

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОУ ВПО «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет искусств
Кафедра истории отечественного и зарубежного искусства

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ДИЗАЙНА

Программа и методические рекомендации
для студентов дневной формы обучения,
специальность – профессиональное обучение
«Дизайн» – 05050165

Барнаул

Издательство Алтайского
государственного университета
2009

Составитель:

канд. искусствоведения, доцент *А.Л. Усанова*

Рецензент:

докт. искусствоведения, профессор *Т.М. Степанская*

Программа и методические рекомендации к базовому курсу «История и теория дизайна», включенному в образовательный стандарт по специальности 05050165 «Профессиональное обучение (дизайн)» для студентов очной, очно-заочной форм обучения, а также для студентов 3–4 курсов, обучающихся по направлению 521800 «Искусствоведение» и специальности 020900 «Искусствоведение».

Программа и методические материалы обсуждены на заседании кафедры ИОиЗИ, утверждены учебно-методическим советом факультета искусств (протокол №9 от 05.06.2009 г.).

План УМД 2009 г., п. 94

Подписано в печать 22.06.2009. Формат 60x84/16.

Усл. п. л. 1.4. Тираж 100 экз. Заказ 261.

Типография Алтайского государственного университета:
656049, Барнаул, ул. Димитрова. 66

Пояснительная записка

Курс «История и теория дизайна» рассматривает историю развития техники, ремесла и декоративно прикладного искусства доиндустриальных цивилизаций: Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима, а также стран Западной Европы и России от Средневековья до XIX–XX вв.

Особое внимание уделяется процессам становления и развития промышленного дизайна в странах Западной Европы, США, Японии и России XX в. На основе обширного исторического и теоретического материала рассматриваются закономерности развития проектной деятельности как самостоятельного вида художественной деятельности.

Учебный курс «История и теория дизайна» сориентирован на формирование у студентов аналитического мышления и получение необходимых знаний, позволяющих рассматривать этапы и процесс формирования предметной среды в различные эпохи, а также особенности бытования различных видов дизайна в современном постиндустриальном обществе.

Организационно-методический раздел

Курс «История и теория дизайна» является базовым для студентов факультета искусств Алтайского государственного университета, обучающихся по специальностям «Профессиональное обучение (дизайн)», «Искусствоведение».

Цель курса – сформировать у студентов целостное представление об этапах развития предметной среды и особенностях данного процесса в различные исторические эпохи.

Задачи курса:

- развитие у студентов навыка стилистического анализа предметной среды различных культур и исторических эпох,
- формирование основ теоретических знаний о дизайне как художественно-практической деятельности в культурно-историческом контексте.

Студент должен:

- знать определяющие черты и особенности формирования предметной среды в различные исторические эпохи;
- уметь распознавать формообразующие тенденции предметного мира в определенный культурно-исторический период;
- применять полученные знания и навыки в процессе практической и исследовательской деятельности при подготовке к участию в

студенческих конференциях, выставочных проектов и самостоятельных формах работы.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника.

В соответствии с требованиями к профессиональной подготовке выпускников вуза с квалификацией «Профессиональное обучение (дизайн)», «Искусствоведение», курс «История и теория дизайна» ориентирован на получение профессиональных знаний и навыков.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Введение

Основные понятия и виды дизайна как творческой практики. Историография курса и источники. Предмет, задачи и структура курса. Обзор учебно-методической литературы по курсу. Темы для самостоятельного изучения, темы курсовых работ и рефератов, требования к итоговой аттестации.

Тема 2. История формирования предметной среды в доиндустриальную эпоху

2.1. Особенности ремесел в Древнем Египте

Система ремесленного производства и способы обработки материалов в Древнем Египте. Декоративно-прикладное искусство, жилища и предметы интерьера. Особенности египетского стиля. Египетский стиль как источник европейских стилей.

2.2. Предметный мир в Эпоху античности

Сочетание утилитарности и красоты как базовая модель греческого конструктивного мышления. Жилища и мебель в Древней Греции. Особенности декорирования интерьера в Древнем Риме.

2.3. Ремесленное производство в Средневековой Европе

Развитие ремесел и особенности цехового производства в Средневековой Европе. Готический интерьер и предметы мебели.

2.4. Синтез художественной и инженерной мысли в предметной среде эпохи Возрождения.

Формирование проектной деятельности и развитие технологий. Эстетическое кредо эпохи Ренессанса в трудах Леона Баггиста Альберти (1404–1472) «О зодчестве» и Леонардо да Винчи (1452–1519).

2.5. Особенности организации производства в Европе Нового времени.

Становление «мануфактурного» производства в странах Европы XVI–XVIII вв. «Барочные» тенденции в убранстве жилищ, мебельном производстве и прикладном искусстве.

2.6. Ремесла и декоративно-прикладное искусство России X–XVIII вв.

Художественные ремесла «допетровской эпохи». Древнерусская живопись и декоративно-прикладное искусство. Специфика развития частного «мануфактурного» производства в России.

Тема 3. Промышленные выставки и система художественно-промышленного образования в России XIX – начале XX в.

3.1. Роль промышленного «бума» XIX в. в формировании технической эстетики как самостоятельного вида творческой практики

От мануфактурного к промышленному производству. Проблемы стандартизации. Условия выделения проектирования в особую сферу деятельности. Задача первых промышленных художников и вопросы формообразования в промышленном производстве.

3.2. Значение промышленных выставок в Европе XIX в. в развитии дизайна

Первая Всемирная выставка в Лондоне 1851 г. Кристалл-палас как образец новаторства в выставочной архитектуре.

Экспозиционный и тематический эклектизм первых промышленных выставок. Индустрия выставочных развлечений и первые примеры динамического показа промышленных изделий как демонстрация научно-технического потенциала.

3.3. Промышленные выставки и система художественно-промышленного образования в России XIX – начале XX вв.

Всероссийские выставки – Первая мануфактурная (Петербург, 1829), промышленные выставки 1939 и 1949 гг. Художественная и промышленная выставки в Нижнем Новгороде 1896 г. Значение Русского Технического общества (1866г.) в международном представительстве отечественной промышленности.

Учреждение специализированных учебных заведений для подготовки художественных кадров в индустрии: 1925 г. – «Школа рисования в отношении к искусствам и ремеслам» графа С.Г. Строганова в Москве, (1860 г. – Строгановское училище). Училище технического рисования барона Штиглица в Петербурге. Обращение теоретиков и профессиональных художников (В. Васнецова, М. Врубеля, Е. Поленова, К. Коровина и др.) к традициям народного искусства и учреждение ремесленных центров в Абрамцево, Талашкине и др.

3.4. Модерн в архитектурно-предметной среде Европы и России

Происхождение термина («ар нуво» Франция, «югенд-стиль» Германия, «Либерти», «Метро» Англия, «стиль Орта», «стиль Мухи» и др.). Пластические особенности нового художественного течения в искусстве и архитектуре Западной Европы и России конца XIX – начала XX в.

Творчество Анри Ван де Вельде (1863–1957) и Чарлза Ренни Макинтоша (1868–1928). Деятельность мастерской К. и. А. Фаберже в России.

Тема 4. Развитие дизайна в первой половине XX в.

4.1. Германия – экспериментально-практический центр мирового дизайна начала XX в.

Деятельность **Веркбунда** (Германского художественно-промышленного союза). Его роль и значение в истории искусства и промышленности Новейшего времени.

Баухауз (осн. Вальтер Гропиус 1919 г.) – первая крупная школа промышленно-художественного проектирования в Европе.

4.2. Особенности развития предметно-художественного творчества в Советской России 10–20-х гг. XX в.

Реформа художественного образования в Советской России. ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН. Творческая и педагогическая деятельность К. Малевича. «УНОВИС». Пионеры советского дизайна. Владимир Татлин – родоначальник конструктивизма. Лазарь Лисицкий, от «проунов» до экспозиционного решения выставочного пространства.

«Производственное искусство» как новая форма художественно-практической деятельности.

Представительство СССР на Всемирной выставке в Париже 1925 г. К. Мельников, А. Родченко.

Художественные организации и группы новаторского толка – ИНХУК, «конструктивисты», «ЛЕФовцы».

Советский рекламный плакат. В. Маяковский, А. Родченко.

4.3. Становление промышленного дизайна в США

Роль экономических условий в формировании индустриальной культуры США. Раймонд Лоуи – основатель коммерческого дизайна.

Тема 5. Развитие дизайна во второй половине XX – начале XXI вв.

5.1. Дизайн в странах Западной Европы и США.

Особенности развития дизайна в Англии, послевоенной Германии и Франции. Дизайн-образование в странах Западной Европы. Особенности развития дизайна в США.

5.2. Формирование школы отечественного дизайна в СССР 1960–1980-х гг.

Сложение направлений в советском дизайне: художественное конструирование и художественное проектирование.

Создание центральной учебно-экспериментальной студии СХ СССР (творческая дача на озере Сенеж). Творческая и педагогическая деятельность Е. Розенблюма, М. Коник, К. Кантора и К. Рождественского.

5.3. Феномен японского дизайна

Национальные традиции в организации предметной среды. «Национальное», «интернациональное» и «смешанное» направления в японском дизайне.

5.4. Актуальные проблемы современного этапа развития дизайна.

Актуализация концепция и проектов «экологического дизайна». Современное искусство и дизайн. Поп-арт и хай-тек.

Современные формы дизайнерской деятельности.

Тема 6. Некоторые вопросы теории дизайна

6.1. Первые теории дизайна: Дж. Рескин, Г. Зиммер, Ф. Рело

Эстетическая теория Дж. Рескина (1819–1900) как утверждение органической связей между красотой и пользой.

Теория формообразования в трудах немецкого архитектора Готфрида Земпера (1803–1879).

Франц Рело (1829–1905) как основоположник теории взаимосвязи техники культуры.

6.2. Исследования дизайна как области творческой деятельности в XX в.

Особенности определения дизайна как художественно-практической деятельности в английской теории искусства середины XX в.

Теория «тотального проектирования среды» в отечественном дизайне 1960-х гг.

Эргонимика и инженерная психология в промышленном дизайне второй половины XX в.

Проблемы соотношения дизайнерской деятельности с другими видами искусства в исследованиях конца XX в.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов – важная составляющая учебного процесса, она прививает навыки работы с литературой, развивает аналитическое мышление у студента и способствует более глубокому усваиванию настоящего курса.

Перечень тем для самостоятельного изучения:

1. Основные виды дизайна как творческой практики.
2. Декоративно-прикладное искусство Древней Руси.
3. Деятельность мастерской К. и А. Фаберже в России конца XIX – начале XX в.
4. Творчество Л. Лисицкого как основа пространственного проектирования в СССР.
5. Творчество В. Поповой.
6. Современный графический дизайн.
7. Теоретические взгляды Е. Розенблюма.

Перечень источников и литературы для реферирования и самостоятельного изучения

1. *Адашкин И.* Вхутемас. Полиграфический факультет // Вопросы русского и советского искусства. – М., 1974. – Вып. 3.
2. *Аронов В.* Дизайн и искусство. – М.: Знание. 1984.
3. *Аронов В.* Художник и предметное творчество. Проблемы взаимодействия материальной и художественной культуры XX века. – М.: Сов. художник, 1987.
4. *Воронов Н.* Очерки истории отечественного дизайна. Ч. 1: Этапы развития мирового дизайна. – М.: МГХПУ им. Строгонова, 1997.
5. *Воронов Н.* Очерки истории отечественного дизайна. Ч. 2: Русский дизайн. Производственное искусство. – М.: МГХПУ им. Строгонова, 1998.
6. *Гизе М.* Очерки истории художественного конструирования в России XVIII – нач. XX века. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1978.
7. *Дмитриева Н.А.* Краткая история искусств. Вып.3.: Страны Западной Европы XIX века; Россия XIX века. – М.: Искусство 1992.
8. *Розенталь Р., Ратцка Х.* История прикладного искусства конца Нового времени. – М.: Искусство, 1971.

9. Розенблюм Е. Художник в дизайне. – М.: Искусство, 1974.
10. Сторн Н. Смыслообразование в графическом дизайне. – М.: МГТУ, 2005.
11. Цыганкова И. У истоков дизайна. – М.: Наука, 1977.
12. Хан-Магомедов С. Пионеры советского дизайна. – М.: Галарт, 1995.

Формы контроля самостоятельной работы

Контроль знаний, полученных в ходе самостоятельной работы студента, осуществляется в форме:

- проверки рефератов и контрольных заданий по темам;
- коллоквиума по темам рефератов и контрольных заданий;
- проверочных тестов;
- подготовки докладов для участия в студенческих конференциях и выставочных проектов.

В процессе самостоятельной подготовке к контрольным формам работы, студент применяет навыки и умения полученные ранее.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Синтез красоты и пользы в предметной среде эпохи Возрождения.
2. Художник как первый конструктор эпохи Возрождения.
3. Зарождение промышленного производства и его влияние на формирование дизайна.
4. Пути преодоления эклектики в формообразовании на рубеже XIX–XX вв. в Европе и России.
5. У истоков дизайн-образования: школа А. Ван де Вильде.
6. «Неорусский стиль» в России конца XX – начале XX вв. Объединения художников: Абрамцевский кружок, село Талашкино.
7. Модерн в России.
8. Искусство книги в России в начале XX в.
9. Графический дизайн в Советской России в 1920–1930 гг.
10. Реконструкция предметной среды в СССР 1920–1930 гг. Оборудование жилища. Супрематизм и мебель.
11. Текстильный факультет ВХУТЕМАСа. Массовая и модная одежда в СССР 1920–1930 гг.
12. Сравнительный анализ дизайнерских школ в странах Западной Европы, США и Японии. Сочетание традиций и новаторства.
13. Проблемы дизайна в СССР – проблемы обеспечения качества продукции в условиях замкнутого рынка.

14. Роль дизайна в коммерческом успехе.
15. Влияние культурологических факторов и экологии на развитие дизайна в XXI в.
16. Пионеры советского дизайна.
17. Школы и направления в современном отечественном и зарубежном дизайне.
18. Социально-эстетические концепции подготовки дизайнеров в теоретическом наследии Баухауза. Взгляды Гропиуса, Мейера на сущность дизайна.
19. Теория «производственного искусства» в Советской России в 1920-е гг. Деятельность Пролеткульта, ЛЕФа, ИНХУКа.
20. Проблема свободы творчества в дизайне.
21. Теория дизайна в СССР в 1960–1980-е гг. и ее связь с дизайнерской практикой.
22. Эстетические проблемы формирования предметно-пространственной среды во второй половине XIX в.
23. Дизайн в системе современной культуры.
24. Система художественного образования в послереволюционной России. ВХУТМАС.
25. Становление и развитие школы советского дизайна. М. Коники, К. Рождественский, М. Кантор.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1. Дизайн как составной элемент культуры.
2. Материальная культура Древнего Египта.
3. Модель конструктивного мышления в Античном интерьере.
4. Ремесла в эпоху Средневековья.
5. Готический интерьер.
6. Развитие ремесел, науки и техники в эпоху Возрождения.
7. Стили барокко и рококо в европейском искусстве XVIII в.
8. Развитие ремесел и декоративно-прикладного искусства в России X–XVIII вв.
9. Русский дворцовый и усадебный интерьер второй половины XVIII в.
10. Специфика художественного проектирования в условиях мануфактурного производства.
11. Зарождение промышленного проектирования в условиях мануфактурного производства.

12. Первые российские промышленные выставки.
13. Промышленные выставки XIX в. и их вклад в развитие дизайна.
14. Художественно-промышленные училища в России. Строгановское училище.
15. Школы промышленного конструирования в начале XX в.
16. Баухауз: разработка принципов формообразования промышленной продукции.
17. Создание ВХУТЕМАСа, его роль в разработке принципов промышленного искусства в СССР в 1920–1930-е гг.
18. Творческая и педагогическая деятельность К. Малевича. Объединение «УНОВИС».
19. Пионеры советского дизайна.
20. Особенности графического дизайна в СССР 1920–1930-х гг.
21. Советский рекламный плакат. В. Маяковский, А. Родченко.
22. Развитие дизайна в США после Второй мировой войны.
23. Концепция производственного искусства. Теория и практика.
24. Традиции и новаторские технологии в японском дизайне.
25. Особенности развития дизайна в СССР в 1960–1980-е гг.
26. Теория «тотального проектирования» в отечественном дизайне 1960-х гг.
27. Современное искусство и дизайн. Поп-арт и хай-тек.
28. Проблемы экологии в дизайне.
29. Вопросы эргономики и инженерной психологии в промышленном дизайне.
30. Перспективы развития современного дизайна.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Тема. Введение

Учебники и учебные пособия:

1. *Воронов Н.* Очерки истории отечественного дизайна. Ч. 1: Этапы развития мирового дизайна. – М.: МГХПУ им. Строганова, 1997.
2. *Воронов Н.* Очерки истории отечественного дизайна. Ч. 2: Русский дизайн. Производственное искусство. – М.: МГХПУ им. Строганова, 1998.

Литература:

3. *Аронов В.* Дизайн и искусство. – М.: Знание, 1984.
4. *Аронов В.* Художник и предметное творчество. Проблемы взаимодействия материальной и художественной культуры XX века. – М.: Сов. художник, 1987.
5. *Генисаретский О.* Эстетические концепции современного дизайна. – М.: Изобразительное искусство, 1988.

6. Глазычев В. О дизайне: Очерки по теории и практике дизайна на Западе. – М.: Искусство, 1970.
7. Кантор К. Красота и польза. Социологические вопросы материально-художественной культуры. – М.: Искусство, 1967.
8. Кантор К. Правда о дизайне. – М.: АНИР, 1996.
9. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. – М.: Омега-Л, 2006.
10. Хан-Магомедов С. Пионеры советского дизайна. – М.: Галарт, 1995.
11. Степанян Н. Искусство России XX века. Изд.: М.: Алетея, 1999.

Энциклопедии и словари:

12. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический словарь. – М.: Эллис Лак, 1997.

Тема 2. История формирования предметной среды в доиндустриальную эпоху

Учебники и учебные пособия:

1. Венедиктова А. История европейского искусствознания: Вторая половина XIX – начало XX века. – М.: Изд-во АН СССР, 1969.
2. Нешумов Б., Щедрин Е., Минервин Г. Художественное проектирование. – М.: Просвещение, 1979.
3. Холмянский Л., Щипанов А. Дизайн: Книга для учащихся. – М.: Просвещение, 1985.

Литература:

4. Дмитриева Н. Краткая история искусств. Северное Возрождение; страны Западной Европы. – М., 1992. – Вып. 2.
5. Кес Д. Стили мебели: Пер. с венг. – Будапешт: Изд-во Академии наук Венгрии, 1981.
6. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада: Пер. с фр. – М.: Прогресс-Академия, 1992.
7. Цыганкова И. У истоков дизайна. – М.: Наука, 1977.
8. Ястребицкая А. Материальная культура и образ жизни в Европе на исходе Средневековья // История Европы. Т. 3: От Средневековья к Новому времени. – М.: Наука, 1993.

Тема 3. Промышленные выставки и система художественно-промышленного образования в России XIX – начала XX в.

Учебники и учебные пособия:

1. Венедиктов А. История европейского искусствознания: Вторая половина XIX – начало XX в. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1997. – Кн. 1.
2. Воронов Н. Очерки истории отечественного дизайна. Ч. 1: Этапы развития мирового дизайна. – М.: Моск. Гос. худ.- пром. ун-т им. С. Строгонова, 1997. – М.: МГХПУ им. Строганова, 1997.

3. *Гизе М.* Очерки истории художественного конструирования в России XVIII – начала XX века. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1978.
4. *Горюнов В., Тубли М.* Архитектура эпохи модерна. Концепции. Направления. Мастера. – СПб.: Стройиздат, 1992.
5. *Холмянский Л., Щипанова А.* Дизайн: Книга для учащихся. – М.: Просвещение, 1985.

Литература:

6. *Дмитриева Н.А.* Краткая история искусств. Вып. III: Страны Западной Европы XIX века; Россия XIX века. – М.: Искусство, 1992.
7. *Зайцев В.* Первые Всемирные промышленные выставки в Лондоне // Новая и новейшая история. – 2001.
8. *Кес Д.* Стили мебели: Пер. с венг. – Будапешт: Изд-во Академии наук Венгрии, 1981.
9. *Привалова И.* Немецкий Веркбунд. К вопросу истории одного художественно-промышленного объединения XX века в Германии // Художник, вещь, мода: Сб. ст. / Сост. М. Бодрова, А. Лаврентьев. – М.: Сов. художник, 1988.
10. *Розенталь Р., Ратца Х.* История прикладного искусства Нового времени. – М.: Искусство, 1971.
11. *Сарабьянов Д.* История русского искусства конца XIX – начала XX века. – М.: Изд-во МГУ, 1993.
12. *Цыганкова И.* У истоков дизайна. – М.: Наука, 1977.

Тема 4. Развитие дизайна в первой половине XX в.

Учебники и учебные пособия:

1. *Воронов Н.* Очерки истории отечественного дизайна. Ч. 1: Этапы развития мирового дизайна. – М.: Моск. Гос. худ.- пром. ун-т им. С. Строгонова, 1997.
2. *Воронов Н.* Очерки истории отечественного дизайна. Ч. 2: Русский дизайн. Производственное искусство. – М.: МГХПУ им. Строганова, 1998.
3. *Гизе М.* Очерки истории художественного конструирования в России XVIII – начала XX века. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1978.
4. *Холмянский Л., Щипанова А.* Дизайн: Книга для учащихся. – М.: Просвещение, 1985.

Литература:

5. *Адашкин Н.* ВХУТЕМАС. Полиграфический факультет // Вопросы русского и советского искусства. – М., 1974. – Вып. 3.
6. *Аронов В. Р.* Лоуи – пионер коммерческого дизайна // Декоративное искусство СССР. – 1973. – №3.
7. *Дизайн США / Под ред. Б. Хорриган.* – Манила, 1989.

8. *Приватова И.* Немецкий Веркбунд. К вопросу истории одного художественно-промышленного объединения XX века в Германии // Художник, вещь, мода: Сб. ст. / Сост. М. Бодрова, А. Лаврентьев. – М.: Сов. художник, 1988.
9. *Стернин Г.* Художественная жизнь России на рубеже XIX–XX веков. – М., 1970.
10. Очерки истории советского искусства / Под ред. *Д. Сарабьянова.* – М., 1980.
11. *Сидоров А.* Русская графика за годы революции (1917–1922). 1920–1930 / Государственный Русский музей. Живопись: Альбом / Авт. вступ. ст. *М. Герман.* – М., Нью-Йорк. 1988.
12. *Крусанов В.* Русский авангард: В 2 т. – М., 2003.
13. *Цыбова Н.* Русский авангард из собрания Российского государственного архива. – М., 2004.
14. *Шатин Ю.В.* Реймонд Лоуи // Техническая эстетика. – 1987. – №3.
15. *Шульгина Е., Пронина И.* История Строгановского училища. 1825–1918. – М.: Русское слово, 2002.
16. *Хан-Магомедов С.* Пионеры советского дизайна. – М.: Галарт, 1995.
17. *Цыганкова И.* У истоков дизайна. – М.: Наука, 1977.

Тема 5. Развитие дизайна во второй половине XX – начале XXI в.

Учебники и учебные пособия:

1. *Стор Н.* Смислообразование в графическом дизайне. – М.: Изд-во МГТУ, 2005. –296 с.

Литература:

2. *Глазычев В.* О дизайне: Очерки по теории практике на Западе. – М.: Искусство, 1970.
3. Гуманитарно-художественные проблемы образа жизни и предметной среды // Труды ВНИИТЭ. Сер. Техническая эстетика. – М.: ВНИИТЭ, 1989. – Вып. 58.
4. *Дижур А.Л.* Дизайн в капиталистических странах. – М.: Знание, 1968.
5. *Дижур А.* Ульмская школа художественного конструирования // Техническая эстетика. – 1964. – №4.
6. *Дижур А., Глазычев В.* Дизайн фирмы «Браун» // Художественное конструирование за рубежом. – 1966. – №5.
7. *Дизайн США* / Под ред. Б. Хорриган. – Манила, 1989.
8. *Жадова Л.* Заметки об итальянском дизайне // Техническая эстетика. – 1966. – №2; 4.
9. *Жадова Л.* О японском дизайне и его создателях // Техническая эстетика. – 1968. – №4; 6.
10. *Жадова Л.* Художественно-конструкторская фирма Р. Лоуи в Париже // Техническая эстетика. – 1965. – №9.

11. *Кони́к М.* Архив одной мастерской. Сенежские опыты. – М.: Индекс дизайн, 2003.
12. *Кантор К.* Красота и польза. Социологические вопросы материально-художественной культуры. – М.: Искусство, 1967.
13. *Кантор К.* Правда о дизайне. – М.: АНИР, 1996.
14. Подготовка дизайнеров за рубежом // Труды ВНИИТЭ. Сер.: Техническая эстетика. – М.: ВНИИТЭ, 1986. – Вып. 50.
15. *Розенблюм Е.* Художник в дизайне. – М.: Искусство, 1974.
16. *Стор Н.* Смислообразование в графическом дизайне. – М.: МГТУ, 2005. –296 с.
17. *Шатин Ю.В.* Реймонд Лоуи // Техническая эстетика. – 1987. – №3.
18. *Форест Де Э.* Американские школы дизайна. – Нью-Йорк, 1990.

Тема 6. Некоторые вопросы теории дизайна

Учебники и учебные пособия:

19. *Стор Н.* Смислообразование в графическом дизайне. – М.: МГТУ, 2005. –296 с.

Литература:

20. *Глазычев В.* О дизайне: Очерки по теории практике на Западе. – М.: Искусство, 1970.
21. Гуманитарно-художественные проблемы образа жизни и предметной среды // Труды ВНИИТЭ. Сер.: Техническая эстетика. – М.: ВНИИТЭ, 1989. – Вып. 58.
22. *Дижур А.* Ульяновская школа художественного конструирования // Техническая эстетика. – 1964. – №4.
23. *Кони́к М.* Архив одной мастерской. Сенежские опыты. – М.: Индекс дизайн, 2003.
24. *Кантор К.* Красота и польза. Социологические вопросы материально-художественной культуры. – М.: Искусство, 1967.
25. *Кантор К.* Правда о дизайне. – М.: АНИР, 1996.
26. *Розенблюм Е.* Художник в дизайне. – М.: Искусство, 1974.

Интернет-ресурсы

27. www.sreda.boom.ru Среда обитания: дизайн, стили, библиотека по дизайну.
28. www.Rosdesin.com Дизайн как стиль жизни: история, теория, практика дизайна.
29. www.Deforum.ru Российский дизайнерский форум
30. www.kak.ru Журнал о графическом дизайне
31. www.expert.ru Журнал «Вещь»

Тестовые задания к курсу «История и теория дизайна»

Вариант I¹

1. Для ремесленников Древнего Египта _____ наиболее распространенный природный материал для обработки.
а) дерево, б) камень, в) глина
2. Форма ремесленного производства _____ в средневековой Европе, появляется в результате специализации мастерских на определенных видах работ. Например, колеса для телег и карет, бочки и т.д.
3. Эстетическое кредо эпохи Возрождение – синтез красоты и пользы – сформулировано архитектором и теоретиком искусства _____ в трактате «О зодчестве».
а) Леонардо да Винчи
б) Леон Баттиста Альберти
в) Микеланджело
4. Новая форма производства, возникшая в Европе XVI–XVIII вв. и основанная на разделении труда, получила название _____
5. Для нужд великокняжеского двора в _____ веке организована Московская оружейная палата.
а) XIII в. б) XVI в. в) XVIII в.
6. Открытие первой Всемирной выставки («Великая выставка изделий промышленности всех наций 1851 г.») состоялось в _____.
а) в Париже б) в Лондоне в) в Москве
7. Стиль, сложившийся на рубеже XXI–XX вв. в Германии, Англии, Франции, именовался «югендстиль», «ар нуво», «либерти», в России же он получил название _____.
8. Ведущими школами дизайна начала XX в. являлись _____ в Германии и _____ в СССР.
9. Одно из авангардных художественных течений в России начала XX в., в основе которого лежала идея, слияния искусства с промышленным производством получило название _____.
10. _____ – наука, при помощи которой изделия дизайна «приспосабливаются» к человеку.

¹ Варианты ответов:

1. Камень; 2. Цех, цеховое сообщество; 3. Леон Баттиста Альберти; 4. «Мануфактурное» производство, мануфактура; 5 В XVI в.; 6. В Лондоне; 7. Модерн; 8. Баухауз и ВХУТЕМАС; 9. «производственное искусство»; 10. Эргономика, инженерная психология.

Вариант 2²

1. Стул с серповидными ножками, в Древней Греции, изготовленный из гнутой древесины с применением бронзы.
2. «Готические розы» – это _____.
3. Одним из основных элементов в проектной деятельности и техническом конструировании Леонардо да Винчи является _____.

Так в рукописи «О полете птиц», автором изображен прибор для определения центра тяжести птиц, в многочисленных набросках – конструкции текстильных и строительных машин.

4. В Европе на рубеже XVI–XVIII вв. складывается новый стиль, получивший название _____.

Его помпезные формы нашли широкое применение в архитектуре и интерьере новых церквей и монастырей, за что этот стиль нередко называют «стилем иезуитов».

- А) модерн   Б) барокко   В) ампир*
5. Отделение художественных ремесел при Академии наук открывается во время правления _____.

А) Ивана Грозного   Б) Екатерины Великой   В) Петра I.

6. В 1850 г. Д. Пакстоном и Р. Стефансоном за восемь дней был спроектирован и выстроен за 3,5 месяца павильон новой конструкции, получивший название _____.

А) Кристалл-палас   Б) Эйфелева башня   В) Биг-Бен

7. В XIX в. в России для подготовки художественно-профессиональных кадров для промышленных предприятий, открываются специальные учебные заведения: _____ в Москве и _____ в Петербурге.

8. Основоположники конструктивизма в России.

А) В. Татлин   Б) В. Кадинский   В) А. Родченко   Г) М. Шагал

9. Направления, сложившиеся в советском дизайне 1960-х гг.

10. Одно из направлений в современной архитектуре и пространственно-средовом дизайне, последовательно продолжающее линию техницизма, для которого характерны объемы, напоминающие производственные модули и инженерные конструкции.

² Варианты ответов:

1. Климос; 2. Круглые витражные окна на фасаде здания, отражающие суть готического стиля; 3. Моделирование, создание модели; 4. Барокко; 5. Петра I; 6. Кристалл-палас; 7. Строгановское училище (Школа рисования в отношении к искусствам и ремеслам гр. С.Г. Строганова) в Москве, училище технического рисования барона Штигица); 8. В.Татлин, А. Родченко; 9. Художественное проектирование и художественное конструирование; 10. Хай-тек.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

Наименование темы	Всего (час.)	Лекции	Семи- нары	Самост. работа
<p>1. <i>Введение.</i> Основные понятия и виды дизайна как творческой практики. Предмет, задачи и структура курса. Историография курса и источники. Требования к итоговой аттестации.</p>	3	2		1
<p>2. <i>История формирования предметной среды в доиндустриальную эпоху.</i> Особенности ремесел в древнем Египте. Предметный мир в эпоху Античности. Ремесленное производство в Средневековой Европе. Синтез художественной и инженерной мысли предметной среды эпохи Возрождения. Особенности организации производства в Европе Нового времени. Ремесла и декоративно-прикладное искусство России X–XVIII вв.</p>	12	10		2
<p>3. <i>Становление дизайна как универсальной творческой практики в индустриальном обществе XIX–XX вв.</i> Роль примышленного «бума» XIX в. в формировании технической эстетики, как самостоятельного вида творческой практики. Значение промышленных выставок в Европе XIX в. в развитии дизайна. Промышленные выставки и система художественно-промышленного образования в России XIX – начале XX в. Модерн в архитектурно-промышленной среде Европы и России.</p>	14	12		2
<p>4. <i>Развитие дизайна в первой половине XX в.</i> Германия – экспериментально-практический центр мирового дизайна начала XX в. Особенности развития предметно-художественного творчества в Советской России 10–20-х гг. XX в. Становление промышленного дизайна в США.</p>	6	12		2

<p>5. Развитие дизайна во второй половине XX – начале XXI в.</p> <p>Дизайн в странах Западной Европы и США.</p> <p>Формирование школы отечественного дизайна в СССР 1960–1980-х гг.</p> <p>Феномен японского дизайна.</p> <p>Актуальные проблемы современного этапа развития дизайна</p>	14	10	2	2
<p>6. Некоторые вопросы теории дизайна.</p> <p>Первые теории дизайна: Дж. Рескина, Г. Зимпера, Ф. Рело.</p> <p>Исследования дизайна как области творческой деятельности в XX в.</p> <p>Особенности определения дизайна как художественно-практической деятельности в английской теории искусства середины XX в.</p> <p>Проблемы соотношения дизайнерской деятельности с другими видами искусства, в исследованиях конца XX в.</p>	18	12	2	4
Количество часов:	75	58	4	13