

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА
сборник учебно-методических материалов

для направления подготовки 54.03.01 – Дизайн и
специальности 54.05.01 – Монументально-декоративное искусство

Благовещенск, 2017

*Печатается по решению
редакционно-издательского совета
факультета дизайна и технологии
Амурского государственного
университета*

Составитель: Шкиль О.С.

История дизайна: сборник учебно-методических материалов для направления подготовки 54.03.01 – Дизайн и специальности 54.05.01 – Монументально-декоративное искусство – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017, 34 с.

© Амурский государственный университет, 2017

© Кафедра дизайна, 2017

© Шкиль О.С., составление

Содержание

1 КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА	4
1.1 Лекция 1. Понятие дизайна. Развитие предметной среды в древнейшие времена	4
1.2 Лекция 2. Развитие предметной среды в древних государствах	5
1.3 Лекция 3. Ремесленное производство в средние века. Предпосылки создания машинной техники	6
1.4 Лекция 4. Предметно-пространственная среда в XVII-XIX веков	8
1.5 Лекция 5. Первые промышленные выставки. Стилиевые направления в формообразовании промышленных изделий второй половины XIX века	10
1.6 Лекция 6. Художественный авангард в Европе в конце XIX – начале XX веков	11
1.7 Лекция 7. Становление дизайн-образования	13
1.8 Лекция 8. Дизайн первой половины XX века	15
1.9 Лекция 9. Массовый дизайн 1940-1950-х годов	16
1.10 Лекция 10. Поиски и эксперименты в дизайне 1960-1970-х годов	17
1.11 Лекция 11. Дизайн постиндустриального общества (1980-1990-е годы)	19
1.12 Лекция 12. Стили и тенденции современного дизайна	20
2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ	23
3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ	30
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	31

1 КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

1.1 Лекция 1. Понятие дизайна. Развитие предметной среды в древнейшие времена

План лекции:

1. Дизайн как вид проектно-художественной деятельности.
2. Предметная среда в древнейшие времена

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.

История дизайна имеет свою сетку основных понятий и терминов.

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). 4юайнер (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.

Дизайнер (художник-конструктор) — специалист в области дизайна, который занимается созданием новых по художественному замыслу и воплощению изделий, улучшая его потребительские свойства и формируя гармоничную и комфортную предметно-пространственную среду.

В своей работе дизайнер пользуется всем арсеналом проектных средств:

- Выбор концепции
- Техническое конструирование
- Компонировка
- Композиционное формообразование
- Стилеобразование
- Функциональный анализ
- Моделирование и макетирование.

Разработка предмета дизайна базируется на ряде принципиальных методов:

- функциональном анализе;
- компоновке;
- создании пространственной или графической композиционной структуры;
- стилизации и т.д.

Цель дизайна — удовлетворение разнообразных потребностей человека, эффективная организация предметной и информационной среды жизни и деятельности на основе художественно-образных моделей.

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 возможно-

стям 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.

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.

Изобретения первобытного человека:

- составные орудия труда.
- изобретение лука и стрел
- искусственное добывание огня (ок. 40 000 г. до н.э.),
- изобретение весла и лодки (ок. 10 000 г. до н.э.), давшее человеку первое транспортное средство,
- сверление, пиление и шлифовка камня (6 000 г. до н.э.)
- мотыжное земледелие (ок. 8 000 г. до н.э.),
- изобретение колеса и повозки,
- гончарный круг,
- мельница,
- водяное колесо
- плетение и ткачество (25-26 тысяч лет)
- керамические изделия
- скульптура

1.2 Лекция 2. Развитие предметной среды в древних государствах

План лекции:

1. Общая характеристика и условия развития предметной среды в Древних государствах.
2. Особенности предметной среды Древнего Египта.
3. Особенности предметной среды Древней Греции.
4. Особенности предметной среды Древнего Рима

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

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.

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.

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.

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.

1.3 Лекция 3. Ремесленное производство в средние века. Предпосылки создания машинной техники

План лекции:

1. Общая характеристика и условия развития науки и техники в период Средневековья.
2. Технические изобретения периода Средневековья.
3. Стилиевые направления в предметной среде периода Средневековья

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 XVII 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 V 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 сталистого 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

Феодалские 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.

1.4 Лекция 4. Предметно-пространственная среда в XVII-XIX веков

План лекции:

1. Промышленная революция XVII-XIX веков.
2. Научно-технические открытия и изобретения XVIII-XIX веков.
3. Идеи дизайна в эпоху промышленной революции.
4. Стилиевые направления в предметной среде: барокко; рококо; классицизм; ампир; 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.

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.

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.

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.

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.

1.5 Лекция 5. Первые промышленные выставки. Стилиевые направления в формообразовании промышленных изделий второй половины XIX века

План лекции:

1. Промышленные выставки XVIII-XIX веков.
2. Стилиевые направления в формообразовании промышленных изделий второй половины XIX века.
3. Первые теоретики дизайна

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.

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. Приме-

ром может быть Пражская выставка 1791 года, которая проводилась с целью “художественного показа” товаров, а не их продажи.

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.

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 результате чего необходимость поиска нового формообразования, основанного на иных эстетических принципах, отвечающего особенностям технологии машинного производства, стала очевидной. 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.

1.6 Лекция 6. Художественный авангард в Европе в конце XIX – начале XX веков

План лекции:

1. Германский Веркбунд.
2. Художественный авангард в Европе в конце XIX – начале XX веков.
3. Группа «Де Стейл».
4. Стиль модерн и его региональные течения.

Первые шаги дизайна были закономерно связаны с бурным развитием промышленного производства в последней трети XIX в., начало которому было положено «революцией сверху», объ-

единившей страну и выдвинувшей ее в ряд крупнейших развитых держав. Концентрация производства, рост монополий и борьба за рынки сбыта поставили вопрос о качестве промышленной продукции и ее конкурентоспособности.

К концу XIX в. обозначились значительные сдвиги в повышении технического качества товаров, но на этом фоне тем более выпукло выступили недостатки их внешнего вида и формы в целом. Многие считали, что их преодолению может способствовать происходивший в Германии, как и во всей Европе, процесс поиска новых художественных ценностей новой эстетики предметно-пространственной среды, связанный с экспериментами в области формообразования. Эти поиски привели многих художников, таких как Петер Беренс, от занятий «станковым искусством» к художественному ремеслу, прикладному искусству, художественной промышленности, а затем и к дизайнерской деятельности в индустриальном производстве.

Рассматриваемая с этих позиций деятельность немецкого *Веркбунда* — Германского художественно-промышленного союза — является неотъемлемой частью истории европейского дизайна XX в. В числе его основоположников были видные архитекторы и художники: Мутезиус, Ван де Вельде, Беренс, Ле Корбюзье и др. Веркбунд ставил своей целью реорганизацию строительства и ремесел на современной промышленной основе. Члены Веркбунда создавали образцы для промышленного производства, стараясь придавать им простые, целесообразные, функционально оправданные формы.

В конце 19 - начале 20 вв. в Германии и других странах стали появляться новые течения в области искусства, архитектуры и производственного искусства.

Эти течения получили название в источниках как модернизм (от итальянского - современное течение) - направление в искусстве 19-20 вв., характеризующееся стремлением утвердить новые нетрадиционные художественные формы.

Основные течения модернизма:

- импрессионизм
- символизм
- модерн
- экспрессионизм
- фовизм
- кубизм
- футуризм
- абстракционизм
- абстрактный экспрессионизм
- дадаизм
- сюрреализм
- авангардизм

Особую роль в становлении дизайна сыграли такие направления как авангард, модерн, конструктивизм, функционализм.

Течения, возникшие в европейском искусстве на рубеже 19-20 вв. Он характеризуется экспериментальным подходом к художественному творчеству.

В этом направлении особенно выделилась голландская группа «Де Стейл», которая была образована в 1917 г. в результате объединения вокруг журнала «Стиль» молодых художников и архитекторов во главе с теоретиком Тео Ван Дисбургом.

В нее входили: живописец Пит Мондриан, архитектор Геррит Томас Ритвелд, Эль Лисицкий и др.

Эта группа способствовала развитию нового абстрактного стиля, основанного на исключительном использовании прямых линий в комбинации с белым, черным и другими первичными цветами (красный, синий, желтый).

В 1917 г. Геррит Томас Ритвелд изобрел форму необычного кресла «Красно-синий стул» и назвал его аппаратом для сидения. Этот стул стал символом группы «Де Стейл».

Деятельность группы «Де Стейл» стала основой для развития стиля функционализм.

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 преобразался, 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». 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.

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 засилию 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.

1.7 Лекция 7. Становление дизайн-образования

План лекции:

1. Баухауз.
2. ВХУТЕМАС

В 1919 г. в Германии была основана первая школа дизайна Баухауз. Возникновение и становление *Баухауз* тесно связаны с общественным переворотом, начавшимся в конце первой мировой войны.

Баухауз - крупнейшее явление в мировой художественной культуре, широко известная архитектурно-художественная школа, одна из основоположников современного формообразования в дизайне, пропагандировавшая простоту и рациональность форм, красота и художественная выразительность которых должна вытекать из их практической полезности.

Основатель Баухауза Вальтер Гропиус стремился создать подлинное содружество учащихся и учащихся, собрать воедино все виды художественного творчества. **Ведущий педагогический принцип Баухауз** - *соединение обучения и ремесла*. Между художниками и ремесленниками не существует принципиальной разницы. Художник - высшая ступень ремесленника.

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.

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.

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 катализатор 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.

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.

1.8 Лекция 8. Дизайн первой половины XX века

План лекции:

1. Арт-деко.
2. Функционализм.
3. Конструктивизм.

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.

В 1930-х годах в США образовалось собственное понимание дизайна. В противоположность европейским принципам, здесь в центр ставился дизайн как инструмент, способствующий сбыту товаров. Целью дизайна было формообразование изделий для широкого массового потребления. Несмотря на то, что в США во время и после войны работали в эмиграции многие выдающиеся дизайнеры-лидеры европейского функционализма, в промышленном дизайне продолжали отдавать предпочтение эстетическим идеалам предвоенного времени, обтекаемым и новым органическим формам.

Лидерами американского дизайна оставались такие известные имена 1930-х гг., как В.Д. Тиг, Г. Дрейфус, Н. Вел Геддес и Р. Лоуи, определявшие дальнейшее развитие американского промышленного дизайна.

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 ха-

рактарно 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.

Родоначальником конструктивизма считается Владимир Татлин с его всемирно известным проектом 400 метрового памятника III Интернационалу. Башня Татлина стала одним из символов нового искусства, своеобразной визитной карточкой конструктивизма, одним из самых знаменитых архитектурных проектов XX века. По мнению специалистов влияние этого проекта на современную архитектуру более значительно, чем влияние Эйфелевой башни на архитектуру XIX века. Татлин помог многим архитекторам преодолеть определенный психологический барьер при оценке роли новых конструкций в создании архитектурного образа современного сооружения.

1.9 Лекция 9. Массовый дизайн 1940-1950-х годов

План лекции:

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

Вторая мировая война оказала сильное влияние на весь предметный дизайн.

После II Мировой войны из США в Европе распространилось американское понимание дизайна, как инструмента торговли.

Развитие и внедрение дизайна в производство становится главной стратегической задачей многих стран мира.

В 1940-1950-х гг. в мировой экономике прошли реформы, которые ставили своей целью повысить потребительский спрос, используя новые модели, формы и технические инновации.

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.

Ярким представителем скандинавского стиля стал Арне Якобсен, Тапио Вирккала, Ханс Вегнер, Сикстен Сасон.

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 1950-е гг. 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»).

Создатели других изделий массового спроса охотно переняли новые идеи автомобильного дизайна.

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).

В 50-е гг. XX века в Германии стал развиваться новый стиль, который стал началом новой эстетической ориентации – неофункционализм.

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.

Факультеты Ульмской школы:

- 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.

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.

Ведущими итальянскими дизайнерами того времени были Марчелло Ницолли (фирма «Оливетти»), Марк Занузо (фирма «Картель»), Джо Коломбо, Джованни Понти, Джакомо и Ливио Кастильони и др.

1.10 Лекция 10. Поиски и эксперименты в дизайне 1960-1970-х годов

План лекции:

1. Поп-арт.
2. Оп-арт.
3. Поп-дизайн.
4. Футуристический дизайн и дизайн-утопии.
5. Радикальный дизайн. Анти-дизайн.

В 1960-е годы вместе с расцветом общества происходят радикальные изменения во всех областях его жизни.

Стало подвергаться критике машинное производство и рационализм в формообразовании.

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 1950-х гг. 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, 1962 г.).

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 1960-е гг. 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 1960-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 1960-х. 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 1960-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 1960-х в рамках течения “Радикальная Архитектура”.

1.11 Лекция 11. Дизайн постиндустриального общества (1980-1990-е годы)

План лекции:

1. Постмодернизм и деконструктивизм.
2. Группы «Алхимия» и «Мемфис».
3. «Новый дизайн».

В постиндустриальном обществе 1980-х 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 1970-1980-х.

Корни постмодерна берут свое начало в пол-культуре и радикальных течениях дизайна. Во многом благодаря поп-культуре в конце 1960-х 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 1970-1980-х гг. 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. 1970-х) и «Мемфис» (нач. 1980-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 1980-е гг. значительно ускорились темпы и расширился масштаб технического, экологического и культурного развития общества. Этим 1980-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.

Отделившаяся 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. Использо-

лись коллажи, построенные по принципу хаоса. Такими формами дизайнер стремился вызвать спонтанную связь между объектом и потребителем. В этом выделась 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 1980-е гг.

«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.

1.12 Лекция 12. Стили и тенденции современного дизайна

План лекции:

1. Классический стиль.
2. Кантри.
3. Этнический стиль.
4. Минимализм.
5. Контемпорари.
6. Лофт-стиль.
7. Авангард

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.

Традиционный стиль - стиль прошлого (неоклассицизм, традиционализм)

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

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»

Этнический стиль неоднороден, так как представляет собой разные стили экзотических стран (Индии, Филиппин, Непала, Латинской Америки, африканских стран).

Интерьер, решенный в этническом стиле, бывает обычно ярким и красочным (сочетания темно-синего, бирюзового, терракотового, зеленого, желтого и красного цветов индивидуальны в зависимости от того, предметы какой культуры составляют основу интерьера).

Такой интерьер может быть украшен старинными антикварными вещами (старинные бронзовые кувшины или лампы, натуральные восточные ковры) и экзотическим ширпотребом (африканские маски, керамические вазы, портьеры из крашеных вручную тканей, плетеные циновки на полу).

Различные экзотические страны могут быть представлены в интерьере по-разному. Например, для Индии характерны яркие особенные краски в сочетании с тканями из хлопка и старинной посудой из бронзы, изящные статуэтки из камня и сандалового дерева, ароматические свечи, украшения из павлиньих перьев и бисера.

Различные экзотические страны могут быть представлены в интерьере по-разному. Например, для Индии характерны яркие особенные краски в сочетании с тканями из хлопка и старинной посудой из бронзы, изящные статуэтки из камня и сандалового дерева, ароматические свечи, украшения из павлиньих перьев и бисера.

Различные экзотические страны могут быть представлены в интерьере по-разному. Например, для Индии характерны яркие особенные краски в сочетании с тканями из хлопка и старинной посудой из бронзы, изящные статуэтки из камня и сандалового дерева, ароматические свечи, украшения из павлиньих перьев и бисера.

Материалы, преобладающие в этническом стиле:

- дерево,
- бамбук,
- ротанг,
- Пробка
- пластик «под дерево».
- Текстиль льняной или из грубого хлопка с ярким этническим орнаментом.

Керамическая плитка ярких расцветок на стенах, полу и потолке (белая и синяя, темно-синяя и желтая, коричневая и ярко-розовая) создаст латиноамериканский колорит. Деревянные и глиняные фигурки индейцев, маски, ткани с индейским рисунком также относятся к латиноамериканскому стилю этно.

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

Классический минимализм предполагает простоту и функциональность, экономичность и серийность своих моделей.

Минимализм — это такой стиль, при котором главный акцент делается на минимальных выразительных средствах, причем внешний облик мебели должен соответствовать ее содержанию и предназначению.

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

Лофт-стиль. Направление «лофт» (англ. loft — «чердак») зародилось в 40-х годах XX в. в индустриальных кварталах Нью-Йорка. В стиле лофт обычно используются цвета холодных оттенков (металлический, синий и т. д.). Отличительная особенность в цветовой палитре стиля лофт в том, что часто, для контраста, одну из четырёх стен делают другого цвета, например, 3 стены в одной комнате кирпичные, а одна покрыта металлической штукатуркой. Такой эффект нужен для распределения зон в комнате.

Мебель в основном металлическая или покрашенная «под металл», но используется также деревянная мебель светлых и тёмных тонов. Мебель в стиле лофт обычно проста и функциональна. Мебель часто выполняет функцию перегородок (стен) между комнатами, то есть разделяет пространство на части.

Особое внимание в стиле лофт заслуживают детали. Это всё наследие фабричного прошлого: лестницы, различные трубы, системы вентиляции, заводские приспособления и т. д. Также стоит

обратить внимание на окна. Окна должны быть по возможности широкими и высокими (до пола) без занавесок, тюля и штор. Это необходимо для максимального освещения интерьера. Для искусственного освещения часто используются навесные люстры.

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.

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.

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; декорирование конструктивных элементов; простая окраска стен; зимний сад

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

При изучении дисциплины следует придерживаться следующих правил:

1. Курс «История дизайна» нужно изучать в строгой последовательности и системе. Перемены в занятиях, а также перегрузки нежелательны.

2. Прочитанный в учебной литературе материал должен быть глубоко усвоен. Студент должен разбираться в теоретическом материале и уметь воспринимать, анализировать и обобщать информацию, применять ее при выполнении рефератов/ презентаций. При изучении того или иного материала свои знания надо проверять ответами на поставленные в конце каждой темы учебника.

3. Большую помощь в изучении курса оказывает составление конспекта учебника или аудиторных занятий, где записываются основные положения изучаемой темы. Каждую тему курса желательно почитать дважды.

4. При выполнении рефератов/ презентаций необходимо провести анализ исходной ситуации, установить последовательность выполнения.

5. Проверка знаний студента может быть проведена им же самим в процессе выполнения рефератов/ презентаций.

Изучение курса рекомендуется вести в следующем порядке:

1. Ознакомится с темой по программе и методическим указаниям к выполнению практической работы.

2. Изучить рекомендуемую литературу по данной теме. Законспектировать в рабочей тетради основные положения.

3. Ответить на вопросы для самопроверки к каждой теме программы и записать ответы в рабочей тетради.

4. Выполнить реферат/ презентацию в порядке, указанном в методических указаниях к теме.

К экзамену по дисциплине допускаются студенты, полностью выполнившие рефераты/ презентации, установленные рабочей программой. Готовность рефератов/ презентаций определяется наличием положительной рецензии преподавателя. На экзамен предоставляются рефераты/ презентации по каждой теме с отметкой «зачтено»; по ним производится предварительный опрос-собеседование. Преподаватель вправе аннулировать представленные рефераты/ презентации, если при собеседовании убедиться, что студент выполнил реферат/ презентацию не самостоятельно.

Практические занятия проводятся в соответствии с тематическим содержанием лекционной части курса с целью закрепления изученного материала на практике. Во время практических занятий студенты отвечают на вопросы по изучаемой теме, выполняют тесты, самостоятельно выполняют задания для самостоятельной работы, выполнение которых требует знания разделов курса.

РАЗДЕЛ 1: ПРОТОДИЗАЙН

Практическое занятие № 1

Понятие дизайна. Развитие предметной среды в древнейшие времена

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

Вопросы для обсуждения:

1. Дизайн как вид проектно-художественной деятельности.
2. Предметная среда в древнейшие времена

Контрольные вопросы:

1. Что является предметом изучения истории дизайна, науки и техники?
2. Назовите классификацию памятников истории дизайна, науки и техники.
3. Что относится к инфраструктуре «Истории дизайна, науки и техники»?
4. Дайте определение науковедения.
5. Объясните термин «технология».
6. Что такое «дизайн»? Дайте определение.
7. Какие виды дизайнерской деятельности вы знаете?

8. В чем специфика дизайна по сравнению с другими видами творческой художественной деятельности?

9. Перечислите этапы развития науки и техники.

10. Назовите основные этапы становления дизайна.

11. Что послужило причиной появления дизайна?

12. Дайте общую характеристику первобытнообщинного строя.

13. Перечислите области знаний первобытных людей.

14. Какие орудия труда были изобретены древним человеком?

15. Перечислите основные изобретения первобытного человека.

16. Какие ремесла развивались в эпоху первобытного общества? Что явилось причиной их появления?

17. Назовите особенности архитектуры первобытного общества.

18. Назовите типы архитектурных сооружений этого периода.

19. Какие особенности можно выделить в одежде древних людей?

20. Какие виды одежды древних людей вы знаете?

21. Назовите основные функции вещи.

22. Назовите некоторые повторяющиеся на протяжении веков конструктивные принципы организации формы и структуры вещи.

23. Что может быть объединяющим принципом в устройстве следующих вещей: полинезийский барабан, телеграф с азбукой Морзе и компьютером?

24. Что общего между носовым платком, волейбольной сеткой, радиобашней инженера В.Г. Шухова и лаптями?

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Письменность в первобытное время.

2. Архитектура первобытного человека.

3. Зарождение ремесел в древнейшие времена.

Практическое занятие № 2

Развитие предметной среды в древних государствах

Цели, задачи: изучение особенностей развития предметной среды, науки и техники в эпоху древних цивилизаций

Вопросы для обсуждения:

1. Общая характеристика и условия развития предметной среды в Древних государствах.

2. Особенности предметной среды Древнего Египта.

3. Особенности предметной среды Древней Греции.

4. Особенности предметной среды Древнего Рима

Контрольные вопросы:

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. Что из себя представляло жилище Древнего Египта?

13. Назовите особенности древнеегипетского костюма.

14. Какие различия имела женская и мужская одежда?

15. Какие особенности имело развитие науки в эпоху античности?

16. Дайте общую характеристику условий развития науки и техники в Древней Греции.

17. Назовите типы древнегреческих архитектурных сооружений.
18. Перечислите основные особенности архитектуры Древней Греции.
19. Какой вклад внесли древние греки в архитектуру?
20. Какие виды древнегреческой одежды вы знаете?
21. Назовите особенности развития предметной среды Древнего Рима.
22. Назовите типы древнеримских архитектурных сооружений.
23. Перечислите основные особенности архитектуры Древнего Рима.
24. Какие виды древнегреческой одежды вы знаете?

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Как строились пирамиды в Египте.
2. Древние майя: загадки погибшей цивилизации.
3. Древние цивилизации Мексики.

Практическое занятие № 3

Ремесленное производство в средние века. Предпосылки создания машинной техники

Цели, задачи: изучение особенностей развития предметной среды, науки и техники в эпоху Средневековья

Вопросы для обсуждения:

1. Общая характеристика и условия развития науки и техники в период Средневековья.
2. Технические изобретения периода Средневековья.
3. Стилиевые направления в предметной среде периода Средневековья

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.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Величайшие изобретения средних веков.
2. Истоки Возрождения.
3. Леонардо да Винчи – ученый и изобретатель.

Практическое занятие № 4

Предметно-пространственная среда в XVII-XIX веков

Цели, задачи: изучение особенностей развития предметной среды, науки и техники в XVII-XIX веках.

Вопросы для обсуждения:

1. Промышленная революция XVII-XIX веков.
2. Научно-технические открытия и изобретения XVIII-XIX веков.
3. Идеи дизайна в эпоху промышленной революции.
4. Стилиевые направления в предметной среде: барокко; рококо; классицизм; ампир; 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.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Технические изобретения XVII-XIX веков.
2. Силевые направления в предметной среде (барокко, рококо, классицизм, ампи́р, романтизм, бидермейер).

Практическое занятие № 5

Первые промышленные выставки. Силевые направления в формообразовании промышленных изделий второй половины XIX века

Цели, задачи: изучение особенностей развития предметной среды в середине 19 века.

Вопросы для обсуждения:

1. Промышленные выставки XVIII-XIX веков.
2. Силевые направления в формообразовании промышленных изделий второй половины XIX века.
3. Первые теоретики дизайна

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 стилевые направления в индустриальном формообразовании конца 19 века.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Творчество Густава Эйфеля.
2. У. Моррис и английское движение «За связь искусств и ремесел».

Раздел 2: ДИЗАЙН XX ВЕКА И ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ

Практическое занятие № 6

Художественный авангард в Европе в конце XIX – начале XX веков

Цели, задачи: изучение особенностей художественного авангарда в Европе и стиля «модерн» и его региональных течений в конце XIX – начале XX веков.

Вопросы для обсуждения:

1. Германский Веркбунд.
2. Художественный авангард в Европе в конце XIX – начале XX веков.
3. Группа «Де Стейл».
4. Силль модерн и его региональные течения.

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.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Германский Веркбунд
2. Творчество А. Гауди
3. Томас Ритвелд – яркий представитель группы «Де стейл»

Практическое занятие № 7

Становление дизайн-образования

Цели, задачи: изучение особенностей становления дизайн-образования.

Вопросы для обсуждения:

1. Баухауз.
2. ВХУТЕМАС

Контрольные вопросы:

1. Какой вклад внес Баухауз в развитие мирового дизайна?
2. В чем заключались принципы подготовки художников для промышленности в Баухаузе?
3. Какие известные художники работали в Баухаузе?
4. Какой вклад внес ВХУТЕМАС в развитие мирового дизайна?
5. В чем заключались принципы подготовки художников для промышленности во ВХУТЕ-

МАСе?

6. Какие известные художники работали в ВХУТЕМАСе?

Вопросы для самостоятельной работы:

1. А. Родченко – преподаватель ВХУТЕМАС
2. В. Гропиус – основатель школы Баухауз.

Практическое занятие № 8

Дизайн первой половины XX века

Цели, задачи: изучение особенностей стилевых направлений дизайна начала XX века.

Вопросы для обсуждения:

1. Арт-деко.
2. Функционализм.
3. Конструктивизм.

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?

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Генри Дрейфус.
2. Рассел Райт.
3. Жорж Паркер.
4. В. Татлин – представитель конструктивизма в России

Практическое занятие № 9

Массовый дизайн 1940-1950-х годов

Цели, задачи: изучение особенностей стилевых направлений дизайна в 1940-1950-х гг.

Вопросы для обсуждения:

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

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.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Американский дизайн 1950-е годы: «золотой век» американского дизайна.
2. Итальянский дизайн второй половины XX века.
3. Томас Мальдонадо и Ульмская школа дизайна.

Практическое занятие № 10

Поиски и эксперименты в дизайне 1960-1970-х годов

Цели, задачи: изучение особенностей дизайна в 1960 -1970- х гг.

Вопросы для обсуждения:

1. Поп-арт.
2. Оп-арт.
3. Поп-дизайн.
4. Футуристический дизайн и дизайн-утопии.
5. Радикальный дизайн.
6. Анти-дизайн.

Контрольные вопросы:

1. Какие радикальные изменения в жизни общества происходят в 1960-е годы? С чем это связано?

2. Перечислите основные направления в дизайне 1960-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 1960-1970-х гг. Перечислите их основные принципы.
7. Дайте определение радикального дизайна.
8. Что такое антидизайн? Как вы это понимаете?
9. Перечислите представителей радикального дизайна.

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 1960-х годов.
6. Бакминстер Фуллер – известный американский дизайнер.
7. Гаэтано Пеше – итальянский дизайнер, яркий представитель арт-дизайна.

Практическое занятие № 11

Дизайн постиндустриального общества (1980-1990-е годы)

Цели, задачи: изучение особенностей развития дизайна в 1980 -1990- х гг. XX века.

Вопросы для обсуждения:

1. Постмодернизм и деконструктивизм.
2. Группы «Алхимия» и «Мемфис».
3. «Новый дизайн».

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.

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Альдо Росси – итальянский дизайнер, один из лидеров постмодерна.
2. Ханс Холляйн – мастер постмодерна, австрийский дизайнер.
3. Марио Беллини – итальянский дизайнер.
4. Эторе Соттсас – итальянский дизайнер, теоретик и философ проектной культуры.

Практическое занятие № 12

Стили и тенденции современного дизайна

Цели, задачи: изучение особенностей современного дизайна.

Вопросы для обсуждения:

1. Классический стиль.
2. Кантри.
3. Этнический стиль.
4. Минимализм.
5. Контемпорари.
6. Лофт-стиль.
7. Авангард

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?

Вопросы для самостоятельной работы:

1. Филипп Старк – французский дизайнер, звезда современного авангардного дизайна.
2. Майкл Грейвс – ведущий мастер американского пост-модерна.
3. Широ Курамата – дизайнер современной Японии.

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа включает изучение теоретических вопросов, выносимых для самостоятельной проработки. Во время выполнения самостоятельной работы студенты изучают литературу по курсу «История дизайна».

Самостоятельная работа студентов с учебной литературой осуществляется в отведенное для самостоятельной работы время в соответствии с количеством часов, предусмотренных учебным планом.

Выполнения данного вида работ контролируется преподавателем путем опроса по теоретическим вопросам темы:

Номер темы	Самостоятельная работа	
	Вопросы для самостоятельного изучения	Форма самостоятельной работы
1	2	3
1	<p>Понятие дизайна. Развитие предметной среды в древнейшие времена</p> <p>Тематика рефератов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Письменность в первобытное время. 2. Архитектура первобытного человека. 3. Зарождение ремесел в древнейшие времена. 	<p>конспект, реферат (презентация)</p>
2	<p>Развитие предметной среды, науки и техники в Древних государствах</p> <p>Тематика рефератов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Как строились пирамиды в Египте. 2. Древние майя: загадки погибшей цивилизации. 3. Древние цивилизации Мексики. 	<p>конспект, реферат (презентация)</p>
3	<p>Ремесленное производство в средние века. Предпосылки создания машинной техники</p> <p>Тематика рефератов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Величайшие изобретения средних веков. 2. Истоки Возрождения. 3. Леонардо да Винчи – ученый и изобретатель. 	<p>конспект, реферат (презентация)</p>
4	<p>Предметно-пространственная среда в XVII-XIX веков</p> <p>Тематика рефератов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Технические изобретения XVII-XIX веков. 2. Стилиевые направления в предметной среде (барокко, рококо, классицизм, ампир, романтизм, бидермейер). 	<p>конспект, реферат (презентация)</p>
5	<p>Первые промышленные выставки. Стилиевые направления в формообразовании промышленных изделий второй половины XIX века</p> <p>Тематика рефератов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Творчество Густава Эйфеля. 2. У. Моррис и английское движение «За связь искусств и ремесел». 	<p>конспект, реферат (презентация)</p>
	<p>Раздел 2: ДИЗАЙН XX ВЕКА И ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ</p>	
6	<p>Художественный авангард в Европе в конце XIX – начале XX веков</p> <p>Тематика рефератов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Германский Веркбунд 2. Творчество А. Гауди 3. Томас Ритвелд – яркий представитель группы «Де стейл» 	<p>конспект, реферат (презентация)</p>

Номер темы	Самостоятельная работа	
	Вопросы для самостоятельного изучения	Форма самостоятельной работы
1	2	3
7	<p>Становление дизайн-образования</p> <p>Тематика рефератов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. А. Родченко – преподаватель ВХУТЕМАС 2. В. Гропиус – основатель школы Баухауз. 	<p>конспект, реферат (презентация)</p>
8	<p>Дизайн первой половины XX века</p> <p>Тематика рефератов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Генри Дрейфус. 2. Рассел Райт. 3. Жорж Паркер. 4. В. Татлин – представитель конструктивизма в России 	<p>конспект, реферат (презентация)</p>
9	<p>Массовый дизайн 1940-1950-х годов</p> <p>Тематика рефератов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Американский дизайн 1950-е годы: «золотой век» американского дизайна. 2. Итальянский дизайн второй половины XX века. 3. Томас Мальдонадо и Ульмская школа дизайна. 	<p>конспект, реферат (презентация)</p>
10	<p>Поиски и эксперименты в дизайне 1960-1970-х годов</p> <p>Тематика рефератов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Рой Лихтенштейн – яркий представитель поп-арта 2. Энзо Мари – итальянский художник, теоретик, дизайнер. 3. Виктор Вазарели – французский художник, крупнейший представитель оп-арта. 4. Эеро Арнио – финский мастер мебельного дизайна. 5. Джо Чезаре Коломбо – представитель футуро-дизайна 1960-х годов. 6. Бакминстер Фуллер – известный американский дизайнер. 7. Гаэтано Пеше – итальянский дизайнер, яркий представитель арт-дизайна. 	<p>конспект, реферат (презентация)</p>
11	<p>Дизайн постиндустриального общества (1980-1990-е годы)</p> <p>Тематика рефератов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Альдо Росси – итальянский дизайнер, один из лидеров постмодерна. 2. Ханс Холляйн – мастер постмодерна, австрийский дизайнер. 3. Марио Беллини – итальянский дизайнер. 4. Этторе Соттсас – итальянский дизайнер, теоретик и философ проектной культуры. 	<p>конспект, реферат (презентация)</p>
12	<p>Стили и тенденции современного дизайна</p> <p>Тематика рефератов:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Филипп Старк – французский дизайнер, звезда современного авангардного дизайна. 2. Майкл Грейвс – ведущий мастер американского постмодерна. 3. Широ Курамата – дизайнер современной Японии. 	<p>конспект, реферат (презентация)</p>

Во время самостоятельной работы выполняются конспекты, рефераты или презентации на заданные темы.

Структура реферата (презентации):

Реферат (презентация) состоит из следующих частей:

Титульный лист
Содержание
Введение
Основная часть, в которой раскрывается тема реферата
Заключение
Список использованных источников

Учебная цель реферата (презентации): проверка знаний студентов в области дизайна, науки и техники, деятельность познания человека, начиная с древнейших времен до настоящего времени, истории научно-технического прогресса.

Содержание реферата (презентации): Текст в количестве 8-10 печатных листов формата А4 (или 10-12 слайдов) должен содержать в себе сведения о путях развития как отдельных научно-технических направлений, так и в целом дизайна, науки и техники, области научной и технической мысли, важнейшие события, достижения человечества. В конце работы прилагается приложение и список использованной литературы.

Критерии оценки реферата (презентации):

Оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание реферата (презентации) соответствует заявленной в названии тематике; реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания и техническими требованиями оформления реферата; реферат (презентации) имеет чёткую композицию и структуру; в тексте реферата (презентации) отсутствуют логические нарушения в представлении материала; корректно оформлены и в полном объёме представлены список использованной литературы и ссылки на использованную литературу в тексте реферата; отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат (презентации) представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если содержание реферата (презентации) соответствует заявленной в названии тематике; реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но есть погрешности в техническом оформлении; реферат (презентации) имеет чёткую композицию и структуру; в тексте реферата (презентации) отсутствуют логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлены список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; корректно оформлены и в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата; отсутствуют орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; в целом реферат (презентации) представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если содержание реферата (презентации) соответствует заявленной в названии тематике; в целом реферат оформлен в соответствии с общими требованиями написания реферата, но есть погрешности в техническом оформлении; в целом реферат (презентации) имеет чёткую композицию и структуру, но в тексте реферата (презентации) есть логические нарушения в представлении материала; в полном объёме представлен список использованной литературы, но есть ошибки в оформлении; некорректно оформлены или не в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата; есть единичные орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; в целом реферат (презентации) представляет собой самостоятельное исследование, представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если содержание реферата (презентации) не соответствует заявленной в названии тематике или в реферате отмечены нарушения общих требований написания реферата; есть ошибки в техническом оформлении; есть нарушения композиции и структуры; в тексте реферата (презентации) есть логические нарушения в представлении материала; не в полном объёме представлен список использованной литературы, есть ошибки в его оформлении; отсутствуют или некорректно оформлены и не в полном объёме представлены ссылки на использованную литературу в тексте реферата; есть многочисленные орфо-

графические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском тексте; реферат (презентации) не представляет собой самостоятельного исследования, отсутствует анализ найденного материала, текст реферата (презентации) представляет собой не переработанный текст другого автора (других авторов).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зайцев Г.Н. История техники и технологий [Электронный ресурс]: учебник/ Г.Н. Зайцев, В.К. Федюкин, С.А. Атрошенко — Электрон. текстовые данные.— СПб.: Политехника, 2016.— 417 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/58851.html>.— ЭБС «IPRbooks»
2. История дизайна [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. Ч. 1 / О. С. Шкиль ; АмГУ, ФДиТ. – Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 69 с. – Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7465.pdf
3. Ковешникова Н.А. Дизайн. История и теория: учебное пособие. – М.: Омега-Л, 2009. — 224 с.
4. Лаврентьев А.Н. История дизайна: учебное пособие. — М.: Гардарики, 2007. — 303 с.
5. Михайлов С.М. История дизайна. Том 1. – М.: Союз дизайнеров России, 2002. — 279 с.
6. Михайлов С.М., Михайлова А.С. История дизайна. Краткий курс: учеб. для вузов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004.
7. Михайлов С.М. . История дизайна. Том 2. Дизайн индустриального и постиндустриального общества. – М.: Союз дизайнеров России, 2003. — 393 с.
8. Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники: учебное пособие. – М.: Архитектура-С, 2006. — 368 с.
9. Техническая эстетика и дизайн [Электронный ресурс] : словарь / Е.С. Гамов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, Культура, 2015. — 389 с. — 978-5-8291-2516-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60041.html> – ЭБС «IPRbooks»
10. Тихомирова Л.Ю. История науки и техники [Электронный ресурс]: конспект лекций/ Л.Ю. Тихомирова— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2012.— 224 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14518.html> .— ЭБС «IPRbooks»
11. Хамматова В.В. Дизайнеры России, США, Японии и Германии XX века [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Хамматова, А.Ф. Салахова, А.И. Вильданова. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013. — 112 с. — 978-5-7882-1194-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/61967.html> – ЭБС «IPRbooks»

Шкиль Ольга Сергеевна,
доцент кафедры дизайна АмГУ

История дизайна: сборник учебно-методических материалов для направления подготовки 54.03.01 – Дизайн и специальности 54.05.01 – Монументально-декоративное искусство – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2017, 34с.

Усл. печ. л. 2,125.