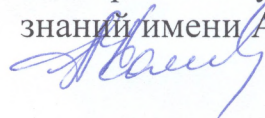

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ЗНАНИЙ ИМЕНИ А.М.ШИРОКОВА»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Института современных
знаний имени А. М. Широкова

 А. Л. Капилов

18.12.2024

ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА

Программа вступительного испытания
на специальность углубленного высшего образования
7-06-0212-01 Дизайн (профилизация – Средовой дизайн)

2024 г.

Программа составлена на основе учебной программы по учебной дисциплине «История дизайна» Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова»

СОСТАВИТЕЛЬ:

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

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой дизайна Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова» (протокол № 4 от 28.11.2024);

Научно-методическим советом Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова» (протокол № 2 от 18.12.2024)

ВВЕДЕНИЕ

Программа составлена на основе учебной программы по учебной дисциплине «История дизайна» Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М. Широкова».

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

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

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

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

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

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

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

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

Требования к уровню знаний

В процессе сдачи экзамена поступающий должен продемонстрировать базовые знания по дисциплине «История дизайна» в объеме учебной программы на уровне общего высшего образования:

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

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение

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

1. Методология исторического исследования в дизайне

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

2. Исторические предпосылки возникновения дизайна

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

3. Этапы становления и развития дизайна

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

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

Период поиска новых подходов в дизайне. Дизайн 1970–2000-х гг. Альтернативные течения в дизайне. Т. Бранци и концепция «радикального движения». Деятельность А. Мендини и студия «Алхимия». «Медитативный дизайн» Э. Соттсасса. «Скульптурный дизайн». Группа «Мемфис» и «новый международный стиль». Экологический дизайн. В. Папанек и идеи «гуманистического дизайна». Ф. Старк и его концепция «вещей для большинства». Силевые направления в современном дизайне («хай-тек», «транс-хай-тек», «хай-тач», постмодернизм, «минимализм» и др.). Типология современного дизайна.

4. Исторические особенности региональных и национальных направлений дизайна

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

5. Становление и развитие дизайна в СССР и Беларуси

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

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

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

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

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

6. Принцип историзма в дизайн-проектировании

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

7. История развития дизайна по направлениям специальности

История развития, основные периоды, стили, ведущие школы и специалисты в области промышленного дизайна, экспозиционного дизайна,

интерьера, мебели, графического дизайна и рекламы, костюма, дизайна виртуальной среды.

Перечень вопросов к экзамену

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

Основная литература

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

Дополнительная литература

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

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