

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра архитектуры

ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА

Методические указания

Составитель О. И. Кобер

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет» для обучающихся по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды

Оренбург
2020

УДК 747.012(075.8)
ББК 30.18я73
И90

Рецензент – кандидат архитектуры, доцент Г. А. Проскурин

И90 **История дизайна:** методические указания / составитель О. И. Кобер;
Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2020. – 50 с.

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «История дизайна» содержат планы семинарских занятий, темы комплексных и индивидуальных творческих заданий, вопросы для самопроверки, список рекомендуемой литературы, методические рекомендации студентам по различным видам самостоятельной работы к семинару.

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «История дизайна» предназначены обучающимся по образовательной программе высшего образования, направление подготовки 07.03.03 Дизайн архитектурной среды.

УДК 747.012(075.8)
ББК 30.18я73

© Кобер О.И., составление, 2020
© ОГУ, 2020

Содержание

Введение	4
1 Методические цели и задачи.....	5
2 Методика подготовки к практическим занятиям.....	7
3 Тематика практических занятий	17
3.1 Зарождение дизайна в эпоху промышленных революций.....	17
3.2 «Движение искусства и ремесла» в Англии	19
3.3 Ремесленные центры в России: Абрамцево и Талашкино	21
3.4 Дизайн и стиль модерн рубежа XIX–XX веков	22
3.5 Дизайн и авангардное искусство начала XX века	24
3.6 Отечественная школа дизайна. Пионеры советского дизайна	26
3.7 Первые школы дизайна: Баухауз, ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН	27
3.8 Дизайн в Америке и Европе в предвоенные годы	29
3.9 Послевоенный дизайн в Америке	31
3.10 Послевоенный дизайн в Италии	32
3.11 Послевоенный дизайн в Германии, Англии и Франции	34
3.12 Послевоенный дизайн в скандинавских странах	35
3.13 Послевоенный дизайн в Японии.....	37
3.14 Дизайн в Америке и Западной Европе в 1960–1970-х годах	38
3.15 Советский дизайн 1960-1980 годов. ВНИИТЭ.....	40
3.16 Дизайн постиндустриального общества	42
3.17 Дизайн конца XX века. Основные тенденции дизайна XXI века	43
4 Методические указания к зачету	45
Список использованных источников	49

Введение

История дизайна – одна из базовых дисциплин в процессе подготовки дизайнеров архитектурной среды. Эта дисциплина дает возможность молодому дизайнеру «заглянуть» в глубину веков и отследить последовательность эволюционных процессов, происходящих в сфере дизайна.

В условиях современного общества постоянно возрастают требования к эстетической организации архитектурно-пространственной среды, и работа специалиста в области средового дизайна немыслима без знания мирового и отечественного опыта дизайнерской деятельности, закономерностей развития дизайна. Это выдвигает дополнительные задачи в деле подготовки молодых специалистов.

История дизайна изобилует теоретическими подходами и концепциями, сведениями о направлениях и стилеобразованиях исторических эпох, о творческих личностях, чья судьба была неразрывно связана с дизайном, примерами авторского и анонимного дизайна. Исследования и анализ этих исторических аспектов становления и развития дизайна в мировом пространстве положены в основу цикла практических занятий.

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «История дизайна» призваны сконцентрировать внимание на ключевых моментах генезиса мирового дизайна и поступательно развивать потребности и склонность студентов к исследовательской самостоятельной работе по изучению исторических аспектов дизайн-творчества.

В методических указаниях представлен цикл практических заданий, представляющих и охватывающих наиболее существенные аспекты истории дизайна и примеры их исследования и анализа, содержатся методические рекомендации по каждому виду самостоятельной работы.

Цель методических указаний – научить студентов верно ориентироваться в историческом процессе генезиса дизайна, стилеобразовании эпох и преемственности дизайн-отношений в обществе; представить возможность соприкоснуться с

закономерностями и характерными особенностями дизайн-творчества исторических этапов.

Методические указания к практическим занятиям по «Истории дизайна» раскрывают сущность и основные этапы развития дизайна, основные исторические стили, нашедшие отражения в предметном мире, возникновение новых понятий, дают студенту необходимые для его будущей работы профессиональные знания о закономерностях формообразования, художественных приёмах и средствах общих для самых разных эпох и культур.

1 Методические цели и задачи

Дисциплина «История дизайна» относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» и изучается на пятом курсе в девятом семестре. Общая трудоемкость дисциплины у дизайнеров архитектурной среды составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).

Цель освоения дисциплины:

- изучение основных этапов и закономерностей развития зарубежного и отечественного дизайна, проблем современного дизайна, творчества выдающихся дизайнеров для реализации полученных знаний в практической проектной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:

- знать классификацию стилевых направлений, тенденции развития современного мирового дизайна, школы современного дизайна; творческое наследие и эстетические принципы выдающихся дизайнеров;
- уметь анализировать произведения дизайна и давать им оценку, проводить эстетический анализ стилевых направлений в дизайне;
- ориентироваться в специальной литературе и информационном пространстве Интернета по дизайну;
- владеть терминологией, используемой в дизайне, и иметь опыт научно-исследовательской работы по истории дизайна;

– использовать полученные знания по истории дизайна в профессиональной деятельности.

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции и результаты обучения:

ОК-14 понимание значимости гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации, готовностью принять на себя нравственные обязательства по отношению к природе, обществу и самому себе; готовностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе нравственных и правовых норм, готовностью проявлять уважение к людям, толерантности к другим культурам и точкам зрения, уважительное и бережное отношение к архитектурному и историческому наследию, культурным традициям;

знать:

– основные этапы развития дизайна, национальные школы современного дизайна, тенденции современного мирового дизайна и творчество выдающихся дизайнеров;

уметь

– проводить эстетический анализ стилевых направлений в дизайне, критически осмысливать отечественный и мировой опыт;

владеть:

– навыками использования теоретических знаний по истории дизайна в своей профессиональной деятельности;

ПК-7 способность демонстрировать пространственное воображение, развитый художественный вкус, владение методами моделирования и гармонизации искусственной среды обитания, способностью использовать достижения визуальной культуры при разработке проектов;

знать:

– эстетические и теоретические основы дизайна, основные принципы гармонического формообразования средовых объектов;

уметь:

- демонстрировать художественный вкус и использовать принципы гармонического формообразования в средовом проектировании;

владеть:

- способностью использовать достижения мировой культуры при разработке дизайнерских проектов;
- методами анализа механизмов гармонизации архитектурно-дизайнерской среды.

Практикум по дисциплине «История дизайна» направлен на поэтапное формирование общекультурных (**ОК-14**) и профессиональных (**ПК-7**) компетенций, от уровней «знать» (вопросы для самопроверки, работа с глоссарием) и «уметь» (комплексные задания) к высшему уровню «владеть» (индивидуальные творческие задания).

2 Методика подготовки к практическим занятиям

Содержание дисциплины

В соответствии с учебным планом и программой курса дисциплины практикум включают 17 практических занятий, тематика которых охватывает периоды: зарождение, становления, развитие дизайна с XIX по начало XXI века.

Раздел 1. Зарождение дизайна во второй половине XIX века

Тема 1. Художественное конструирование в эпоху промышленных революций (конец XVIII-XIX вв.)

Предмет истории дизайна. Содержание понятия «дизайн». Этимология и генезис понятия. Двойственная природа понятия. Многообразие определений дизайнерской деятельности. Датировка начала дизайнерской деятельности в контексте модели профессии. Дизайн как формальная деятельность и как составной элемент экономической системы. Дизайн как вид художественной деятельности.

Организационная структура и типология современного дизайна. Стафф-дизайн и независимый дизайн. Предметный дизайн. Средовой дизайн.

Информационный дизайн (графический, коммуникативный, медиа-дизайн). Арт-дизайн и промышленный дизайн.

Различные точки зрения на возникновение дизайна. Ремесленно-каноническая система воспроизводства и ее основные функции. Объективные исторические предпосылки дизайнерской деятельности. Появление проблематики дизайна при разделении искусства, ремесла, техники и зарождение промышленного производства. Движение за обновление искусств и ремесел второй половины XIX века. «Движение искусства и ремесла» в Англии. Деятельность Д. Рескина и У. Морриса. Ремесленные центры в России: Абрамцево и Талашкино.

Промышленная революция XVIII–XIX веков и ее влияние на развитие материально-художественной культуры. Индустриализация промышленного производства как начальный период становления проектной деятельности. Художественное конструирование в эпоху промышленных революций. Технический прогресс XIX – начала XX веков и примитивность форм промышленной продукции. Изменение отношений между искусством и техникой.

Первые Всемирные промышленные выставки в Лондоне (1851) и Париже (1855) как картина развития эклектики в массовой промышленной продукции. Всемирные художественно-промышленные выставки второй половины XIX – начала XX веков и их роль в понимании технического конструирования как искусства, осознание дизайна как нового вида человеческой деятельности. Россия в национальных и международных промышленных выставках.

Становление теории дизайна в Европе в конце XIX века. Практическая эстетика Г. Земпера. Машиноборческие идеи в художественной культуре Д. Рескина. Социально-эстетические идеи У. Морриса. Поиски в области теории формы машин и промышленных изделий Ф. Рело.

Русская инженерная школа рубежа XIX–XX веков. Особенности промышленного развития России и проблемы художественно-промышленного образования.

Раздел № 2. Дизайн в первой половине XX века

Предметная среда в культуре модерна. Творческие искания модерна в сфере формообразующих принципов. Объединение модерном различных областей предметного творчества. Роль стиля модерн в становлении дизайна. Жилище – ведущая тема модерна. Интерьер, мебель, предметный мир раннего и зрелого модерна. Две ветви модерна: флореальная и функционалистическая. Предметная среда в развитии русского модерна.

Функционализм – метод предметного формообразования нового века. Стиль функционализм в Америке и в Европе. А. Лоос. Пионеры дизайна XX века: Г. Мутезиус и П. Беренс. Первые творческие объединения и школы подготовки дизайнеров: Германский Веркбунд – первое объединение художников, промышленников и коммерсантов.

Развитие авангардных течений в европейском искусстве начала XX века и их влияние на творчество дизайнеров. Голландская группа «Де Стейл».

Баухауз – дизайнерская школа нового типа. В. Гропиус и его теория «тотальной архитектуры». Роль Баухауза в становлении и развитии дизайна. Реформы художественного образования в Советской России. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. УНОВИС. Конструктивизм.

Развитие дизайна в послереволюционной России 1920-х годов. Разработки принципов промышленного искусства. Теория производственного искусства. Отечественная школа дизайна. Пионеры советского дизайна: А. Родченко, Эль Лисицкий, В. Степанова.

Развитие дизайна в странах Западной Европы и Америки в 1920–1930-х годах. Международная выставка прикладного искусства в Париже (1925). Стиль Ар Деко в дизайне Западной Европы и Америки. Всеобщий экономический кризис 1929 года – стимул развития дизайна в странах Западной Европы и Америки. Возникновение промышленного дизайна в США. Пионеры американского дизайна. Г. Дрейфус – продолжатель идей функционализма. Н.-Б. Геддес – родоначальник футуристического дизайна. Р. Лоуи – пионер коммерческого дизайна.

Раздел № 3. Дизайн во второй половине XX – начале XXI веков

Период организационного становления мирового дизайна. Дизайн послевоенного периода. Британский совет по поддержке дизайна. Концепция «хорошей формы» в дизайне Германии и распространение интернационального стиля. Т. Мальдонадо и Ульмская школа дизайна. Фирменные стили фирм «Браун» и «Оливетти». Дж. Нельсон и его концепция дизайна в США. Расширение географии дизайна. Выход на мировую арену скандинавского и японского дизайна. Создание международной организации промышленного дизайна (ICSID). Направления и национальные школы в Западном дизайне. Организационное становление дизайна в СССР. Создание в СССР системы ВНИИТЭ.

Дизайн 1960-х годов. Поп-дизайн. Период поиска новых подходов в дизайнерской деятельности. Инновации в дизайне: антидизайн и радикальный дизайн. Группа «Алхимия».

Дизайн 1970–1990-х годов. Альтернативные течения в дизайне. «Медитативный дизайн» Э. Соттсасса. Группа «Мемфис» и «новый международный стиль». Экологический дизайн. В. Папанек и идеи «гуманистического дизайна».

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

Дизайн в зарубежных странах на рубеже XX–XXI веков. «Новый дизайн». Стили хай-тек и хай-тач. Современный дизайн: особенности и проблемы. Основные тенденции развития дизайна в XXI веке.

Практические занятия и самостоятельная работа в структуре дисциплины

Раздел № 1. Зарождение дизайна во второй половине XIX века

- Практические занятия – 6 часов.
- Самостоятельная работа – 10 часов.

Раздел № 2. Дизайн в первой половине XX века

- Практические занятия – 10 часов.
- Самостоятельная работа – 18 часов.

Раздел № 3. Дизайн во второй половине XX - начале XXI века

- Практические занятия – 18 часов.
- Самостоятельная работа – 28 часов.

Итого по курсу

- Практические занятия – 34 часа.
- Самостоятельная работа – 56 часов
- Вид итогового контроля – зачет.

Практические занятия: методические указания

Практические (семинарские) занятия (ПЗ) – одна из важнейших форм работы студентов, обязательная составная часть дисциплины «История дизайна». Практические занятия подобраны таким образом, что рассматриваемые на них вопросы позволяют углубиться в рассматриваемую на лекциях проблематику, расширить кругозор, овладеть определенными умениями и навыками по предмету, которые будут использоваться при выполнении проектной работы в дальнейшей профессиональной деятельности.

Практические занятия представляют особую форму сочетания теории и практики. Их назначение – углубление проработки теоретического материала предмета путем регулярной и планомерной самостоятельной работы студентов на протяжении всего курса. Процесс подготовки к практическим занятиям включает изучение обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому вопросу. Проведение практического занятия предполагает:

- выступления студентов с сообщением по какому-либо вопросу изучаемой темы;
- выступления с защитой комплексного и индивидуального творческих заданий в виде доклада с презентацией;
- собеседование по контрольным вопросам (вопросам для самопроверки) к темам;
- фронтальное обсуждение рассматриваемой проблемы, обобщения и выводы по итогам творческих заданий, использованию при их выполнении основной и дополнительной литературы, работы с глоссарием.

При подготовке к практическим занятиям студентам рекомендуется:

- внимательно ознакомиться с тематикой практического занятия;
- прочесть конспект лекции по теме, изучить рекомендованную литературу;
- составить краткий план ответа на каждый вопрос практического занятия;
- проверить свои знания, отвечая на вопросы для самопроверки;
- поработать с глоссарием, в который внести значения специализированных терминов и понятий;
- все письменные задания выполнять в рабочей тетради.

Практические занятия развивают у студентов навыки самостоятельной работы по выполнению конкретных заданий.

Самостоятельная работа: методические указания

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает подготовку к семинарам, выполнение комплексных и индивидуальных творческих заданий, тестовых заданий, анализ рекомендованной основной литературы и дополнительных источников, подготовку к зачету. Самостоятельная подготовка к семинарским (практическим) занятиям имеет первостепенную значимость в процессе приобретения знаний, поскольку развитие эвристических навыков необходимо для дальнейшего прогресса в обучении и последующей профессиональной деятельности будущего специалиста.

Самостоятельная работа студентов нацелена на:

- закрепление полученных на лекции знаний посредством их углубления и расширения из дополнительных источников информации;
- закрепление практических умений по подготовке презентации в PowerPoint при выполнении творческих заданий;
- формирование умений использовать различные информационные источники: справочную документацию, специальную литературу, Интернет-ресурсы;
- развитие научно-исследовательских умений;
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Систематизация основных этапов истории дизайна позволяет студентам закрепить изученный материал, а также способствует запоминанию наиболее значительных произведений дизайна и имен их создателей. В процессе самостоятельной работы рекомендуется пользоваться конспектом лекций, специальной литературой, методическими указаниями.

Вопросы для самопроверки: методические указания

Для закрепления учебного материала к каждой теме приводятся вопросы для самопроверки, чтобы проверить, насколько студент усвоил пройденный материал. При подготовке к ответам на эти вопросы студент должен придерживаться следующей методики:

- внимательно изучить основные вопросы темы и план практического занятия, определить место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами;
- найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и дополнительной литературе;
- продумать свое понимание проблемных вопросов;
- дать развернутые ответы на вопросы темы, опираясь на лекционные материалы, расширяя и дополняя их данными из учебников, дополнительной литературы.

Глоссарий: методические указания

Глоссарий – словарь специализированных терминов с толкованием, комментариями и примерами. Это своего рода список часто используемых выражений. Глоссарий необходим для того, чтобы можно было найти объяснение сложных терминов и понятий, часто встречающихся при изучении дисциплины «История дизайна».

Работа со специализированными терминами по составлению статей глоссария помогает лучше понять тему и ориентироваться в проблемных вопросах курса. Статья глоссария состоит из точной формулировки термина в именительном падеже и содержательной части, объемно раскрывающей его смысл.

При составлении глоссария рекомендуется:

- 1) стремиться к максимальной точности и достоверности информации;

- 2) стараться избегать жаргонизмов в трактовке терминов и понятий;
- 3) излагая несколько точек зрения, не принимать ни одну из указанных позиций, так как глоссарий – это всего лишь констатация имеющихся фактов;
- 4) приводить пример использования термина в контексте;
- 5) включать в глоссарий не только термины и понятия, но и целые фразы.

Комплексные задания: методические указания

К практическим занятиям студенты самостоятельно готовят творческие задания и выступают с их защитой на семинаре. Комплексные задания едины для всей группы, состоят из нескольких вопросов по одной теме и нацелены на демонстрацию студентом своих умений анализировать произведения дизайна, давать им оценку, проводить эстетический анализ стилевых направлений.

Целью выполнения комплексного задания является подготовка обучающегося к деятельности научного, практического, методического характера, а также формирование навыков представления полученных результатов. Комплексное задание способствует развитию творческой активности для решения нестандартных задач, практическому применению обучающимися полученных знаний.

Отличительные особенности выполнения комплексных заданий: высокая степень самостоятельности, умение логически обрабатывать материал, сравнивать, сопоставлять и обобщать материала, классифицировать его по тем или иным признакам, высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям, давать собственную оценку какой-либо работы.

При подготовке к выполнению комплексного творческого задания студент должен придерживаться следующей методики:

- использовать конспект лекции по изучаемой теме для выполнения комплексного занятия;
- использовать рекомендованную преподавателем основную и дополнительную литературу и Интернет-ресурсы по теме для выполнения комплексного занятия;
- проанализировать и собрать теоретический и иллюстративный материал из отобранных источников для выполнения комплексного задания;

- выполнить презентацию по комплексному заданию, придерживаясь соответствующих требований.

Индивидуальные творческие задания: методические указания

Индивидуальные творческие задания (ИТЗ) – это самый сложный уровень заданий, которые диагностируют сформированность уровня компетенций – «владеть». На этом этапе студент показывает свое мастерство отбирать и интегрировать имеющиеся знания и умения, исходя из поставленной цели, проводить самоанализ и самооценку. Каждый студент получает индивидуальное задание по творчеству конкретного дизайнера, планирует свою работу, отбирает фактический материал, формы, приемы его подачи, максимально демонстрируя свое умение при защите творческого проекта на семинаре.

Выполнение индивидуальной творческой работы активизирует студента на более глубокое изучение темы. Активная исследовательская работа в библиотеке, поиск фактического и иллюстративного материала в Интернете по темам раздела данной дисциплины, выбор формы и приемов подачи материала способствуют развитию самостоятельного мышления и художественного вкуса. В процессе выполнения этого задания студенты демонстрируют наибольшее количество компетенций.

При подготовке к выполнению ИТЗ студент должен придерживаться следующей методики:

- самостоятельно найти литературу по ИТЗ в библиотеке и в Интернет-ресурсах;
- проанализировать и отобрать теоретический и иллюстративный материал для выполнения ИТЗ;
- выполнить презентацию по ИТЗ, придерживаясь соответствующих требований;
- определиться со структурой выступления, формой и приемами его подачи, максимально демонстрируя свое умение при защите ИТЗ.

Презентации: методические указания

При подготовке вопросов к практическим занятиям, выполнении комплексного или индивидуального творческого задания, студент готовит презентацию в PowerPoint.

Презентация состоит из следующей структуры:

- титульная страница (название темы, Ф.И.О., группа, год);
- содержание с иллюстрациями;
- слайды с описанием творчества архитектора или художника и снимками его произведений.

В презентации необходимо соблюдать:

- единый стиль (шаблон) оформления всех слайдов;
- единство и гармоничность стилистического оформления для всех элементов в пределах презентации;
- единый размер шрифта для всех заголовков на каждом слайде (шрифт Arial, размер 28 пт, полужирный);
- единый размер шрифта для основной информации на слайде (шрифт Arial, размер 20 пт).

Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной презентации (оптимальный вариант – шрифт без засечек Arial). Пояснения к иллюстрациям должны располагаться под ними и как можно ближе к ним. При оформлении основного текста следует использовать только строчные буквы. Все слайды должны быть подписаны. Общее количество слайдов должно быть не менее 30.

Учебная литература: методические указания

При подготовке к практическим занятиям по дисциплине «История дизайна» можно использовать учебники по истории дизайна. Первым в издательстве «Союз дизайнеров России» был опубликован двухтомник «История дизайна» С. М. Михайлова (2002–2003), который неоднократно потом переиздавался. В 2007 году изданы учебные пособия «История дизайна, науки и техники» В. Ф. Рунге в двух книгах и «История дизайна» А. Н. Лаврентьева, а также университетский учебник для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей «Дизайн: история и

теория» Н. В. Ковешниковой. В последние годы вышли еще два учебных пособия: «История и теория дизайна» Э. Л. Смирновой и «История дизайна» Е. В. Килимник и Ж. В. Орловой.

В двухтомнике «Российский дизайн. Очерки истории отечественного дизайна» Н. В. Воронова (2001) студенты найдут много информации по истории отечественного дизайна. Книга «Сто дизайнеров», подготовленная к печати сотрудниками Всероссийского научного института технической эстетики, позволяет ближе познакомиться с творчеством великих дизайнеров мира. О дизайне, как уникальном культурном явлении и его роли в жизни человека, рассуждают в своих книгах известные российские дизайнеры: В. Л. Глазычев «Дизайн как он есть» и К. Кантор «Правда о дизайне».

Среди рекомендуемых книг по истории, теории и основам дизайна: «Хрестоматия по дизайну» (2005), учебник для вузов «Основы теории дизайна» И. А. Розенсона (2006) и учебное пособие «Теория дизайна» А. В. Казарина (2011).

Из переводных изданий заслуживают внимание книги английских авторов: «История дизайна» Шарлотты и Питера Филл, «Дизайн и время» Лакшми Бхаскарана, «Стиль XX века» Бивиса Хиллера, «6 000 тысяч лет истории архитектуры и дизайна» Джона Пайла и американского дизайнера Виктора Папанека «Дизайн для реального мира».

3 Тематика практических занятий

3.1 Зарождение дизайна в эпоху промышленных революций

Цель занятия:

- изучение влияния промышленной революции на появление дизайна;
- анализ влияния первых всемирных выставок на развитие дизайна;
- знакомство с первыми теориями дизайна.

План семинарского занятия

1. Три этапа промышленной революции (XVIII–XIX вв.). Технические изобретения. Идеи дизайна в эпоху промышленной революции.

2. Первая Всемирная промышленная выставка в Лондоне. Всемирные промышленные выставки XIX–XX веков. Роль первых Всемирных выставок в развитии дизайна.

3. Стилиевые направления в индустриальном формообразовании конца XIX века.

4. Первые теории дизайна. Практическая эстетика Готфрида Земпера. Научная эстетика Франца Рело. Машиноборческие идеи Джона Рескина.

5. Русская инженерная школа XVIII–XIX веков. Андрей Нартов. Владимир Шухов.

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме «*Технические изобретения XVIII–XIX веков*».

2. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий и терминов: *дизайн, художественное конструирование, техническая эстетика, промышленное искусство, промышленная революция, практическая эстетика, протодизайн, стафф-дизайн, конвейер, гиперболоид, Строгановское училище*.

3. Вопросы для самопроверки

1. К чему привела промышленная революция конца XVIII–XIX веков? Что пришло на смену мануфактурному и ремесленному производству?

2. Назовите три этапа промышленной революции и ее главных представителей.

3. Какие технические изобретения XIX века связаны с именами русских ученых?

4. Где и когда прошла первая Всемирная промышленная выставка? Что на ней представила Россия?

5. Какой русский инженер, архитектор и изобретатель послужил прототипом романа Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина»? Какие изобретения связаны сего именем? Что он представил на нижегородской промышленной выставке 1896 года?

Основная литература

1. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учеб. пособие для вузов / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с.

2. Михайлов, С. М. История дизайна: учебник для вузов. В 2 т. Т. 1: Становление дизайна как самостоятельного вида проектно-художественной деятельности / С. М. Михайлов. – М.: Союз дизайнеров, 2002. – 270 с.

3. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: учеб. пособие для вузов. В 2 кн. Кн. 1 / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура-С, 2008. – 368 с.

Дополнительная литература

1. Аронов, В. Р. Россия на первой Всемирной выставке в Лондоне 1851 г. История дизайна в контексте культуры / В. Р. Аронов // Проблемы дизайна: сб. статей. – М., 2004. – 400 с.

2. Рыжов, К. В. 100 великих изобретений / К. В. Рыжов. – М.: Вече, 2002. – 528 с.

3. Цыганкова, Э. Г. У истоков дизайна: (Машины и стили) / Э. Г. Цыганкова. – М.: Наука, 1977. – 112 с. – (Научно-популярная серия).

3.2 «Движение искусства и ремесла» в Англии

Цель занятия:

- знакомство с идеями «Движения искусства и ремесла» в Англии;
- анализ деятельности гильдий «Движения искусства и ремесла» и их роли в становлении дизайна.

План семинарского занятия

1. Общая характеристика «Движения искусства и ремесла» в Англии.
2. Уильям Моррис и фирма «Моррис и К°».
3. Гильдия Святого Георгия Джона Рескина. Гильдия века Артура Макмердо.
4. Гильдия работников искусства. Выставочное общество искусств и ремесел.
5. Гильдия и школа ремесел Чарльза Эшби.

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: «*Фирма Моррис и К°*».

2. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, терминов, выражений: *гильдия, викторианская эпоха, прерафаэлиты, эстетическое движение, «дизайнерский*

разврат», «малые» искусства, «мебель добрых горожан», «сассекские» стулья, лозунг «Красота и удобство», «Кельмот-пресс», «Конек», «гигантский парник», «хрустальный дворец».

3. Вопросы для самопроверки

1. Какие идеи отстаивали представители «Движения искусства и ремесла» в Англии?
2. Назовите основные гильдии, входившие в «Движение искусства и ремесла» в Англии. Кто их возглавлял?
3. Назовите основные виды деятельности фирмы «Моррис и К^о». В чем ее отличие от Гильдии века?
4. Почему Гильдия Святого Георгия оказалась одной из самых нереалистичных и неудачных из всех общин?
5. В чем причины упадка Гильдии и школы ремесел?

Основная литература

1. Ковешникова, Н. В. Дизайн: история и теория: учеб пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. В. Ковешникова. – 4-е изд., – М.: Омега-Л, 2008. – 224 с. (Университетский учебник).
2. Михайлов, С. М. История дизайна: учебник для вузов. В 2 т. Т. 1: Становление дизайна как самостоятельного вида проектно-художественной деятельности / С. М. Михайлов. – М.: Союз дизайнеров, 2002. – 270 с.
3. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: учеб. пособие для вузов. В 2 кн. Кн. 1 / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура-С, 2008. – 368 с.

Дополнительная литература

1. Адамс, С. Путеводитель по стилю «Движение искусств и ремесел» / С. Адамс. – М.: ОАО Радуга, 2000. – 128 с.
2. Бхаскаран, Л. Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и архитектуре / Л. Бхаскаран; пер. с англ. И. Д. Голыбиной. – М.: АРТ-РОДНИК, 2006. – 256 с.

3.3 Ремесленные центры в России: Абрамцево и Талашкино

Цель занятия:

- знакомство с деятельностью русских центров художественных ремесел в Абрамцево и Талашкино;
- анализ роли русских художников в развитии мастерских Абрамцева и Талашкина;
- выявление своеобразия русских центров художественных ремесел и их отличий от английских гильдий.

План семинарского занятия

1. Характеристика «Движения искусства и ремесла» в России.
2. Абрамцево как центр художественного ремесла.
3. Талашкино как центр художественного ремесла.
4. Неорусский стиль в мастерских Абрамцево и Талашкино.
5. Судьба мастерских Абрамцево и Талашкино в XX–XXI веках

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Абрамцево и Талашкино»*.

2. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий и терминов: *неорусский стиль, псевдорусский стиль, «ропетовщина», майолика, «Теремок», «Русская старина», «столярная художественная индустрия», «Родник»*.

3. Вопросы для самопроверки

1. Назовите художника, возглавлявшего в Абрамцево столярную мастерскую, автора более ста проектов предметов мебели и прикладного искусства.
2. Назовите художника, возглавлявшего в Абрамцево гончарную мастерскую и получившего за свои работы на Всемирной выставке 1900 года в Париже золотую медаль. Какие изделия он создавал?

3. Назовите художника, по эскизам которого создавались предметы мебели, изразцы, ковры, рамы и для зеркал в Абрамцево и Талашкино, с именем которого связано появление на свет «матрешки».

4. Назовите мастерские, которые были открыты в Талашкино.

5. Чем ремесленные центры в России во второй половине XIX века отличались от гильдий в Англии?

Основная литература

1. Воронов, Н. В. Российский дизайн. Очерки истории отечественного дизайна. В 2 т. Том 1 / Н. В. Воронов. – М.: Союз дизайнеров России, 2001 – 424 с.

2. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: учеб. пособие для вузов. В 2 кн. Кн. 1 / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура-С, 2008. – 368 с.

Дополнительная литература

1. Борисова, Е. А. Русский модерн. Альбом / Е. А. Борисова. – М.: Галарт, 1998. – 360 с.

2. Журавлева, Л. С. Талашкино / Л. С. Журавлева. – М.: Советская Россия, 1979. – 64 с.

3. Флорковская, А. К. Модерн / А. К. Флорковская. – М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2002. – 103 с.

3.4 Дизайн и стиль модерн рубежа XIX–XX веков

Цель занятия:

- изучение своеобразия стиля модерн в различных странах;
- выявление характерных черт формообразования в стиле модерн;
- анализ влияния стиля модерн на становление дизайна.

План семинарского занятия

1. Предпосылки возникновения нового стиля.
2. Принципы формообразования нового стиля.
3. Стилиевые направления модерна.
4. Влияние модерна на развитие дизайна в Бельгии, Франции, Англии, Италии.

5. Влияние модерна на развитие дизайна в Австрии, Шотландии, Германии, Америке.

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Мебель в стиле модерн в Европе и Америке»*.

2. Индивидуальное творческое задание

Подготовить презентацию с указанием конкретных дизайнеров по теме: *«Дизайнеры стиля модерн рубежа XIX–XX веков»*.

3. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, выражений и терминов: *«Павлинья комната», «Дом нового искусства», «Назад, к природе!», модерн, либерти, ар нуво, сецессион, югендстиль, стиль тиффани, флореальный модерн, геометрический модерн, «школа Нанси», «дощатый стиль», «школа Глазго», «майоликовый дом»*.

4. Вопросы для самопроверки

1. Назовите принципы формообразования стиля модерн? Как назывался стиль модерн в разных странах?

2. Назовите имена австрийских дизайнеров, основавших Венские мастерские. Какую продукцию они выпускали? Чем эти мастерские отличались от английских гильдий «Движения искусства и ремесла»?

3. Кто возглавлял во Франции школу Нанси – объединение художественных индустриальных производств? Какие виды деятельности преобладали в этой школе?

4. Немецкий дизайнер Герман Обрист создал программное произведение модерна – ковер с изображением изогнутого стебля цикламена. Как критики называли эту линию?

5. За уникальные изделия в стеклоделии этот американский дизайнер получил Гран-при Всемирной выставке в Париже 1900 году. Назовите его имя. Какой новый вид стекла он разработал?

Основная литература

1. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учеб. пособие для вузов / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с.
2. Михайлов, С. М. История дизайна: учебник для вузов. В 2 т. Т. 1: Становление дизайна как самостоятельного вида проектно-художественной деятельности / С. М. Михайлов. – М.: Союз дизайнеров, 2002. – 270 с.

Дополнительная литература

1. Борисова, Е. А. Русский модерн. Альбом / Е. А. Борисова, Г. Ю. Стернин. – М.: Галарт, 1998. – 360 с.
2. Стерноу, С. А. Арт Нуво. Дух прекрасной эпохи / С. А. Стерноу; пер. с англ. О. Г. Белошеева. – Минск: Белфакст, 1997. – 128 с.
3. Фар-Беккер, Г. Искусство модерна / Г. Фар-Беккер; пер. с нем. А. Жукова – Köln: Könenmann, 2000. – 428 с.

3.5 Дизайн и авангардное искусство начала XX века

Цель занятия:

- изучение влияния стиля функционализм в архитектуре на дизайн Америки и Европы;
- анализ произведений дизайна в стиле функционализм.

План семинарского занятия

1. Чикагская архитектурная школа. Луис Салливен.
2. Первые функциональные идеи в Европе. Адольф Лоос.
3. Германский Веркбунд. Герман Мутезиус. Рихард Римершмидт.
4. Петер Беренс и стиль компании АЭГ.
5. Голландская группа «Де Стейл».

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Дизайн группы «Де Стейл».*

2. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, выражений и терминов: *функционализм, Чикагская школа, стиль «промышленного века», веркбунд, «Стиль», неопластицизм, «кафе негилизма», логотип, фирменный стиль.*

3. Вопросы для самопроверки

1. Назовите американского архитектора, автора фразы «Форма следует за функцией», ставшей девизом функционализма.

2. Назовите имя австрийского архитектора и дизайнера, родоначальника функционализма в Европе, написавшего книгу «Орнамент и преступление». Почему «Кафе-музеум», спроектированное им, было прозвано «кафе негилизма»?

3. Как назывался германский художественно-промышленный союз, образованный в 1907 году? Какие мастерские легли в его основу? В чем отличие от английских гильдий?

4. Назовите имя немецкого архитектора и дизайнера, приглашенного в 1907 году на должность художественного директора компании АЭГ. Какие бытовые приборы он спроектировал? Родоначальником какого стиля в графическом дизайне он является?

5. Назовите нидерландского дизайнера мебели и архитектора, участника группы «Стиль», создавшего знаменитый красно-синий стул.

Основная литература

1. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учеб. пособие для вузов / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с.

2. Михайлов, С. М. История дизайна: учебник для вузов. В 2 т. Т. 1: Становление дизайна как самостоятельного вида проектно-художественной деятельности / С. М. Михайлов. – М.: Союз дизайнеров, 2002. – 270 с.

3. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: учеб. пособие для вузов. В 2 кн. Кн. 1 / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура-С, 2008. – 368 с.

Дополнительная литература

1. Килимник, Е. В. История дизайна: учебно-метод. пособие / Е. В. Килимник, Ж. В. Орлова. – Екатеринбург: Академия туризма и международных отношений, 2017. – 158 с.

2. Филл, Ш. История дизайна / Ш. и П. Филл; пер. с англ. С. Бавина. – М.: КоЛибри, 2014. – 512 с.

3.6 Отечественная школа дизайна. Пионеры советского дизайна

Цель занятия:

- знакомство с отечественной школой дизайна;
- выявление влияния авангардного искусства на отечественный дизайн;
- анализ творчества пионеров советского дизайна.

План семинарского занятия

1. Супрематизм Малевича и его влияние на развитие дизайна.
2. Конструктивизм Татлина и его влияние на развитие дизайна.
3. Производственное искусство. Варвара Степанова. Любовь Попова
4. Пионеры советского дизайна. Александр Родченко.
5. Транспортный дизайн 1920–1930-х годов. Метро. Уникальные объекты: «Максим Горький» и ОСГА-25.

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Дизайнеры Александр Родченко и Варвара Степанова»*.

2. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, выражений и терминов: *кубофутуризм, супрематизм, конструктивизм, абстракционизм, производственное искусство, прозодежда, агитационный фарфор, техника коллажа, проун, архитектон, планиты, «Искусство и промышленность», минимальная жилая ячейка.*

3. Вопросы для самопроверки

1. Принципы формообразования какого художественного стиля использовались пионерами советского дизайна в архитектуре, графике, при создании мебели, предметов быта? Почему от этого стиля отказались в 1930-е годы?

2. Как называлась модель одноместного летательного аппарата, созданная художником и дизайнером Владимиром Татлиным? Какой футуристический архитектурный проект создал он? Какую одежду проектировал Татлин?

3. Какой проект дизайнер Александр Родченко на Международной выставке декоративного искусства в Париже в 1925 году?

4. Назовите дизайнеров-участников движения «Производственное искусство», работавших на Первой ситценабивной фабрике. Какой текстиль они разрабатывали?

5. Какие виды дизайна использовались в Московском метрополитене, открытом в 1935 году? Назовите автора логотипа Московского метрополитена.

Основная литература

1. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учеб. пособие для вузов / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с.

2. Михайлов, С. М. История дизайна: учебник для вузов. В 2 т. Т. 1: Становление дизайна как самостоятельного вида проектно-художественной деятельности / С. М. Михайлов. – М.: Союз дизайнеров, 2002. – 270 с.

3. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: учеб. пособие для вузов. В 2 кн. Кн. 1 / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура-С, 2008. – 368 с.

Дополнительная литература

1. Воронов, Н. В. Российский дизайн. Очерки истории отечественного дизайна. В 2 т. Том 1 / Н. В. Воронов. – М.: Союз дизайнеров России, 2001. – 424 с.

2. Хан-Магомедов, С. О. Пионеры советского дизайна / С. О. Хан-Магомедов. – М.: Галарт, 1995. – 423 с.

3.7 Первые школы дизайна: Баухауз, ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН

Цель занятия:

– знакомство со структурой, основными принципами и методикой преподавания в немецкой школе дизайна Баухауз;

– знакомство со структурой, основными принципами и методикой преподавания в отечественной школе дизайна ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН;

– выявление основных отличий и сходства между двумя первыми школами дизайна.

План семинарского занятия

1. Баухауз в Веймаре. Первый директор Вальтер Гропиус. Программа обучения.
2. Баухауз в Дессау и Берлине. Преподаватели, ученики.
3. Реформа художественного образования. Программа обучения во ВХУТЕМАСе. Основное отделение. Факультеты.
4. Реорганизация ВХУТЕМАСа во ВХУТЕИН. Метфак и дерфак. Преподаватели.
5. Роль и значение первых школ дизайна.

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: **«ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН»**.

2. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, выражений, названий и терминов: **Баухауз, ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН, пропедевтика, форкурс, «ученик-подмастерье-мастер», «мастер формы», «матер материала», Свободные государственные художественные мастерские, Обмоху, АСНОВА, ОСТ, ОСА, АРУ, «Рост», макетный метод проектирования, «Проектирование металлоещей», «мебелестроение», инженер-художник, художник-конструктор.**

3. Вопросы для самопроверки

1. Назовите немецкого архитектора и дизайнера – первого директора Баухауза. Кто еще возглавлял Баухауз?
2. Назовите дизайнеров-преподавателей Баухауза и самых известных учеников.
3. Назовите русского художника, который сначала работал во ВХУТЕМАСе, а затем был заместителем директора Баухауза?
4. Назовите факультеты ВХУТЕМАСа и преподавателей-представителей «производственного искусства».
5. Назовите причину реорганизации ВХУТЕМАСа во ВХУТЕИН и причину закрытия ВХУТЕИНа.

Основная литература

1. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учеб. пособие для вузов / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с.
2. Михайлов, С. М. История дизайна: учебник для вузов. В 2 т. Т. 1: Становление дизайна как самостоятельного вида проектно-художественной деятельности / С. М. Михайлов. – М.: Союз дизайнеров, 2002. – 270 с.
3. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: учеб. пособие для вузов. В 2 кн. Кн. 1 / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура-С, 2008. – 368 с.

Дополнительная литература

1. Воронов, Н. В. Российский дизайн. Очерки истории отечественного дизайна. В 2 т. Том 1 / Н. В. Воронов. – М.: Союз дизайнеров России, 2001. – 424 с.
2. Хан-Магомедов, С. О. ВХУТЕМАС / С. О. Хан-Магомедов. – М.: Ладыя, 1995. – 342 с.

3.8 Дизайн в Америке и Европе в предвоенные годы

Цель занятия:

- знакомство с произведениями стиля ар деко в дизайне Франции и Америке;
- изучение творчества пионеров американского дизайна;
- анализ европейского предвоенного дизайна.

План семинарского занятия

1. Пионеры американского дизайна: Уолтер Дорвин Тиг, Норман Белл Геддес, Генри Дрейфус, Раймонд Лоуи.
2. Дизайн в стиле ар деко во Франции и Америке. Стиль функционализм в дизайне. Мебель Людвиг Мис ван дер Роэ, Ле Корбюзье, Марселя Бройера.
3. Дизайн 1920–1930-х годов в Германии. Образцовый поселок «Вайсенхофф». Дизайн в фашистской Германии.
4. «Франкфуртская кухня» Гретте Шютте-Лихоцки.
5. Дизайн 1920–1930-х годов в Италии. Джо Понти. Журналы «Domus» и «Casabella».

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Стиль ар деко в дизайне Франции»*.

2. Индивидуальное творческое задание

Подготовить презентацию с указанием конкретных дизайнеров по теме: *«Дизайнеры зарубежных стран первой половины XX века»*

3. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, выражений, названий и терминов: *стиль ар деко, «джазовый модерн», «зигзаг-модерн, «обтекаемый модерн», «франкфуртская кухня», стримлайн, каплевидная форма, стайлинг, функционализм, журнал «L'Esprit Nouveau», «летающее крыло», футуродизайн, эргономика, органические формы, бакелит.*

4. Вопросы для самопроверки

1. Какой стиль в архитектуре и дизайне берет свое начало и название от Международной выставки прикладного искусства в 1925 году в Париже?

2. Этот американский дизайнер, вошедший в 100 крупнейших деятелей XX века, ввел в обиход понятие «МАУА» («максимальное новое, но приемлемое для покупателя»), которым измерял успех истинного дизайна. Назовите его.

3. Что означают термины «стримлайн» и «стайлинг»? Назовите главных представителей стримлайна, пионеров американского дизайна.

4. Назовите автора «Франкфуртской кухни». Каким размером была кухня? Какие цвета в ней использовались?

5. Назовите авторов знаменитого «Комфортабельного кресла».

Основная литература

1. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учеб. пособие для вузов / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с.

2. Михайлов, С. М. История дизайна: учебник для вузов. В 2 т. Том 2: Дизайн индустриального и постиндустриального общества / С. М. Михайлов. – М.: Союз дизайнеров, 2003. – 394 с.

3. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: учеб. пособие для вузов. В 2 кн. Кн. 2 / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура-С, 2007. – 432 с.

Дополнительная литература

1. Сто дизайнеров Запада / под ред. В. Р. Аронова. – М.: ВНИИТЭ, 1996. – 246 с.
2. Филл, Ш. История дизайна / Ш. и П. Филл; пер. с англ. С. Бавина. – М.: КоЛибри, 2014. – 512 с.

3.9 Послевоенный дизайн в Америке

Цель занятия:

- изучение творчества американских дизайнеров второго поколения;
- анализ произведений – символов американского национального дизайна.

План семинарского занятия

1. Развитие дизайна и стайлинга в США 1950-х годов.
2. Автомобильный дизайн в США 1950-х. Харли Эрл.
3. Дизайнерское бюро Джорджа Нельсона.
4. Дизайнер Элиот Нойес и фирма IBM.
5. Мебельный дизайн: Чарльз и Рей Имз, Ээро Сааринен.

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Дизайн Америки 1950-х»*.

2. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, выражений и терминов: *«от иголки до самолета», автомобильный стиль, «General Motors», элитный дизайн, «американская мечта», «общество потребления», «dream car», стеклопластик.*

3. Вопросы для самопроверки

1. Крупнейший американский промышленный дизайнер, создавший стиль корпорации IBM.
2. Промышленный дизайнер США, возглавлявший более 30 лет отдел дизайна в корпорации «Дженерал Моторс», первым ввел макетирование из пластилина и создал Dream Car.

3. Американский дизайнер и архитектор, работавший в паре с супругой и применивший впервые в 1951 году в проектировании стульев пластик, усиленный стекловолокном.

4. Американский дизайнер и архитектор, автор павильона фирмы «Крайслер» на Международной выставке в Нью-Йорке (1964), проработавший 25 лет директором мебельной компания Германа Миллера.

5. Американский ландшафтный архитектор, скульптор и дизайнер, награжденный за свои достижения японским Орденом Священного сокровища третьего класса.

Основная литература

1. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учеб. пособие для вузов / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с.

2. Михайлов, С. М. История дизайна: учебник для вузов. В 2 т. Том 2: Дизайн индустриального и постиндустриального общества / С. М. Михайлов. – М.: Союз дизайнеров, 2003. – 394 с.

3. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: учеб. пособие для вузов. В 2 кн. Кн. 2 / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура-С, 2007. – 432 с.

Дополнительная литература

1. Сто дизайнеров Запада / под ред. В. Р. Аронова. – М.: ВНИИТЭ, 1996. – 246 с.

2. Филл, Ш. История дизайна / Ш. и П. Филл; пер. с англ. С. Бавина. – М.: КоЛибри, 2014. – 512 с.

3.10 Послевоенный дизайн в Италии

Цель занятия:

- изучение творчества итальянских дизайнеров второго поколения;
- анализ произведений – символов итальянского национального дизайна.

План семинарского занятия

1. Фирма «Оливетти». Линия Ниццоли.
2. Триеннале в Милане. Премия Compasso d'Oro
3. Автомобильный дизайн. Карло Моллино.

4. Ассоциация дизайна (АДИ). Братья Кастильони.
5. «Радость эксперимента». Фирма «Картель»

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: «*Дизайн Италии 1950-х*».

2. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, выражений и терминов: «*Domus*», «*итальянская линия*», «*итальянский Гауди*», «*линия Ниццоли*», «*Olivetti*», *арм-дизайн*, «*радость эксперимента*», «*Bel Design*» «*Kartell*», «*Premio Compasso d'Oro*», *Milan Triennale*.

3. Вопросы для самопроверки

1. Итальянский архитектор и дизайнер, автор первого небоскреба в Милан и основатель журнала «Domus», одного из первых журналов об архитектуре и дизайне.

2. Итальянский дизайнер и архитектор, получивший прозвище «итальянского Гауди» и «последнего футуриста», проектировал волнообразную мебель из фанеры в единичном экземпляре, самолеты и машины, которые сам водил. Назовите имя.

3. Совместная работа этих трех братьев в течение 25 лет оказывала серьёзное влияние на итальянский дизайн: они основали миланское триеннале дизайна и Ассоциацию индустриального дизайна ADI. Назовите их фамилию.

4. Пишущая машинка «Lexikon-80» считается манифестом «органического стиля» в дизайне, шедевром скульптурного итальянского дизайна. Назовите автора, руководителя отдела дизайна фирмы «Оливетти».

5. Как называется одна из самых престижных наград в области промышленного дизайна, учрежденная в Италии в 1954 году по инициативе Джо Понти? Назовите лауреатов премии.

Основная литература

1. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учеб. пособие для вузов / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с.

2. Михайлов, С. М. История дизайна: учебник для вузов. В 2 т. Том 2: Дизайн индустриального и постиндустриального общества / С. М. Михайлов. – М.: Союз дизайнеров, 2003. – 394 с.

3. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: учеб. пособие для вузов. В 2 кн. Кн. 2 / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура-С, 2007. – 432 с.

Дополнительная литература

1. Сто дизайнеров Запада / под ред. В. Р. Аронова. – М.: ВНИИТЭ, 1996. – 246 с.

2. Филл, Ш. История дизайна / Ш. и П. Филл; пер. с англ. С. Бавина. – М.: КоЛибри, 2014. – 512 с.

3.11 Послевоенный дизайн в Германии, Англии и Франции

Цель занятия:

- изучение творчества немецких, английских и французских дизайнеров послевоенного времени;
- анализ произведений – символов немецкого, английского и французского национального дизайна.

План семинарского занятия

1. Ульмская высшая школа формообразования. Макс Билл. Томас Мальдонадо.
2. Дитер Рамс и стиль компании «Браун».
3. Британский Совет по поддержке дизайна.
4. Английский дизайн: Дуглас Скотт, Робин и Люсьен Дей.
5. Французский дизайн: Жак Вьено и дизайн-бюро «Техне», Роже Таллон и дизайн-бюро «Дизайн-программы».

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Дизайн Франции 1950-х»*.

2. Индивидуальное творческое задание

Подготовить презентацию с указанием конкретной страны по теме: *«Послевоенный национальный дизайн»*.

3. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, выражений и терминов: *«New look»*, *дизайн-бюро «Техне»*, *«высокий стиль»*, *«высокие технологии»*, *системный дизайн*, *дизайн-программы*, *дизайн-индекс*, *дизайн-центр*, *Ульмская школа*, *«Braun»*, *«Gute Form»*, *«гроб для Белоснежки»*, *«браунстиль»*, *«Гугелот-дизайн»*, *ICSID*.

4. Вопросы для самопроверки

1. Назовите имя немецкого архитектора и дизайнера, основавшего в 1951 году Ульмскую высшую школу формообразования.
2. Немецкий дизайнер, создатель браунстиля, разработавший десять правил хорошего дизайна. Назовите эти правила.
3. С какой целью и когда был создан Британский Совет по поддержке дизайна?
4. Назовите два проекта Дугласа Скотта, ставшие символом английского дизайна послевоенного времени.
5. Французский дизайнер, основатель дизайн-бюро «Техне» и Института промышленной эстетики.

Основная литература

1. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учеб. пособие для вузов / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с.
2. Михайлов, С. М. История дизайна: учебник для вузов. В 2 т. Том 2: Дизайн индустриального и постиндустриального общества / С. М. Михайлов. – М.: Союз дизайнеров, 2003. – 394 с.
3. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: учеб. пособие для вузов. В 2 кн. Кн. 2 / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура-С, 2007. – 432 с.

Дополнительная литература

1. Сто дизайнеров Запада / под ред. В. Р. Аронова. – М.: ВНИИТЭ, 1996. – 246 с.
2. Филл, Ш. История дизайна / Ш. и П. Филл; пер. с англ. С. Бавина. – М.: КоЛибри, 2014. – 512 с.

3.12 Послевоенный дизайн в скандинавских странах

Цель занятия:

- изучение творчества скандинавских дизайнеров;

- анализ произведений – символов скандинавского дизайна.

План семинарского занятия

1. Финский дизайн 1950-х годов. Алвар Аалто. Кай Франк. Фирма «Artek».
2. Финский дизайн 1950-х годов. Тапио Вирккала. Тимо Сарпанева. Фирма «Iittalla».
3. Датский дизайн 1950-х годов. Кааре Клингт. Арне Якобсон.
4. Датский дизайн 1950-х годов. Ханс Вегнер. Финн Джуль.
5. Шведский дизайн 1950-х годов. Сикстен Сассон. Вильгельм Каге. Фирма IKEA.

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Дизайн Дании 1950-х»*.

2. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, терминов, выражений и названия дизайнерских фирм: *органический дизайн, «Artek», «Iittalla», IKEA, финский стиль, шведский модерн. «шведская кухня», «величайший столяр мира», «народный автомобиль».*

3. Вопросы для самопроверки

1. С каким материалом экспериментирует финский архитектор и дизайнер Алвар Аалто, создавая мебель нового типа?
2. Назовите дизайнера, чей стул «Муравей» стал первым датским стулом, изготовленным массово, почта Дании выпустила марки с изображением этого стула. Какие еще известные проекты, ставшие символом скандинавского дизайна, создал датский мастер?
3. Одно из самых известных произведений этого финского дизайнера – серия ваз «Лисички». Назовите дизайнера.
4. Круглый стул «JH 501» из тикового дерева этого датского дизайнера был настолько популярен в Америке, что его называли просто «Chair» (стул). Назовите имя дизайнера, создавшего более 500 моделей мебели.

5. Назовите марку шведского автомобиля, выполненного в формах «стримлайн», признанного одним из самых современных автомобилей послевоенного времени. Кто автор проекта?

Основная литература

1. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учеб. пособие для вузов / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с.
2. Михайлов, С. М. История дизайна: учебник для вузов. В 2 т. Том 2: Дизайн индустриального и постиндустриального общества / С. М. Михайлов. – М.: Союз дизайнеров, 2003. – 394 с.
3. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: учеб. пособие для вузов. В 2 кн. Кн. 2 / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура-С, 2007. – 432 с.

Дополнительная литература

1. Сто дизайнеров Запада / под ред. В. Р. Аронова. – М.: ВНИИТЭ, 1996. – 246 с.
2. Филл, Ш. История дизайна / Ш. и П. Филл; пер. с англ. С. Бавина. – М.: КоЛибри, 2014. – 512 с.

3.13 Послевоенный дизайн в Японии

Цель занятия:

- изучение творчества японских дизайнеров;
- анализ произведений – символов японского дизайна.

План семинарского занятия

1. Освоение европейских и американских технологий.
2. Японская ассоциация промышленного дизайна
3. Национальный ремесла и дизайн. Мебельный дизайн в Японии. Сори Янаги.
4. Автомобильный дизайн в Японии
5. Сотрудничество с европейскими дизайнерами. Участие японских дизайнеров в европейских выставках

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: «*Дизайн Японии 1950-х годов*».

2. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, выражений и названия фирм: *«потребительская революция», «Japan Industrial Designers' Association», «вещецентризм», премия G-Mark, «Восток встречает Запад», «GK Design Group Inc.», «Canon», «Tendo Mokko», «Yamaha», «Toyota».*

3. Вопросы для самопроверки

1. Какая система поощрения хорошего дизайна была введена в Японии в 1957 году Министерством торговли?

2. Назовите японского дизайнера, создавшего крупнейшую дизайнерскую фирму «GK Design Group Inc.», занимавшего должность президента Ассоциации японских дизайнеров, президента ICSID.

3. Назовите японского дизайнера, участвовавшего в выставках группы «Мемфис», создавшего стул «Как высока луна».

4. Какой стул, ставший символом японского дизайна, создал Сори Янаги?

5. Назовите японского дизайнера, спроектировавшего для группы «Мемфис» боксёрский подиум Tarawaya, книжный шкаф Ginza.

Основная литература

1. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учеб. пособие для вузов / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с.

2. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: учеб. пособие для вузов. В 2 кн. Кн. 2 / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура-С, 2007. – 432 с.

Дополнительная литература

1. Сто дизайнеров Запада / под ред. В. Р. Аронова. – М.: ВНИИТЭ, 1996. – 246 с.

2. Филл, Ш. История дизайна / Ш. и П. Филл; пер. с англ. С. Бавина. – М.: КоЛибри, 2014. – 512 с.

3. Хрестоматия по дизайну / сост. Г. В. Вершинин, Е. А. Мелентьев. – Тюмень: Институт дизайна, 2005. – 1056 с.

3.14 Дизайн в Америке и Западной Европе в 1960–1970-х годах

Цель занятия:

- изучение своеобразия и характерных черт поп-дизайна и его роли в появлении антидизайна;
- анализ произведений первой и второй волны антидизайна, определение основных особенностей радикального дизайна;
- анализ влияния эпохи космических полетов на развитие футуродизайна

План семинарского занятия

1. Поп-арт и поп-дизайн. Энцо Мари. Петер Мурдок.
2. Оп-арт и оп-дизайн. Виктор Вазарелли.
3. Предметная среда эпохи космических полетов. Джо Коломбо. Эро Арнио. Вернер Пантон. Эпоха архитектурных утопий. Группа «Архигрэм». Футуродизайн. Бакминстер Фуллер.
4. Радикальный дизайн. Первая волна антидизайна. Группы Архизум», «Суперстудии», «Штрум», «Global Tools».
5. Вторая волна антидизайна. Студия «Алхимия». Алессандро Мендини.

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Группа «Алхимия».*

2. Индивидуальное творческое задание

Подготовить презентацию с указанием конкретных дизайнеров по теме: *«Дизайнеры зарубежных стран второй половины XX века».*

3. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, выражений, названий дизайнерских групп, терминов: *поп-революция, поп-арт, поп-десятилетие, «иконы» поп-культуры, институт «звезд», поп-дизайн, «Фабрика», оп-арт, оп-дизайн, антидизайн, ре-дизайн, футуродизайн, «Суперстудии», «Штрум», «Global Tools», «Архизум», «Алхимия», пластик, культура недолговечности, лозунг «использовал – и выбросил», экзотерическая «мебель», серия «Бесконечная мебель».*

4. Вопросы для самопроверки

1. Из какого материала создал свой знаменитый детский стул английский дизайнер Петер Мурдок?

2. Какой материал пользовался особой популярностью у дизайнеров, работающих в стиле «поп»?

3. «Мы хотим принести в дом все, что раньше оставалось снаружи: нарочитую банальность, урбанистические элементы и порок». Какой группе итальянских дизайнеров принадлежат эти слова?

4. Одна из самых известных работ группы – экзотерическая «мебель» для сидения и лежания из полиуретана «Pratone». Назовите группу.

5. Один из лидеров группы «Алхимия», создавших ре-дизайн кресла «Суперлегера» Джо Понти и стула «Василий» Марселя Бройера

Основная литература

1. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учеб. пособие для вузов / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с.

2. Михайлов, С. М. История дизайна: учебник для вузов. В 2 т. Том 2: Дизайн индустриального и постиндустриального общества / С. М. Михайлов. – М.: Союз дизайнеров, 2003. – 394 с.

3. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: учеб. пособие для вузов. В 2 кн. Кн. 2 / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура-С, 2007. – 432 с.

Дополнительная литература

1. Папанек, В. Дизайн для реального мира / В. Папанек; пер. с англ. Г. Северской. – М.: Издатель Д. Аронов, 2004. – 416 с.

2. Сто дизайнеров Запада / под ред. В. Р. Аронова. – М.: ВНИИТЭ, 1996. – 246 с.

3. Филл, Ш. История дизайна / Ш. и П. Филл; пер. с англ. С. Бавина. – М.: КоЛибри, 2014. – 512 с.

3.15 Советский дизайн 1960-1980 годов. ВНИИТЭ

Цель занятия:

– изучение государственной политики в отношении отечественного дизайна в 1960-е годы;

– определение своеобразия дизайна в СССР в «застойный период».

План семинарского занятия

1. Основные особенности дизайна в СССР в 1960-е годы. Две системы дизайна. Журнал «Техническая эстетика».
2. Образование ВНИИТЭ. Основные направления деятельности.
3. Транспортный дизайн 1950–1960-х годов в СССР.
4. Дизайн-программы в дизайне 1960–1970-х годов в СССР.
5. Эксперименты и утопии. Сенежская студия.

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Автомобильный дизайн в СССР 1960–1970 годов»*.

2. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий, выражений, терминов, название дизайнерских организаций: *опытно-конструкторское бюро, архитектурно-художественное бюро, НАМИ, ВНИИТЭ, «Техническая эстетика», художественно-конструкторские подразделения, товарный знак, «Дизайн для человека и общества», дизайн-программа, проект «Союзэлектронприбор», Сенежская студия, «художественное проектирование», «бумажный дизайн».*

3. Вопросы для самопроверки

1. Когда в СССР появился ВНИИТЭ? Как расшифровывается аббревиатура? Назовите основные направления деятельности ВНИИТЭ
2. Как назывался журнал, посвященный дизайну, который стал выходить в СССР с 1964 года?
3. Каковы особенности транспортного дизайна в СССР в 1960-х годах?
4. Над какими дизайн-программами работал ВНИИТЭ?
5. Над какими проектами работали в Сенежской студии художественного проектирования?

Основная литература

1. Воронов, Н. В. Российский дизайн. Очерки истории отечественного дизайна. В 2 т. Том 2 / Н. В. Воронов. – М.: Союз дизайнеров России, 2001. – 392 с.

2. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учеб. пособие для вузов / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с.

3. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: учеб. пособие для вузов. В 2 кн. Кн. 2 / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура-С, 2007. – 432 с.

Дополнительная литература

1. Аронов, В. Р. Дизайн в культуре XX века (1945–1990) / В. Р. Аронов. – М.: Д. Аронов, 2013. – 408 с.

2. Соловьев, Ю. Б. Моя жизнь в дизайне / Ю. Б. Соловьев. – М.: Союз дизайнеров России, 2004. – 251 с.

3.16 Дизайн постиндустриального общества

Цель занятия:

- изучение своеобразия дизайна постиндустриального общества в различных странах;
- анализ произведений – символов дизайна постмодерна.

План семинарского занятия

1. Дизайн в постиндустриальном обществе: основные особенности.
2. Дизайн постмодерна в Италии. Группа «Мемфис». Этторе Соттсасс
3. Дизайн постмодерна в Америке, Японии, Германии.
4. Дизайн постмодерна в Испании, Англии, Франции.
5. Архитекторы и дизайнеры постмодерна: Роберт Вентури, Майкл Грейвс, Альдо Росси, Ханс Холляйн.

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Группа «Мемфис»*.

2. Работа с глоссарием

Записать в словарь значения понятий и терминов: *концептуальное проектирование, компьютерная революция, постмодерн, постмодернистское общество, плюрализм, информационное общество, постиндустриальное общество, стиль «Мемфис»*.

3. Вопросы для самопроверки

1. Назовите итальянского архитектора и дизайнера, основавшего группу «Мемфис»?
2. Назовите итальянского архитектора и дизайнера, одного из лидеров постмодерна, спроектировавшего экспрессо-кофейники «La Cupola» и «La Conica».
3. Назовите известного австрийского архитектора и дизайнера, мастера постмодерна, спроектировавшего софу «Мерлин».
4. Назовите архитектора и дизайнера – ведущего мастера американского постмодерна, создавшего для итальянской фирмы «Алеси» чайник со свистком в виде птички.
5. Назовите американского архитектора и дизайнера, чья коллекция мебели: стулья «Chippendale», «Королева Анна», «Ар деко» стали символом постмодернизма.

Основная литература

1. Михайлов, С. М. История дизайна: учебник для вузов. В 2 т. Т. 2: Дизайн индустриального и постиндустриального общества / С. М. Михайлов. – М: Союз дизайнеров, 2003. – 270 с.
2. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: учеб. пособие для вузов. В 2 кн. Кн. 2 / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура-С, 2007. – 432 с.

Дополнительная литература

1. Бхаскаран, Л. Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и архитектуре / Л. Бхаскаран; пер. с англ. И. Д. Голыбиной. – М.: Арт-Родник, 2006. – 256 с.
2. Филл, Ш. История дизайна / Ш. и П. Филл; пер. с англ. С. Бавина. – М.: КоЛибри, 2014. – 512 с.
3. Хиллер, Б. Стил ь XX века / Б. Хиллер; пер. с англ. А. Н. Богомяковой. – М.: СЛОВО/ SLOVO, 2004. – 240 с.

3.17 Дизайн конца XX века. Основные тенденции дизайна XXI века

Цель занятия:

- изучение своеобразия стиля модерн в различных странах
- анализ влияния стиля модерн на становление дизайна

План семинарского занятия

1. Стили в дизайне 1980–1990-х годов: хай-тек, хай-тач.
2. «Новый дизайн» 1980–1990-х годов в Испании, Франции, Англии
3. «Новый дизайн» 1980–1990-х годов в Германии, Италии
4. «Новый дизайн» 1980–1990-х годов в Америке, Японии.
5. Основные тенденции дизайна XXI века.

Задания для самостоятельной работы

1. Комплексное задание

Подготовить презентацию по теме: *«Основные тенденции дизайна XXI века»*.

2. Индивидуальное творческое задание

Подготовить презентацию с указанием конкретного дизайнера по теме: *«Дизайнеры зарубежных стран рубежа XX–XXI веков»*.

3. Работа с глоссарием

Записать в словарь термины: *«новый дизайн», хай-тек, транс-хай-тек, хай-тач, минимализм, необарокко, инновационность, антропоморфность и биоморфность форм, бестелесный дизайн, ретро-дизайн, менеджмент дизайна, экологический дизайн, музеи дизайна, 3D-печать, биомимикрия, дизайн-арт, 3D-интерфейс, гибкий компьютер.*

4. Вопросы для самопроверки

1. Назовите английского архитектора и дизайнера, создающего предметы дизайна в стиле хай-тек, в том числе система конторской мебели «Nomos».

2. Назовите немецкого дизайнера, работавшего директором крупнейшей фирмы «Фрогдизайн», создавшего в 1984 году классический образец компьютера Макинтош для фирмы «Apple».

3. Назовите испанского дизайнера, создавшего несколько проектов под девизом: «Форма следует за игрой», автора «Cobi» – талисмана XXV Олимпийских игр в Барселоне.

4. Назовите дизайнера, использующего новейшие технологии, позволяющие листовой металл использовать в дизайне мебели, автор «Хорошо закаленного стула».

5. Назовите французского дизайнера и архитектора, одного из лидеров современного авангардного дизайна, за которым закрепилась слава «мессии французского дизайна» (по выражению А. Мендини).

Основная литература

1. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учеб. пособие для вузов / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с.

2. Михайлов, С. М. История дизайна: учебник для вузов. В 2 т. Т. 2: Дизайн индустриального и постиндустриального общества / С. М. Михайлов. – М: Союз дизайнеров, 2003. – 270 с.

3. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: учеб. пособие для вузов. В 2 кн. Кн. 2 / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура-С, 2007. – 432 с.

Дополнительная литература

1. Пайл, Дж. 6000 лет истории архитектуры и дизайна / Дж. Пайл; пер. с англ. О. И. Сергеевой. – М.: Астрель, 2012. – 464 с.

2. Соловьев, Ю. Б. Постсоветский дизайн (1987-2000). Проблемы, тенденции, перспективы, региональные особенности / Ю. Б. Соловьев. – М.: Союз дизайнеров России, 2002. – 415 с.

3. Филл, Ш. История дизайна / Ш. и П. Филл; пер. с англ. С. Бавина. – М.: КоЛибри, 2014. – 512 с.

4 Методические указания к зачету

По дисциплине «История дизайна» предусмотрена форма итогового контроля знаний в виде зачета. На зачёте учитываются не только уровень знания теории, но и результаты практических занятий и самостоятельной работы.

Вопросы к зачету

1. Многообразие определений дизайнерской деятельности. Различные точки зрения на происхождение дизайна.
2. Промышленная революция: этапы, значение. Технические изобретения XIX века.
3. Первые Всемирные промышленные выставки XIX века.
4. Ранний дизайн. Силевые направления в индустриальном формообразовании конца XIX века.
5. Первые теоретики дизайна.
6. Уильям Моррис и фирма «Моррис и К^о».
7. «Движение искусства и ремесла» во второй половине XIX в Англии.
8. Абрамцево и Талашкино – художественные колонии и центры возрождения ремесла.
9. Принципы формообразования и стилевые направления в модерне.
10. Стил модерн в дизайне: особенности развития в странах Европы и Америке.
11. Функционализм в дизайне Америке и Европы. Адольф Лоос. Германский Веркбунд. Петер Беренс и фирма АЭГ.
12. Художественный авангард в Европе и становление дизайна. Кубизм. Футуризм. Неопластицизм. Группа «Стил».
13. Авангард в России и становление дизайна. Супрематизм и конструктивизм.
14. Баухауз: три этапа, программа обучения, факультеты, преподаватели.
15. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН: программа обучения, факультеты, преподаватели.
16. Стил Ар-деко в дизайне: основные принципы. Ар-деко в дизайне Франции и Америки.
17. Дизайн в Германии в 1920–1930-е годы. Социально-жилищное строительство. «Франкфуртская кухня». Формообразование в нацистской Германии.
18. Дизайн в Америке в 1920–1930-е годы. Период великой депрессии. Стримлайн. Пионеры американского дизайна.
19. Дизайн в Советском Союзе в 1920-е годы. Пионеры советского дизайна. Производственное искусство

20. Дизайн в Советском Союзе в 1930-е годы. Транспортный дизайн. Метро.
21. Американский послевоенный дизайн: основные особенности, дизайнеры. Автомобильный дизайн.
22. Британский Совет по технической эстетике. «Дизайн-центр». «Дизайн-индекс». Образование ИКСИД.
23. Английский послевоенный дизайн: основные особенности, дизайнеры.
24. Французский послевоенный дизайн: основные особенности, дизайнеры.
25. Датский послевоенный дизайн: основные особенности, дизайнеры
26. Финский послевоенный дизайн: основные особенности, дизайнеры
27. Шведский послевоенный дизайн: основные особенности, дизайнеры
28. Японский послевоенный дизайн: основные особенности, дизайнеры.
29. Итальянский послевоенный дизайн: основные особенности, дизайнеры.
30. Немецкий послевоенный дизайн: основные особенности, дизайнеры.
31. Поп-культура и поп-дизайн 60-х годов. Оп-дизайн.
32. Дизайн в СССР в 1960–1970-е годы. ВНИИТЭ. Сенежская студия.
33. Предметная среда эпохи космических полетов. Эпоха архитектурных утопий. Группа Архигрэм. Футуродизайн.
34. Инновации в дизайне 1960-х: антидизайн и радикальный дизайн. Группа «Алхимия».
35. Дизайн постиндустриального общества 1970-80-х годов. Группа «Мемфис».
36. Архитекторы-дизайнеры постмодерна 1970-90-х годов.
37. «Новый дизайн» в Западной Европе, Америке и Японии 1980-90-х годов. Стили хай-тек и хай-тач.
38. Основные тенденции дизайна XXI века.

Методика подготовки к зачету

При подготовке к зачету студент должен придерживаться следующей методики:

– готовиться по вопросам необходимо последовательно: сначала следует внимательно прочитать вопросы к зачету и определить место каждого вопроса в

соответствующем разделе темы учебной программы, затем проанализировать рекомендованные источники, соответствующие разделы учебников;

- для лучшего запоминания составлять план ответа на каждый вопрос, выделив ключевые моменты материала, и делать краткие выписки и заметки, систематизируя свои знания;

- выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях;

- работу над темой можно считать завершенной, если сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме;

- нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала, необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений;

- рекомендуется готовиться к зачету в группе (два-три человека) и, изучив несколько вопросов, обсудить их с однокурсниками. Ответ должен быть аргументированным.

На зачете студент должен дать развернутый ответ один вопрос из перечня вопросов к зачету и выполнить практическое задание: определить по иллюстрациям произведение дизайна, его автора. Зачет проводится в устной форме. На подготовку вопроса отводится 15 минут, на ответ – 10 минут. Преподаватель может задать студенту дополнительные вопросы. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» или «незачтено».

Список использованных источников

1. Аронов, В. Р. Дизайн в культуре XX века (1945–1990) / В. Р. Аронов. – М.: Д. Аронов, 2013. – 408 с.
2. Бхаскаран, Л. Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и архитектуре / Л. Бхаскаран; пер. с англ. И. Д. Голыбиной. – М.: Арт-Родник, 2006. – 256 с.
3. Глазычев, В. Л. Дизайн как он есть / В. Л. Глазычев. – М.: Европа, 2006. – 320 с.
4. Воронов, Н. В. Российский дизайн: очерки истории отечественного дизайна / Н. В. Воронов. В 2 т. Т. 1. – М.: Союз Дизайнеров России, 2001. – 424 с.
5. Воронов, Н. В. Российский дизайн: очерки истории отечественного дизайна / Н. В. Воронов. В 2 т. Т. 2. – М.: Союз Дизайнеров России, 2001. – 392 с.
6. Казарин А. В. Теория дизайна: учебное пособие / А. В. Казарин. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2011. – 103 с.
7. Кантор, К. Правда о дизайне / К. Кантор. – М.: АНИР, 1996. – 288 с.
8. Килимник, Е. В. История дизайна: учебно-метод. пособие / Е. В. Килимник, Ж. В. Орлова. – Екатеринбург: Академия туризма и международных отношений, 2017. – 158 с.
9. Ковешникова, Н. В. Дизайн: история и теория: учеб пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. В. Ковешникова. – 4-е изд., – М.: Омега-Л, 2008. – 224 с. (Университетский учебник).
10. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учеб. пособие для вузов / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с.
11. Михайлов, С. М. История дизайна: учебник для вузов. В 2 т. Т. 1: Становление дизайна как самостоятельного вида проектно-художественной деятельности / С. М. Михайлов. – М: Союз дизайнеров, 2002. – 270 с.
12. Михайлов, С. М. История дизайна: учебник для вузов. В 2 т. Т. 2: Дизайн индустриального и постиндустриального общества / С. М. Михайлов. – М: Союз дизайнеров, 2003. – 394 с.

13. Пайл, Дж. 6000 лет истории архитектуры и дизайна / Дж. Пайл; пер. с англ. О. И. Сергеевой. – М.: Астрель, 2012. – 464 с.
14. Папанек, В. Дизайн для реального мира / В. Папанек; пер. с англ. Г. Северской. – М.: Издатель Д. Аронов, 2004. – 416 с.
15. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: учеб. пособие для вузов. В 2 кн. Кн. 1. / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура-С, 2008. – 368 с.
16. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: учеб. пособие для вузов. В 2 кн. Кн. 2. / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура-С, 2007. – 432 с.
17. Розенсон И. А. Основы теории дизайна: учеб. пособие для студентов вузов / И. А. Розенсон. – СПб.: ПД им. А. М. Горького. – 218 с.
18. Соловьев, Ю. Б. Моя жизнь в дизайне / Ю. Б. Соловьев. – М.: Союз дизайнеров России, 2004. – 251 с.
19. Соловьев, Ю. Б. Постсоветский дизайн (1987-2000). Проблемы, тенденции, перспективы, региональные особенности / Ю. Б. Соловьев. – М.: Союз дизайнеров России, 2002. – 415 с.
20. Сто дизайнеров Запада / под ред. В. Р. Аронова. – М.: ВНИИТЭ, 1996. – 246 с.
21. Филл, Ш. История дизайна / Ш. и П. Филл; пер. с англ. С. Бавина. – М.: Колибри, 2014. – 512 с.
22. Хан-Магомедов, С. О. Пионеры советского дизайна / С. О. Хан-Магомедов. – М.: Галарт, 1995. – 423 с.
23. Хиллер, Б. Стиль XX века / Б. Хиллер; пер. с англ. А. Н. Богомяковой. – М.: СЛОВО/ SLOVO, 2004. – 240 с.
24. Хрестоматия по дизайну / сост. Г. В. Вершинин, Е. А. Мелентьев. – Тюмень: Институт дизайна, 2005. – 1056 с.