться: легко менять ее архитектуру (стеллаж-стол); включить лампу и пустить по стене зайчиков

Ландшафтный дизайн – проектная деятельность в сфере садово-парковой архитектуры (зеленые насаждения, формы земной поверхности, водой

Авторский стиль – все ведущие «кутюрье» создают свой дизайн.

Ведущие современные дизайнеры: Хартмут Эслингер, Жавьер Марискал, Рон Арад, Жаспер Моррисон, Филипп Старк, Норман Фостер, Марио Бота

6. ФОНД ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Предлагаемые тесты по дисциплине «История дизайна, науки и техники» предназначены для повторения пройденного материала и закрепления знаний. Они могут быть использованы на всех контрольных формах занятий. Главная цель тестов – систематизировать знания студентов.

1. Какую форму имело жилище древнего человека (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) прямоугольную
- 2) овальную
- 3) круглую
- 4) трапециевидную

2. Мегалитические сооружения древнего человека это:

- 1) постройки из крупных каменных глыб, плит, вертикальных опор
- 2) строительство архитектурных зданий
- 3) свайные постройки

3. Орудия труда первобытного общества (укажите лишнее):

- 1) Микролиты
- 2) Лук и стрелы
- 3) Огнестрельное оружие
- 4) Костяные орудия
- 5) Сложносоставные орудия

4. Типы мегалитических сооружений древнего человека:

---

5. Дольмены – это:

- 1) круг из вертикально поставленных камней
- 2) вертикально поставленные камни

- 3) сооружения из нескольких вертикальных камней, поддерживающих горизонтальную каменную плиту

6. Причины развития техники в Древних цивилизациях (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) общественное разделение труда
- 2) развитие городов
- 3) строительство дорог
- 4) появление ремесел

7. Ремесла Древнего Египта (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) гончарное дело
- 2) ткачество
- 3) стекольное дело
- 4) архитектура
- 5) мозаика

8. Архитектурные сооружения Древнего Египта (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) мастабы
- 2) зикураты
- 3) менгиры
- 4) пирамиды
- 5) храмы

9. Основной строительный материал Древнего Египта:

- 1) дерево
- 2) камень
- 3) кирпич
- 4) тростник

10. Мебель Древнего Египта (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) низкие скамеечки
- 2) стулья
- 3) кресла

- 4) ложе
- 5) клине
- 6) посудные шкафы

11.«Технологические» тайны Древнего Египта (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) долговечность красок
- 2) организация домашнего быта
- 3) бальзамирование
- 4) строительство пирамид
- 5) фарфор
- 6) фаянс

12.Характерная форма капителей Древнего Египта (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) цветок папируса
- 2) пион
- 3) лотос
- 4) листья пальмы
- 5) лавровая ветка

13.Отличительные признаки мебели дворцов Древнего Египта от мебели простого населения (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) ценность материала
- 2) конструкция
- 3) богатство и изысканность украшений

14.Какой характер носили научные знания в Древних цивилизациях:

- 1) научный
- 2) теоретический
- 3) прикладной

15.Области научных знаний Древнего Египта (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) математика

- 2) физика
- 3) химия
- 4) астрономия
- 5) медицина

16.Цвета в оформлении интерьеров и мебели Древнего Египта (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) красный
- 2) желтый
- 3) черный
- 4) коричневый
- 5) голубой
- 6) зеленый
- 7) белый
- 8) фиолетовый

15.Выберите примеры механизмов и машин в период античности (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) подъемные механизмы
- 2) весы
- 3) часы с циферблатом
- 4) осадные машины

16.Особенности архитектуры Древней Греции (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) создание системы построения стоечно-балочной конструкции
- 2) волнистые линии
- 3) гармоничность и пропорциональность
- 4) тяжеловесные формы
- 5) органическая связь архитектуры и скульптуры
- 6) примитивные конструкции
- 7) простота

17.Типы зданий Древнего Рима (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) театры
- 2) храмы
- 3) стадионы
- 4) агоры
- 5) библиотеки
- 6) гимнасии
- 7) форумы
- 8) базилики

18.Укажите основные направления средневековой «технологической» революции:

- 1) переход от охоты к скотоводству
- 2) преобразование системы агротехники
- 3) освоение и использование новых энергетических устройств

19.Особенности строительства городов в средние века (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) территория ограничивалась неприступными стенами
- 2) строительство пирамид
- 3) узкие улицы
- 4) стелы, пилоны, своды
- 5) использование дерева
- 6) строительство храмов, ратуши

20.Отличительные особенности романского стиля (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) тяжелые закрытые формы
- 2) вертикальность
- 3) статичность
- 4) остроконечность

21.Перечислите типы ордеров Древней Греции:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

22. Особенности древнеримской мебели (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) изящество
- 2) простота
- 3) изысканность
- 4) тяжеловесность форм
- 5) перенасыщенность
- 6) волнистые линии
- 7) орнаментация
- 8) излишество украшений

23. Выберите основные технические новации периода средневековья (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) холодное оружие
- 2) огнестрельное оружие
- 3) создание книгопечатания
- 4) развитие часового дела
- 5) строительство дорог

24. Перечислите великие открытия периода средневековья (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) компас
- 2) порох и огнестрельное оружие
- 3) геммы
- 4) книгопечатание
- 5) фарфор
- 6) фаянс

25. Отличительные особенности готики (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) тяжелые закрытые формы
- 2) витражи
- 3) статичность
- 4) остроконечность
- 5) устремленность ввысь
- 6) удлиненные пропорции

26. Типы мебели Древней Греции (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) климос
- 2) круглые обеденные столы на одной ножке
- 3) ложе-клин
- 4) бицелиум
- 5) лари-сундуки, отделанные накладками, резьбой или инкрустацией
- 6) курильные кресла

27. Материалы, используемые для изготовления древнеримской мебели (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) древесина
- 2) камень
- 3) бронза
- 4) латунь
- 5) мрамор
- 6) золото
- 7) серебро
- 8) гнутая древесина

28. Центрами накопления научных знаний в средние века стали:

- 1) библиотеки
- 2) монастыри
- 3) энциклопедии

29. Кем и когда был изобретен первый печатный станок

30. Отличительные особенности мебели романского стиля (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) примитивная конструкция
- 2) вертикальность
- 3) грубая массивная формы
- 4) использование железных накладок
- 5) устремленность ввысь
- 6) декор

31. Особенности жилища древних греков (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) комнаты с оцементированными стенами
- 2) фрески
- 3) терракотовая или каменная ванная, встроенная в пол
- 4) контраст
- 5) росписи на стенах
- 6) стремление создать впечатление движения
- 7) мозаичные полы

32. Типы мебели Древнего Рима (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) кровати с одной спинкой-изголовьем
- 2) климос
- 3) круглые обеденные столы на одной ножке
- 4) ложе-клине
- 5) бицелиум
- 6) лари-сундуки, отделанные накладками, резьбой или инкрустацией
- 7) курильные кресла

33. Укажите особенности науки периода средневековья:

- 1) религиозный тип мышления
- 2) связь теории с деятельностью
- 3) стремление к точному познанию действительности, доказательству

4) радикальное изменение важнейших технологий

34. Предпосылки создания машинной техники (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) возникновение мануфактур
- 2) рабский труд
- 3) снижение себестоимости изделий
- 4) систематичность научных знаний
- 5) технические достижения

35. Отличительные особенности мебели готики (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) элегантные формы
- 2) тяжелые формы
- 3) вертикальность
- 4) статичность
- 5) архитектурные мотивы
- 6) растительные орнаменты

36. Автор механической прядильной машины «Дженни»:

---

37. Изобретения механика Модсли (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) механический суппорт
- 2) челнок-самолет
- 3) станочная линия для поточного производства однотипной продукции
- 4) конвейер

38. Стилиевые направления в предметной среде 18- 19 вв. (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) готика
- 2) ренессанс
- 3) барокко

- 4) романский
- 5) рококо
- 6) классицизм
- 7) романтизм
- 8) арт-деко
- 9) ампир
- 10) обтекаемый дизайн

39. Дать определение дизайна

---

40. Первая всемирная выставка породила новую архитектурную форму (первый прообраз стиля «хай-тек»):

- 1) Дворец промышленности
- 2) Хрустальный дворец
- 3) Башня Эйфеля

41. Лидер английского движения «Искусства и ремесла»:

- 1) Г. Земпер
- 2) З. Гидион
- 3) В. Шухов
- 4) Джон Рескин
- 5) М. Тонет
- 6) Уильям Моррис

42. Силевые направления стиля «Либерти» (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) Флореальное
- 2) Рациональное
- 3) Функциональное
- 4) Эклектическое

43. Изобретатель универсального парового двигателя

---

44. Отличительные особенности стиля рококо (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) грубая массивная формы
- 2) перегруженность декором
- 3) замкнутость пространства
- 4) остроконечность
- 5) отделка кусками камня или раковины

45. В какие годы появились первые общенациональные промышленные выставки:

- 1) 60-е годы XVIII века
- 2) 70-е годы XIX века
- 3) 50-е годы XIX века

46. Стилиевые направления в индустриальном формообразовании конца XIX века (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) Инженерный стиль
- 2) Эклектика
- 3) Архитектурный стиль
- 4) Художественный китч
- 5) Хай-тек
- 6) Минимализм

47. Идеи движения «Искусства и ремесла»:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

48. Как назывался стиль «Модерн» в Германии:

- 1) Либерти
- 2) Ар Нуво
- 3) Югенстиль
- 4) Стиль Орта
- 5) Стиль Гимара

49. Этапы промышленной революции 18-19 вв. (расположить в нужном порядке):

- 1) изобретение паровой машины
- 2) появление машин в текстильном производстве
- 3) применение машин в машиностроении

50. Идеи дизайна в эпоху промышленной революции 19 века (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) повышение качества продукции
- 2) расширение рынка сбыта промышленных товаров
- 3) эстетические качества
- 4) декорирование изделий
- 5) проблема формообразования
- 6) новые технологии
- 7) орнамент

51. Цели промышленных выставок:

- 1) Коммерческая направленность
- 2) Демонстрация новейших технологий
- 3) Верно и то, и другое
- 4) Первое сочетается со вторым

52. Первая «великая» всемирная промышленная выставка:

- 1) 1851 г
- 2) 1778 г.
- 3) 1867 г.

53. Первые теоретики дизайна (возможно несколько вариантов ответа):

- 1) Г. Земпер
- 2) З. Гидион
- 3) В. Шухов
- 4) Джон Рескин
- 5) М. Тонет

б) Уильям Моррис

54. Принципы формообразования стиля «Ар Нуво»:

1) _____

2) _____

3) _____

55. Причины зарождения дизайна

1) Кризисная художественная ситуация в области формообразования предметного мира

2) Упадок ремесел

3) Нарушение фундаментальных принципов формообразования

4) Верны все три

5) Первое сочетается с двумя последующими

56. «Хрустальный дворец» (автор):

1) З. Гидион

2) Д. Пакстон

3) Г. Эйфель

57. Вклад В. Шухова в развитие русской инженерной школы на рубеже XIX – XX веков.

_____

_____

58. Какой стиль зарождается на рубеже XIX – XX веков:

1) Модерн

2) Эkleктика

3) Рационализм

59. Дать определение дизайна _____

_____

_____

_____

60. Первая всемирная выставка породила новую архитектурную форму (первый прообраз стиля «хай-тек»):

- 1) Дворец промышленности
- 2) Хрустальный дворец
- 3) Башня Эйфеля

1) **61.**

61. Германский Веркбунд:

- 1) Стиль в архитектуре
- 2) Производственный союз, объединивший художников, промышленников и архитекторов
- 3) Направление в дизайне

62. Основатель Баухауза:

- 1) З. Гидион
- 2) Д. Пакстон
- 3) Г. Эйфель
- 4) В. Гропиус

63. Руководитель германского Веркбунда:

- 1) Уильям Моррис
- 2) Герман Матезиус
- 3) З. Гидион

64. Баухауз – это:

- 1) Изобретение
- 2) Архитектурная школа
- 3) Стиль в архитектуре
- 4) Объединение художников и промышленников

65. Вклад Чикагской школы в развитие архитектуры:

- 1) Теоретические концепции дизайна
- 2) Новые принципы постройки многоэтажных зданий

66. ВХУТЕМАС – это:

- 1) Изобретение
- 2) Архитектурная школа
- 3) Стиль в архитектуре

- 4) Объединение художников и промышленников
- 5) Художественно-технические мастерские

67. Как назывался стиль «Модерн» в Германии:

- 1) Либерти
- 2) Ар Нуво
- 3) Югенстиль
- 4) Стиль Орта
- 5) Стиль Гимара

68. Художественный авангард начала XX века (основные направления):

- 1) Кубизм
- 2) Пуризм
- 3) Эклектика
- 4) Футуризм
- 5) Абстракционизм

69. ВХУТЕИН – это:

- 1) Высший художественно-технический институт
- 2) Архитектурная школа
- 3) Объединение художников и промышленников
- 4) Художественно-технические мастерские

70. Обтекаемая форма стала символом прогресса и динамики в:

- 1) США
- 2) Англии
- 3) Франции
- 4) России

71. «Интернациональный стиль» – это:

- 1) Стилевое направление в европейском формообразовании 30-40-х годов
- 2) Стилевое направление в европейском формообразовании 60-70-х годов

- 3) Стилевое направление в европейском формообразовании 20-30-х годов

72. Элитарный дизайн – это:

- 1) Стилевое направление в американском формообразовании 30-40-х годов
- 2) Стилевое направление в американском формообразовании 60-70-х годов
- 3) Стилевое направление в американском формообразовании 20-30-х годов
- 4) Стилевое направление в американском формообразовании 50-60-х годов

73. Поп-арт – это:

- 1) Стилевое направление в дизайне 60-70-х годов
- 2) Новое течение в искусстве 60-70-х годов
- 3) Дизайн-утопия

74. Хай-тек – это:

---

75. Арт-Деко – это:

- 1) Стилевое направление в европейском формообразовании 30-40-х годов
- 2) Стилевое направление в европейском формообразовании 60-70-х годов
- 3) Стилевое направление в европейском формообразовании 20-30-х годов

76. Стайлинг – это:

- 1) Стилевое направление в американском формообразовании 30-40-х годов
- 2) Стилевое направление в американском формообразовании 60-70-х годов

3) Стилевое направление в американском формообразовании 20-30-х годов

4) Стилевое направление в американском формообразовании 50-60-х годов

77. Оп-арт – это:

1) Стилевое направление в дизайне 60-70-х годов

2) Дизайн-утопия

3) Оптическое искусство в 60-70-х годах

78. Авангард – это:

---

79. Арт-Деко в США назывался (укажите лишнее):

1) Джазовый модерн

2) Обтекаемый модерн

3) Зигзаг модерн

4) Либерти

80. Стайлинг занимается:

1) «внешними свойствами» изделий

2) Решением функциональных задач

81. Радикальный дизайн это:

1) Стилевое направление в европейском формообразовании 60-70-х годов

2) Стилевое направление в европейском формообразовании 60-70-х годов с более яркой экспериментальной направленностью.

82. Этнический стиль – это:

---

83. Элитарный дизайн занимается:

1) «внешними свойствами» изделий

2) Решением функциональных задач

84. Антидизайн это:

- 1) Стилевое направление в европейском формообразовании 60-70-х годов
- 2) Стилевое направление в европейском формообразовании 60-70-х годов с более яркой экспериментальной направленностью.

85. Контемпорари – это:

---

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

- 1) Что такое «дизайн»? Дайте определение.
- 2) Какие виды дизайнерской деятельности вы знаете?
- 3) В чем специфика дизайна по сравнению с другими видами творческой художественной деятельности?
- 4) Назовите основные этапы становления дизайна.
- 5) Что послужило причиной появления дизайна?
- 6) Дайте общую характеристику первобытнообщинного строя.
- 7) Перечислите области знаний первобытных людей.
- 8) Какие орудия труда были изобретены древним человеком?
- 9) Перечислите основные изобретения первобытного человека.
- 10) Какие ремесла развивались в эпоху первобытного общества? Что явилось причиной их появления?
- 11) Назовите особенности архитектуры первобытного общества.
- 12) Назовите типы архитектурных сооружений этого периода.
- 13) Назовите причины зарождения древних цивилизаций.
- 14) Перечислите условия развития техники и науки в Древних государствах.
- 15) Назовите основные изобретения этого периода.
- 16) Какие виды ремесел развивались в древних цивилизациях?
- 17) Что способствовало развитию техники в рабовладельческом строе?
- 18) Какие науки развивались в этот период?
- 19) Дайте характеристику условий развития науки и техники в Древнем Египте.
- 20) Назовите особенности развития науки в Древнем Египте.
- 21) Какие ремесла существовали в Древнем Египте?
- 22) Перечислите особенности древнеегипетской архитектуры.
- 23) Какие архитектурные сооружения возводили в Древнем Египте?
- 24) Какие особенности имело развитие науки в эпоху античности?

- 25) Дайте общую характеристику условий развития науки и техники в Древней Греции.
- 26) Назовите типы древнегреческих архитектурных сооружений.
- 27) Перечислите основные особенности архитектуры Древней Греции.
- 28) Какой вклад внесли древние греки в архитектуру?
- 29) Назовите особенности развития предметной среды Древнего Рима.
- 30) Назовите типы древнеримских архитектурных сооружений.
- 31) Перечислите основные особенности архитектуры Древнего Рима.
- 32) Назовите отличительные особенности науки эпохи Средневековья.
- 33) Дайте общую характеристику развития науки и техники периода Средневековья.
- 34) Перечислите основные направления средневековой революции.
- 35) Назовите технические новации периода Средневековья.
- 36) Каковы предпосылки создания машинной техники?
- 37) Кто изобрел книгопечатание? Какое значение это изобретение имело в развитии средневековой науки и техники?
- 38) Назовите основные изобретения и открытия эпохи Средневековья.
- 39) Когда и где возникли первые мануфактуры?
- 40) Что лежало в основе мануфактурного производства?
- 41) Какое изобретение стало основой для перехода к машинной индустрии?
- 42) Какие основные принципы работы цеховых объединений ремесленников вы знаете?
- 43) Кто является автором изобретения гидравлического двигателя?
- 44) Какое значение имело изобретение часов?

- 45) Какие стили были в эпоху средних веков? Назовите их отличительные особенности.
- 46) Какие строительные материалы использовали в Эпоху Средневековья?
- 47) Назовите особенности строительства средневековых городов.
- 48) Какое изобретение положило начало технической революции?
- 49) Какое значение имело изобретение парового двигателя Д. Уатта?
- 50) Какой вклад в развитие промышленного производства внес Г. Модсли?
- 51) Какое революционное изобретение кардинально повлияло на развитие производства?
- 52) Какие идеи дизайна появляются в эпоху промышленных революций? Что явилось причиной их появления?
- 53) Назовите основные стилевые направления в предметной среде и архитектуре этого периода? Их отличительные особенности.
- 54) Какие цели несли в себе промышленные выставки?
- 55) Роль всемирных промышленных выставок в становлении и развитии дизайна.
- 56) Когда состоялось открытие первой всемирной промышленной выставки?
- 57) Кто является автором «Хрустального дворца»? Каково значение этого архитектурного сооружения?
- 58) Какие возводятся архитектурные сооружения для всемирной выставки 1867 г.? Их роль в становлении и развитии дизайна.
- 59) Назовите первых теоретиков дизайна. Их вклад в становлении теории дизайна.
- 60) Кто был лидером движения «Искусства и ремесла»? Основные идеи этого движения.
- 61) Какой вклад в становление дизайна внес М. Тонет?

- 62) Перечислите основные стилевые направления в индустриальном формообразовании конца 19 века.
- 63) Дайте определение «стайлинга».
- 64) Перечислите предпосылки зарождения нового стиля в Европе на рубеже 19-20 вв.
- 65) Каковы хронологические рамки стиля «модерн»?
- 66) Что способствовало распространению нового художественного течения?
- 67) Назовите стилевые особенности модерна.
- 68) Какие принципы формообразования легли в основу нового стиля?
- 69) Как начинается трактоваться архитектура жилища в модерне?
- 70) Назовите основные течения модерна. Дайте характеристику каждому направлению.
- 71) Каких представителей модерна вы знаете?
- 72) Какой вклад в развитие дизайна внес Ч. Макинтош и его Глазго-школа?
- 73) Назовите создателей венского Сецессиона. Характерные черты стиля представителей этой школы.
- 74) Назовите особенности творчества Гауди. Его вклад в развитие дизайна.
- 75) Можно ли отнести работы Гауди к стилю «модерн»?
- 76) Как развивался стиль «модерн» в Германии? Его представители.
- 77) Какое значение имел стиль «модерн» во Франции?
- 78) Каких представителей французского ар-нуво вы знаете?
- 79) Значение стиля «модерн» в становлении и развитии дизайна.
- 80) От какого названия происходит термин «арт-деко»?
- 81) Перечислите стилевые особенности «арт-деко».
- 82) Назовите основные направления «арт-деко».
- 83) Можно ли назвать стиль «арт-деко» интернациональным? Обоснуйте ответ.

- 84) Как развивался стиль «арт-деко» в США?
- 85) Назовите основные принципы функционализма.
- 86) Кто является ярким представителем функционализма?
- 87) Назовите основные принципы конструктивизма.
- 88) Каких представителей конструктивизма вы знаете?
- 89) Кто является автором «Красно-синего стула»? Какой вклад он внес в развитие конструктивизма?
- 90) Почему американских дизайнеров 1930-х гг. называли «чародеями формы»?
- 91) Найдите общие черты между автомобилями «Дженерал моторс» 1950-х гг. и истребителем.
- 92) Как вы понимаете высказывание Р. Лоуи «Дизайн нужен для того, чтобы заставить кассу звенеть»?
- 93) Какова роль дизайна в организации досуга и отдыха?
- 94) Приведите легендарные примеры итальянского дизайна 1950 гг.
- 95) Назовите традиционно лидирующие области итальянского дизайна.
- 96) Каких принципов придерживались преподаватели Баухауза.
- 97) Какое влияние оказали идеи Ульмской школы на европейский дизайн?
- 98) Почему организация службы дизайна компании «Браун» считалась образцовой в 1960-1970-х гг.?
- 99) С чем связано возникновение «нового немецкого дизайна»?
- 100) Объясните смысл принципа дизайн-студии «Фрог-дизайн»: «Форма следует эмоции».
- 101) В чем проявилась космическая тематика и образность во французском дизайне 1960-х гг?
- 102) Что такое здание Центра Помпиду в Париже: дизайн или архитектура?

- 103) Чем объясняется феномен мировой известности дизайнера Филиппа Старка?
- 104) Как повлиял поп-арт на дизайн 1960-х гг.
- 105) Каковы основы средств художественной выразительности стиля хай-тек?
- 106) Что привлекает массового потребителя в скандинавском дизайне?
- 107) Что общего между ВХУТЕМАСом и Баухаузом?
- 108) Перечислите основные направления в дизайне 60-х годов.
- 109) Какой принцип лежал в основе поп-дизайна?
- 110) Чем отличалось направление оп-арт от поп-дизайна?
- 111) Что такое футуризм? Обоснуйте свой ответ.
- 112) Назовите дизайн-утопии 60-70-х гг. Перечислите их основные принципы.
- 113) Дайте определение радикального дизайна.
- 114) Что такое антидизайн? Как вы это понимаете?
- 115) Перечислите представителей радикального дизайна.
- 116) Дайте определение постмодерна.
- 117) Назовите основные принципы постмодерна.
- 118) Что такое «новый дизайн»? Как вы это понимаете?
- 119) Перечислите основные принципы, которыми руководствовалась в своей работе группа «Мемфис».
- 120) Как происходило развитие «нового дизайна» в Германии? Англии? Испании? Франции?
- 121) Назовите основных представителей постмодерна.
- 122) Назовите основные современные стилевые направления в дизайне.
- 123) Дайте определение стиля хай-тек. Перечислите его основные принципы.
- 124) Как вы понимаете, что такое стиль кантри. Перечислите его основные принципы.

- 125) Назовите основные черты стиля контемпорари.
- 126) Какие отличительные черты стиля авангард вы знаете?
- 127) Что такое эклектика?
- 128) Какой вклад в развитие дизайна внес авангардист Филипп Старк?
Рон Арад?
- 129) К какому стилевому направлению можно отнести работы дизайнера Хартмута Эслингера? Джавье Марискала? Норманна Фостера?
- 130) Каких современных дизайнеров по костюму вы знаете? К какому стилевому направлению вы можете отнести их творчество?