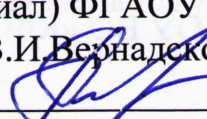

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМНИ В.И.ВЕРНАДСКОГО»
(ФГАОУ ВО «КФУ ИМ.В.И.ВЕРНАДСКОГО»)

**Бахчисарайский колледж строительства,
архитектуры и дизайна (филиал)
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского»**

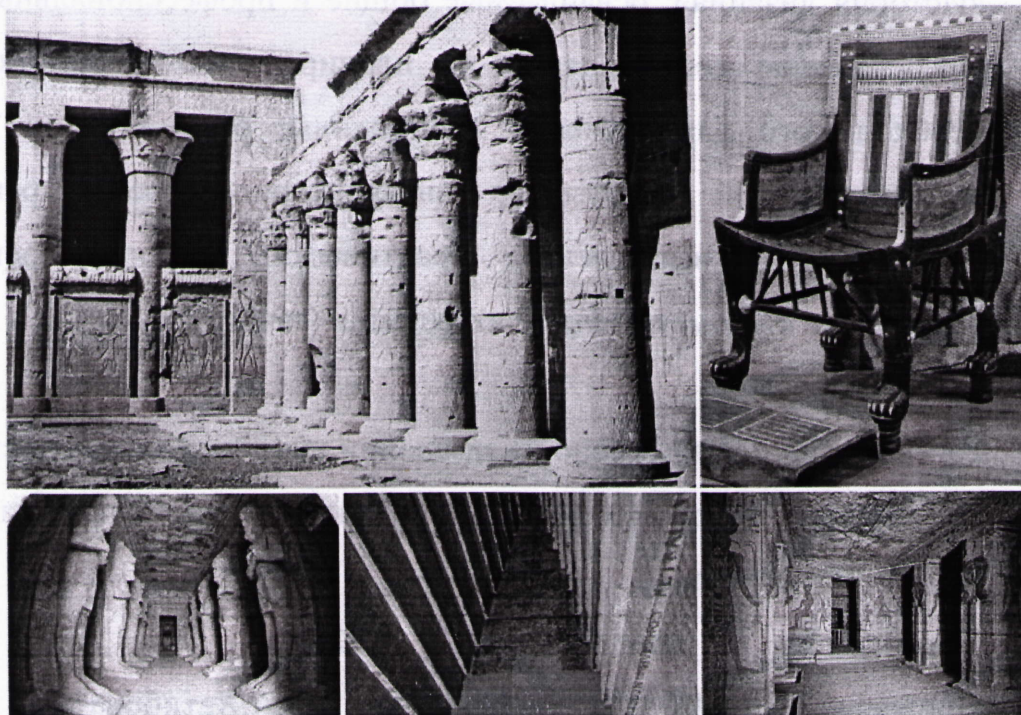
Утверждено
Директор Бахчисарайского
Колледжа строительства,
архитектуры и дизайна
(филиал) ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И.Вернадского»

Г.П.Пехарь

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по изучению дисциплины

«История дизайна»

специальность: 54.02.01. Дизайн (по отраслям)

г.Бахчисарай
2020г.

Рассмотрено и одобрено на заседании методического совета, протокол № 5 от «28» 01 2020 г.

Введено в действие приказом директора от «29» 01 2020г. № 13/2/19

Разработчик:

Ямщикова С.А., преподаватель профессиональных дисциплин первой квалификационной категории. Методические рекомендации по изучению дисциплины «История дизайна» специальность 54.02.01. Дизайн Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского», 2020г.- 20стр.

Аннотация

к методическим рекомендациям по изучению дисциплины «История дизайна» специальность 54.02.01. Дизайн (по отраслям) для обучающихся очной формы обучения среднего профессионального образования.

В методической разработке указаны цели и задачи изучения дисциплины «История дизайна», осваиваемые общие и профессиональные компетенции. Представлены рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины; рекомендации по организации самостоятельной работы во внеаудиторное время; рекомендации по подготовке и выполнению практических заданий; рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачёту).

Рассмотрено и утверждено на заседании цикловой методической комиссии №5 «Дисциплин профессионального цикла по специальности 54.02.01.

Дизайн (по отраслям)

Протокол № 6 от «14» 01 2020г.

Председатель ЦМК Хатибова О.А.Хатибова

СОДЕРЖАНИЕ:

I. Введение	4
II. Основная часть	6
1. Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины.	6
2. Методические рекомендации по подготовке и выполнению практических заданий.	7
3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.	10
3.1 Организация самостоятельной работы	10
3.2 План изучения дисциплины и вопросы для самоконтроля	12
4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету, дифференцированному зачету экзамену).	17
5. Рекомендуемая литература	19

Приложение № 1. Примерные темы докладов

Приложение № 2. Темы для презентаций

Приложение № 3. Словарь терминов

I. Введение

Дисциплина «История дизайна» занимает важное место в теоретическом курсе учебного процесса по специальности «Дизайн (по отраслям)». Целью изучения дисциплины - получение знаний по истории не только важнейших открытий и изобретений человечества, но и по истории художественного формообразования изделий индустриального производства в крупнейших странах мира и, в том числе, в нашей стране.

Изучение дисциплины «История дизайна» является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям).

Учебная дисциплина **ОП.05. История дизайна** относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла П.00 .

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: введение в специальность, история, рисунок и живопись.

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при выполнении курсового и дипломного проекта.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен **уметь:**

- ориентироваться в исторических эпохах и стилях;
- проводить анализ исторических объектов для целей дизайн-проектирования;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен **знать:**

- основные характерные черты различных периодов развития предметного мира;
- современное состояние дизайна в различных областях экономической деятельности;

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.

ПК 1.1	Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов.
ОК 1	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2	Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6	Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7	Брать на себя ответственность за работу команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9	Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

II. Основная часть

1. Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины

Освоение профессии дизайнера среды требует развития кругозора, непосредственного знания исторических стилей и памятников, современных тенденций в дизайне, технологий, материалов, конструкций, инженерного оборудования и норм проектирования, а также развития художественной культуры, освоение видов графики, как основного языка дизайнера.

Изучение дисциплины требует от студента усвоения лекционного материала, подготовки к практическим занятиям, написания докладов, знакомства с предметами дизайн-деятельности. Лекции составляют основу теоретического обучения и дают систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и способствуют формированию творческого мышления.

Лекция является исходной формой всего учебного процесса, играет направляющую и организующую роль в самостоятельном изучении предмета.

Основное внимание в лекции сосредотачивается на глубоком, всестороннем раскрытии главных, узловых, наиболее трудных вопросов темы.

Количество лекций определяется с учетом общего количества часов, отведенных для лекционной работы. Практические занятия являются одним из основных этапов в процессе обучения, составляя вместе с лекционным курсом единый комплекс подготовки специалиста.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов;
- лекций - 70ч.
- практических занятий - 14 ч.
самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 10 консультаций

Обучающийся организывает и планирует собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения задач данной дисциплины, оценивает их эффективность и качество

2. Методические рекомендации по подготовке и выполнению практических заданий.

Обучающийся сам организывает и планирует собственную деятельность. При подготовке к практическому занятию обучающийся прорабатывает конспект лекций и учебную литературу по теме занятия, просматривает иллюстрации. При подготовке к практическим занятиям обучающимся рекомендуется: внимательно ознакомиться с тематикой занятия; прочесть конспект лекции по теме, изучить рекомендованную литературу, просмотреть (подбирать) подходящие иллюстрации.

Практические занятия являются одним из основных этапов в процессе обучения, составляя вместе с лекционным курсом единый комплекс подготовки специалиста. Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по соответствующей теме. При этом готовиться к практическому занятию всегда нужно заранее.

За весь курс изучения Истории дизайна обучающиеся выполняют **четыре практические работы:**

- Разработка эскиза объекта предметно-пространственной среды 17-18 века.
- Разработка социального плаката в стиле Советской эпохи
- Плакат в современном стиле.
- Выполнение элемента интерьера в выбранном стиле.

Практическая работа №1:

Разработка эскиза объекта предметно-пространственной среды 17-18 века.

Необходимо разработать эскиз объекта предметно-пространственной среды 17-18 века. Это может быть стул, зеркало, комод, ваза и другие варианты мебели и других элементов интерьера.

Работа выполняется на ватмане формата А3. Выполняется три проекции и аксонометрия или рисунок. Работа может выполняться в любой технике (графика, отмывка, компьютерная графика, карандаш)

Оценивается дизайн предложение в соответствующем стиле и качество графической подачи, грамотность оформления чертежей.

Практическая работа №2:

Разработка социального плаката в стиле Советской эпохи

Необходимо разработать социальный плакат в стиле советской эпохи. Тематика плакатов: труд, отдых, здоровье, ЗОЖ, семья.

Работа выполняется на ватмане формата А3. Необходимо соблюсти композицию, шрифт, текст, цветовую подачу. Работа может выполняться в любой технике (графика, отмывка, компьютерная графика, карандаш)

Оценивается композиция, в соответствующий стиль и качество графической подачи.

Практическая работа №3:

Графический дизайн: Плакат в современном стиле.

Необходимо разработать плакат в современном стиле. Тематика плакатов: труд, отдых, здоровье, ЗОЖ, семья.

Работа выполняется на ватмане формата А3. Необходимо соблюсти композицию, шрифт, текст, цветовую подачу. Работа может выполняться в любой технике (графика, отмывка, компьютерная графика, карандаш)

Оценивается композиция, в соответствующий стиль и качество графической подачи.

Практическая работа №4:

Выполнение элемента интерьера в выбранном стиле.

Необходимо разработать эскиз элемента интерьера в выбранном стиле. Это может быть стул, зеркало, комод, ваза и другие варианты мебели и других элементов интерьера.

Работа выполняется на ватмане формата А3. Выполняется три проекции и аксонометрия или рисунок. Работа может выполняться в любой технике (графика, отмывка, компьютерная графика, карандаш)

Оценивается дизайн предложение в соответствующем стиле и качество графической подачи, грамотность оформления чертежей.

Также обучающимся необходимо подготовить письменные доклады и презентации.

Подготовка и представление доклада. На занятии на обсуждение выносятся подготовленные письменные доклады. Автор доклада в течение 7-10 мин. излагает основное его содержание, представляет иллюстрации, отвечает на вопросы. В конце занятия преподаватель оценивает содержание доклада, уровень сообщения автора. Через разработку доклада обучающиеся приобщаются к научно-исследовательской работе. **(Приложение №1)**

Подготовка и защита презентации – творческое задание, визуально представляет содержание докладов. Слайдов должно быть от 15 до 30, текст на них должен быть хорошо виден и читаем на расстоянии. (**Приложение №2**)

3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

3.1. Организация самостоятельной работы.

Самостоятельное обучение является важнейшим методом освоения учебного материала, позволяющим не только закрепить материалы лекционного курса, но и поработать дополнительный материал по проблеме, дающий возможность более глубокого анализа произведений изобразительного искусства, а также понимания закономерностей развития мировой художественной культуры.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя, подготовку ответов на вопросы по теме занятия, конспектирование первоисточников и другой учебной литературы, проработку лекционного материала, подготовку доклада, подготовку презентации.

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения данного курса работать с литературой и предлагаемыми заданиями при подготовке к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые обучающийся получает в аудитории.

Особое место среди видов самостоятельной работы занимает работа с литературой, являющаяся основным методом самостоятельного овладения знаниями. Изучение литературы - процесс сложный, требующий выработки определенных навыков.

Конспектирование рекомендуется вести в специально отведенной для этого тетради. Необходимо записывать тему и план конспекта, дословно записываются определения понятий. Записи разделов конспекта должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры.

Курс предполагает освоение достаточно большого объема визуального материала – изображений и репродукций произведений изобразительного искусства, изделий индустриального производства. Рекомендуется использовать как альбомы, так и электронные носители – электронные библиотеки, сборники репродукций, ресурсы сети Internet.

Решая практические задачи, требующие анализа произведений, необходимо обеспечить себя изображением хорошего качества. Знакомство с произведениями требует внимательности и тщательности, «уважения» к произведению. Необходимо внимательно рассмотреть изображения, обращая внимание на каждую деталь.

Доклад также следует строить в опоре на произведения искусства. Для доклада обучающийся выбирает определенное число иллюстраций и строит доклад, опираясь на визуальный ряд.

В организации самостоятельной работы важное значение имеет то, что обучающийся сам организывает и планирует собственную деятельность, выбирает типовые методы и способы выполнения задач данной дисциплины, оценивает их эффективность и качество.

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателя.

3.2. План изучения дисциплины и вопросы для самоконтроля

Для организации самостоятельной работы по изучению дисциплины «История дизайна» ниже приведён примерный план изучения дисциплины и вопросы для самоконтроля.

Раздел 1. Предметный мир доиндустриальных цивилизаций.

Тема 1.1 Древний Египет Ключевые понятия: заупокойный культ, храмовые комплексы, масштабность и гигантизм, повествовательность изображения.

1..Роль древнеегипетской цивилизации в формировании культурных традиций.

2.Уникальность культуры и искусства Древнего Египта.

3.Заупокойный культ как основа творчества в Древнем Египте

4. В чем заключается целостность предметного мира Древнего Египта?

Тема 1.2 Античность Ключевые понятия: архаика, классицизм, эллинизм, ордерная система, соразмерность, гармония.

1.В чем заключается единство художественной системы предметного мира Древней Греции?

2.Какова роль вещей в Древнем Риме?

Тема 1.3 Эпоха Средневековья Ключевые понятия: византийский стиль, романский стиль, готический стиль

1.Особенности развития основных стилей средневековья в западной и восточной Европе.

2.Формирование городского уклада жизни в эпоху Средневековья

3.Роль религии в развитии культуры и искусства средневековья.

4. Какие ремесла существовали в раннем средневековье?

5. Какая художественная деятельность характерна для раннего средневековья?

6. Каковы эстетические представления о предметном мире романского стиля?

7. Как развивалось ремесло в эпоху позднего средневековья?

8. Как готический стиль проявляется в предметной среде?

Тема 1.4 Эпоха Возрождения:

1. Какие изменения произошли в духовной и материальной жизни общества?

2. Какие главные достижения характеризуют эпоху Возрождения?

3. С чем связано формирование нового эстетического идеала?

4. Какие виды мануфактурного производства получили развитие?

5. Каким был предметный мир эпохи Возрождения?

Тема 1.5 Европа в Новое время **Ключевые понятия: барокко, классицизм, рококо, ампир**

1. Характерные черты стиля барокко

2. Каковы особенности стиля барокко в различных странах Европы?

3. Характерные черты стиля рококо

4. Какими были принципы построения жилого пространства?

5. Как отразился стиль классицизм на предметном мире?

6. Каким бы предметный мир Европы в Новое время?

7. Как отразился стиль ампир на интерьере?

Тема 1.6 Развитие ремесла и декоративно-прикладного искусства в России:

1. Специфика культуры и искусства крупных древнерусских городов

2. Основные традиционные промыслы Великого Новгорода

3. Декоративно- прикладное искусство Владимиро- Суздальского княжества

4. Какие европейские стили повлияли на формирование предметного мира древней Руси?

Раздел 2. Зарождение дизайна как новой универсальной творческой профессии

Тема 2.1 Промышленный переворот XIX века:

1. В чем заключался технический прогресс?

2. Почему существовал разрыв между техникой и эстетикой?
3. Какой была промышленная продукция?
4. Суть технологического проектирования в сравнении с ремесленным канонем.

5. Основные научно-технические открытия

Тема 2.2 Промышленные выставки XIX века:

Ключевые понятия: Хрустальный дворец, выставочный павильон, экспонаты, стенды.

1. Почему 1-я всемирная выставка прошла в Англии?
2. Что было представлено на первых промышленных выставках?
3. Какой вклад в становление дизайна внесли первые промышленные выставки?

Тема 2.3 Россия в международных промышленных выставках:

1. Как Россия была представлена на первых промышленных выставках?
2. В чем заключались проблемы художественно-промышленного образования в России XIX – начале XX в?

Тема 2.4 Первые теории дизайна:

1. В чем заключалась утопия теории дизайна Дж. Рскина?
2. В чем заключалась противоречивость теории дизайна Г. Земпера?
3. Основная концепция теории дизайна Ф. Рло.
4. Какова теоретическая деятельность У. Морриса?
5. Какова практическая деятельность У. Морриса?

Тема 2.5 Модерн: Ключевые понятия: модерн, Анри Ван де Вельде, Чарлз Ренни Макинтош

1. Как проявился стиль модерн в условиях смешанного характера производства?
2. Каковы основные черты стиля модерн?
3. В чем заключалась теория А. Ван де Вельде?
4. Выражение новых тенденций в творчестве А. Ван де Вельде.

5. Проявление стиля модерн в творчестве Макинтоша.

Тема 2.6 Конструктивизм:

1. Каковы черты стиля конструктивизм?
2. Как проявился стиль конструктивизм в малой архитектуре?
3. Самые известные произведения художников-конструктивистов
4. Конструктивизм как направление в искусстве.
5. Роль конструктивизма в архитектуре России

Тема 2.7 Веркбунд — первый союз промышленников и художников:

1. Основное направление деятельности Веркбунда
2. Воплощении промышленной культуры в творчестве П. Беренса
3. Какие известные архитекторы сотрудничали с Веркбундом?

Тема 2.8 БАУХАУЗ — первая школа художественного конструирования:

1. Какой вклад внес БАУХАУЗ в развитие мирового дизайна?
2. В чем заключались принципы подготовки художников для промышленности?
3. Какие известные художники работали в БАУХАУЗе?

Тема 2.9 Производственное искусство в советской России:

1. В чем заключалось производственное искусство в советской России?
2. Как проявлялись новые идеи советских дизайнеров?
3. Художественные эксперименты в творчестве А. Родченко
4. Каковы новые искания В. Татлина?
5. Новые идеи в творчестве Л. Поповой

Тема 2.10 ВХУТЕМАС (ВХУТЕИН):

1. Противоречия в развитии архитектуры и изобразительного искусства в н. 20 в. в России
2. В чем заключались реформы художественного образования в Советской России?
3. Новая методика подготовки специалистов

4. Уникальность ВХУТЕМАСа Раздел 3. Развитие дизайна в XX веке

Тема 3.1 Становление промышленного дизайна в США:

1. Как проходило становление дизайна в США?

2. Какой характер дизайна США?

3. Эстетика технических изделий Р. Лоуи?

Тема 3.2 Дизайн в странах Западной Европы во второй половине

XX в:

1. В чем заключается феномен японского дизайна?

2. Проявление «Национального» стиля в дизайне?

3. Проявление «Интернационального» стиля в дизайне?

4. Проявление «смешанного» стиля в дизайне?

Тема 3.4 Современное искусство и дизайн:

1. В чем заключается особенность дизайна на современном этапе развития?

2. Каковы основные черты стиля поп-арт?

3. Каковы основные черты стиля хай-тек?

4. Самые «яркие» представители современного дизайна, работающие в стиле хай-тек и поп-арт

Тема 3.5 Дизайн-образование в странах Западной Европы, Японии и США:

1. В чем заключается сходство дизайн-образования в странах Западной Европы, Японии и США?

2. В чем заключается различие дизайн-образования в странах Западной Европы, Японии и США?

3. Как сочетаются традиции и новаторство в дизайн-образовании в странах Западной Европы, Японии и США?

Тема 3.6 Дизайн в Советском Союзе в 1960 – 1980-х гг:

1. В чем заключаются проблемы современного этапа развития дизайна?

2. Роль дизайнера в современном мире

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (дифференцированному зачету)

При подготовке к промежуточной аттестации обучающийся прорабатывает конспект лекций и учебную литературу по дисциплине, проверяет свои знания ответами на поставленные вопросы по темам.

Сдачи зачета предшествует работа обучающегося на лекционных, практических занятиях и самостоятельная работа по изучению предмета.

Подготовка к зачету осуществляется на основании методических рекомендаций по дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, конспектов лекций, учебников и учебных пособий.

Итоговым контролем является зачет по дисциплине. Он проходит в устной форме (собеседование) и представляет собой ответы на вопросы по курсу лекций. Те обучающиеся, которые предоставили все самостоятельные работы в требуемые сроки, активно работали на занятиях - **получают зачет автоматически**, а те которые не отчитались вовремя - проходят собеседование.

Вопросы к зачету

1. Дизайн как составной элемент культуры.
2. Различные подходы к определению истории дизайна.
3. Материальная культура Древнего Египта.
4. Материальная культура Античной Греции.
5. Материальная культура Древнего Рима.
6. Ремесло в эпоху Средневековья.
7. Развитие ремесла, науки и техники в эпоху Возрождения.
8. Европа в Новое время.
9. Стили в европейском искусстве XVIII века. Барокко и рококо.
10. Развитие ремесла в России в X – XVIII вв.
11. Развитие декоративно-прикладного искусства в России в X – XVIII вв.

- 12.Начало технической революции. Зарождение промышленного производства
- 13.Промышленные выставки XIX века и их вклад в развитие дизайна.
- 14.Теория дизайна Джона Рскина.
- 15.Теория дизайна Готфрида Земпера.
- 16.Теория дизайна Франца Рло.
- 17.Теория и практика в творчестве Уильяма Морриса.
- 18.Стиль модерн.
- 19.Мастер модерна Анри Ван де Вельде.
- 20.Мастер модерна Чарлз Ренни Макинтош.
- 21.Россия в международных промышленных выставках.
- 22.Конструктивизм
- 23.Немецкий Веркбунд.
- 24.Петер Беренс – первый промышленный дизайнер.
- 25.Баухауз: разработка принципов формообразования промышленной продукции.
- 26.Создание ВХУТЕМАСа, его роль в разработке принципов промышленного искусства в СССР в 1920 – 1930 гг.
- 27.Пионеры советского дизайна.
- 28.Предпосылки возникновения промышленного дизайна в США.
- 29.Основные принципы коммерческого дизайна.
- 30.Раймонд Лоуи – пионер коммерческого дизайна.
- 31.Особенности развития дизайна в Германии после Второй мировой войны.
- 32.Особенности развития дизайна во Франции после Второй мировой войны.
33. Особенности развития дизайна в Англии после Второй мировой войны.
- 34.Феномен японского дизайна.
- 35.Современное искусство и дизайн. Поп-арт
- 36.Современное искусство и дизайн. Хай-тек.
- 37.Система дизайнерского образования в Италии, Японии и США.
- 38.Проблемы современного этапа развития дизайна.

III. Рекомендуемая литература

Основные источники:

Электронный ресурс:

1. Смирнова, Л.Э. История и теория дизайна / Л.Э. Смирнова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841> (дата обращения: 15.09.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-3096-5. – Текст : электронный.
2. Курило, Л.В. История архитектурных стилей / Л.В. Курило, Е.В. Смирнова ; Российская международная академия туризма. – 3-е изд. – Москва : Советский спорт, 2012. – 216 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258170> (дата обращения: 15.09.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9718-0581-6. – Текст : электронный.
3. Кузвесова, Н. Л. История дизайна: от викторианского стиля до ар-деко : учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. Л. Кузвесова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 139 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11946-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/446480> (дата обращения: 15.09.2019).
4. Основы дизайна и композиции: современные концепции : учеб. пособие для СПО / Е. Э. Павловская [и др.] ; отв. ред. Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 183 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09373-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/osnovy-dizayna-i-kompozicii-sovremennye-koncepcii-442383

Дополнительная литература.

1. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория. - М.: Омега-Л. 2005.
2. Соколова Н.М. Крейн В.Н. История стилей в искусстве. – М.:Гардарики,2006.
3. Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники.Кн.1,2.
4. Клод Фронтизи История изобразительного искусства. Пер. с фр. – М.: БММ АО, 2005.
5. Вильфрид Кох Энциклопедия архитектурных стилей. М.:ЗАО «БММ», 2014.
6. Герман Вейс Всеобщая история мировой культуры. – М.: Эксмо, 2007.
7. Матюнина Д.С. История интерьера. – М.: Академический проект, 2008.
8. Светлана Попова Стиль и интерьер. Большая иллюстрированная энциклопедия. – М.: Астрель: АСТ, 2009.
9. Шарлот и Петер Фиелл Энциклопедия дизайна: концепции, материалы, стили. – М.:Изд. Астрель.,2008.
10. Лакшми Бхаскаран Дизайн и время: Стили и направления в современном искусстве и архитектуре. – М.: Арт- родник.2007.
11. Любимов Л.Д. Искусство древнего мира. – М.: Просвещение,1980.
12. Любимов Л.Д. Искусство западной Европы. – М.: Просвещение,1982.
13. Любимов Л.Д. Искусство древней Руси. – М.: Просвещение,1981.
14. Пайл Джон История дизайна и архитектуры в зеркале эпох; АСТ - Москва, 2014. - 464 с.
15. Пайл Джон История дизайна и архитектуры в зеркале эпох. Дизайн интерьеров и архитектура. 6000 лет истории; АСТ - Москва, 2014. - 464 с.
16. Сарабьянова Д.В. История русского и советского искусства. – М.: Высшая школа,1989.
17. Соколова М.В. Мировая культура и искусство. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.

18. Джереми Мелвин. Архитектура: путеводитель по стилям. – М.: Кладезь – букс, 2007.
19. Адамчик М.В. Русское искусство и архитектура.- Минск.: Харвест, 2009.
20. Нил Стивенсон Самые знаменитые архитектурные сооружения мира. – Изд. «Дорлинг киндерсли», 2008.
21. Лоренц Н.Ф. Орнамент всех времён и стилей. – М.:Эксмо,2009.
22. Бирюкова Н.В. История архитектуры. – М.: ИНФРА-М,2006.

Примерные темы докладов

1. Дизайн как особая форма проектной деятельности.
2. Единство пользы и красоты как основной принцип дизайна.
3. Особенности ремесленного производства в эпоху Средневековья
4. Первая всемирная выставка в Лондоне.
5. Участие России в международных промышленных выставках
6. Конструктивизм в искусстве н. 20 в.,
7. Объединение современных архитекторов -ОСА
8. Творчество братьев Весниных
9. Направления модернизма
10. Понятие «семиотика» в дизайне.
11. Стиль, стилеобразование и стайлинг в дизайне.
12. Теоретические взгляды Дж. Рескина и У. Морриса.
13. Г. Земпер как один из первых теоретиков дизайна.
14. Роль БАУХАУС в развитии дизайна.
15. Роль ВХУТЕМАС в развитии дизайна в России.
16. Деятельность Веркбунда.
17. Творчество Мутезиуса, П. Беренса, Ван де Вельде.
18. Дизайн первой трети 20-го века в Западной Европе и в США.
19. Особенности современного дизайна в России
20. Уильям Моррис: теория и практика
21. Мастер модерна Анри Ван де Вельде.
22. Мастер модерна Чарлз Ренни Макинтош
23. Петер Беренс — первый промышленный дизайнер
24. Первые советские дизайнеры. В. Татлин

25.Первые советские дизайнеры. А. Родченко

26.Первые советские дизайнеры. Л. Попова Рекомендации по объему, структуре, содержанию и оформлению доклада

Текст набирается только с одной стороны листа. Выравнивается по всей ширине листа.

Формат листа: А4.

Шрифт: Times New Roman, 14 кегль

Интервал – полуторный.

Поля: левое - 2,5 см, правое - 1,5 см, верхнее - 2,0 см., нижнее - 1,5 см.

Объем работы: 5-7 страниц + приложения

Титульный лист: обязательно оформить на компьютере. Фамилии авторов и преподавателей – 14 кеглем, с выравниванием по правому краю. Название организации – 14 кеглем, выравнивание по центру. Слово «Доклад» и название темы – 20 кеглем полужирно.

Структура доклада:

Введение

1.Название первой главы

1.1.Название первого параграфа первой главы

.....

Заключение Список литературы (не менее 5 источников) Приложение
(Комплекуются иллюстративные материалы)

Темы для презентаций

1. Дизайн как составной элемент культуры.
2. Различные подходы к определению истории дизайна.
3. Материальная культура Древнего Египта.
4. Материальная культура Античной Греции.
5. Материальная культура Древнего Рима.
6. Ремесло в эпоху Средневековья.
7. Развитие ремесла, науки и техники в эпоху Возрождения.
8. Европа в Новое время.
9. Стили в европейском искусстве XVIII века. Барокко и рококо.
10. Развитие ремесла в России в X – XVIII вв.
11. Развитие декоративно-прикладного искусства в России в X – XVIII вв.
12. Начало технической революции. Зарождение промышленного производства
13. Промышленные выставки XIX века и их вклад в развитие дизайна.
14. Теория дизайна Джона Рскина.
15. Теория дизайна Готфрида Земпера.
16. Теория дизайна Франца Рло.
17. Теория и практика в творчестве Уильяма Морриса.
18. Стиль модерн.
19. Мастер модерна Анри Ван де Вельде.
20. Мастер модерна Чарлз Ренни Макинтош.
21. Россия в международных промышленных выставках.
22. Конструктивизм
23. Немецкий Веркбунд.
24. Петер Беренс – первый промышленный дизайнер.

- 25.Баухауз: разработка принципов формообразования промышленной продукции.
- 26.Создание ВХУТЕМАСа, его роль в разработке принципов промышленного искусства в СССР в 1920 – 1930 гг.
- 27.Пионеры советского дизайна.
- 28.Предпосылки возникновения промышленного дизайна в США.
- 29.Основные принципы коммерческого дизайна.
- 30.Раймонд Лоуи – пионер коммерческого дизайна.
- 31.Особенности развития дизайна в Германии после Второй мировой войны.
- 32.Особенности развития дизайна во Франции после Второй мировой войны.
33. Особенности развития дизайна в Англии после Второй мировой войны.
- 34.Феномен японского дизайна.
- 35.Современное искусство и дизайн. Поп-арт
- 36.Современное искусство и дизайн. Хай-тек.
- 37.Система дизайнерского образования в Италии, Японии и США.
- 38.Проблемы современного этапа развития дизайна.

Словарь терминов.

Абстрактное искусство, Абстракционизм (от лат. Abstractus - отвлеченный) – беспредметное искусство, нефигуративное искусство, направление художественного творчества в искусстве 20 в., не использующее изображение окружающего мира в привычных формах. Произведение в нем выстраивается из формальных элементов (линия, цветовое пятно, отвлеченная конфигурация).

Авангардизм (франц. Avant-garde – передовой отряд) – условное наименование различных художественных движений (кубизм, футуризм, абстрактное искусство, дадаизм и др.) в искусстве 20 в., для которых характерны стремление к радикальному обновлению художественной практики, разрыву с устоявшимися принципами и традициями, поиску новых средств выражения формы и содержания.

Баухауз (нем. Bauhaus – дом строительства) – художественное учебное заведение и творческое объединение в Германии. Основано в 1919 г. в Веймаре архитектором В. Гропиусом, в 1925 г. переведено в Дессау, в 1933 г. упразднено фашистскими властями. Опираясь на эстетику функционализма в Баухаузе вырабатывались универсальные принципы формообразования в пластических искусствах. Большое внимание уделялось преподаванию дизайна.

Беренс Петер (1868-1940) – художник, архитектор. Им впервые внедрен фирменный стиль, охватывающий изделия, рекламу и частично производственную среду. Работал на посту художественного директора крупнейшего электротехнического концерна АЭГ.

ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские) – специальное технически-промышленное заведение, имевшее целью подготовить художников-мастеров высшей квалификации для

промышленности. Появляется в 1920 году вследствие реорганизации системы художественного образования в СССР.

ВХУТЕИН (Высший художественно-технический институт) – переименованный в 1926 году ВХУТЕМАС.

Веркбунд, Германский художественно-промышленный союз – создан в 1907 г. Г. Мутезиусом, П. Беренсом и др. видными деятелями искусства с целью повышения продукции немецких монополий. Обращается особое внимание на внешнюю привлекательность продукции (форму, материалы, отделку) и комфортность (удобство и безопасность в эксплуатации).

Гропиус Вальтер (1883-1969) – потомственный архитектор. Специальное образование в Мюнхене и в Берлинской Высшей технической школе (1903). Решающим в становлении творческой индивидуальности стала работа в мастерской Петера Беренса (1907-1910). Автор многочисленных публикаций, архитектурных и дизайнерских объектов в Германии, Англии, Америке, Греции.

Один из основоположников рационалистического направления современной архитектуры, общепризнанный лидер немецких функционалистов 1920-х годов, создатель и первый директор Баухауза (1919-1928).

Дизайн – специфическая сфера деятельности по разработке (проектированию) предметно-пространственной среды (в целом и отдельных ее компонентов), а также жизненных ситуаций с целью придания результатам проектирования высоких потребительских свойств, эстетических качеств, оптимизации и гармонизации их взаимодействий с человеком и обществом.

Конструктивизм – направление в советском искусстве начала 20 в.

Конструктивисты поставили себе задачу «конструирования» окружающей среды, направляющей жизненные процессы; стремились

осмыслить возможности новой техники, формы которой были логичны и целесообразны;

также исследовали эстетику таких предметов, как металл, стекло, дерево.

Конструктивизм сыграл большую роль в развитии плакатной графики, конструировании книги.

Кустарное, ремесленное производство – ручной труд, примитивные орудия труда, примитивная технология. Ремесленник создавал одну и ту же вещь из одного и того же материала. Вещи получались индивидуальные, эксклюзивные, дорогие (при качестве) и производились в малом количестве (сколько может осилить один человек).

Лоуи, Рэймонд Фердинанд (1893-1986) – американский дизайнер и публицист, один из основателей профессионального дизайнерского движения в США.

Творчество Л. – пример соединения художественного и инженерного конструирования. Он разработал собственные принципы рационального стайлинга, тесно связав его с коммерческой рекламой. Творчество Л. в течение многих лет воспринималось в качестве символа дизайна. Л. был одним из создателей обтекаемого, аэродинамического стиля в американском дизайне. В 1990 г. журнал «Life» включил имя Л. в галерею из ста крупнейших деятелей 20 века (среди политиков, ученых, военных, мастеров искусства), считая, что Л.

лично повлиял на стиль жизни миллионов людей и как художник создал многие символы современности, практически соединив научно-технический прогресс с эстетикой.

Майер Ханнес (1889-1954) – архитектор, дизайнер. Сменив В. Гропиуса на посту директора Баухауза (1928-1950), он усилил социальную

направленность школы, выдвинул на первый план архитектуру, промышленное изготовление изделий. Баухауз достиг в это время наибольших успехов. Изгнанный социалдемократами из Баухауза, уезжает с архитектурной бригадой «Рот-фронт» в Советский Союз. В 1936-1954 гг. работает в Швейцарии и Мексике.

Модерн (франц. *moderne* – новейший, современный) – стиль в искусстве рубежа 19-20 вв. В различных странах приняты иные названия стиля: во Франции – «ар нуво», в Германии – «югендстиль», в Австрии – «сецессион», в Италии – «либерти». В идеале модерн должен был стать единым стилем жизни общества, создать вокруг человека единую эстетическую среду (от архитектуры до деталей костюма). Одним из основных выразительных средств в искусстве модерна был орнамент, часто растительным, пронизанный экспрессивным ритмом, он подчинял себе композицию произведения. Большое развитие в модерне получила графика – книжное дело, плакаты.

Моррис Уильям (1834-1896) – английский художник, общественный деятель объяснял (под влиянием Дж. Рескина) упадок в культуре техникоэкономическими причинами. Звал назад к ручному ремесленному труду.

Утопист-консерватор по своим взглядам он оказал прогрессивное влияние, так как акцентировал внимание на роли эстетического в предметной среде.

Попова Любовь Сергеевна (1889-1924) – художник-авангардист. Прошла весь путь русского авангарда – от сезаннизма, через кубизм и футуризм к супрематизму, затем к конструктивизму, и от станковой живописи к промышленному искусству. Работала в жанре книжной графики (обложки для журнала «ЛЕФ», 1921), в производстве тканей. Была неизменной участницей всех авангардных выставок.

Примитивизм (лат. Primitivus – первый, самый ранний) – сознательное, программное упрощение художественных средств и обращение к произведениям первобытного, народного искусства, детского творчества.

Термин «примитивизм» часто применяется по отношению к наивному искусству – к творчеству художников, не получивших образования, однако ставших участниками общего художественного процесса (А. Руссо, Н. Пирсманашвили).

Производственное искусство – движение в послереволюционной России, уходящее корнями в футуризм нач. 20 в., проявляющееся в интеграции искусства и техники. Его сторонники отрицали старое станковое искусство, провозглашая новое искусство, как «новую форму практической деятельности».

Движение зародилось вне промышленной сферы: с одной стороны, оно опиралось на художников левых течений, которые в процессе формальноэстетических экспериментов «выходили» в предметный мир, а с другой – на теоретиков (социологов и искусствоведов). Поэтому производственное искусство носило ярко выраженный социально-художественный характер.

Рескин Джон (1819-1900) – английский критик в середине 19 в. В лекциях и проповедях говорил: «здоровое направление искусства, прежде всего, зависит от его приложения к промышленности». Главная задача искусства: оказание действенной пользы в обыденной жизни. Машинное производство убивает искусство и калечит рабочего.

Родченко Александр Михайлович (1891-1956) – художник-конструктивист, дизайнер, крупнейший фотограф своего времени. Преподавал во ВХУТЕМАСе.

Разрабатывал рекламу со стихами В. Маяковского, создал обложки книг, плакаты в стиле конструктивизма. Оформил фотомонтажными

иллюстрациями книгу В. Маяковского «Про это». Для Международной выставки декоративного искусства в Париже Родченко создал интерьер рабочего клуба (1925). Им были изобретены строгие, рационализированные формы мебели. Родченко старался максимально сблизить формы искусства с техническими формами, воплотить в прикладничестве все рациональное, энергичное, конструктивное.

Стайлинг – особый тип формально-эстетической модернизации, при которой изменению подвергается исключительно внешний вид изделия, не связанный со сменой функции и не касающийся улучшения его технических или эксплуатационных качеств. Стайлинг придает изделию новый, коммерчески выгодный вид. Он тесно связан с конкретными характерными чертами образа жизни, с модой и изменением предпочтений.

Татлин Владимир Евграфович (1885-1953) – художник-авангардист, родоначальник конструктивизма. Творчество Татлина предвосхитило многое в современном дизайне и искусстве. Сфера деятельности охватывает большой диапазон – он занимается конструированием новых форм во всем сразу, от архитектуры до книжного дела, от дизайна до сценографии. Основные проекты:

«Контррельефы», 1914, «Памятник Третьему Интернационалу, 1919-1920, «Летатлин», 1929-1932.

Техническая (индустриальная) эстетика – третья сфера деятельности в проблемном поле эстетики как науки. В ее предмет входят: теория дизайна, обобщение опыта проектирования, индустриального воплощения, серийного изготовления и социального бытия полезных и красивых орудий труда, станков, машин, вещей и предметов, сочетающих в себе утилитарные и эстетические качества. Техническая эстетика развивается на стыке наук. Она анализирует эстетические, экономические, технические, гигиенические, эргономические (теории организации труда) факторы, а также

психофизиологические проблемы, способствующие оптимизации условий деятельности человека.

Тиг, Уолтер Дарвин (1883-1960) – известный американский дизайнер первого поколения. Т. внес значительный вклад в формирование такого характерного для американского дизайна явления, как стайлинг, рассматривая его в качестве социального заказа потребителя.

Функционализм (от лат. Function – исполнение) – направление в архитектуре 20 в., утверждающее главенство практических функций, жизненных человеческих потребностей в определении планов и форм сооружений.

Футуризм (от лат. Futurum – будущее) – одно из авангардистских течений нач.20 в. Особенно ярко проявился в поэзии и живописи Италии и России.

Основная идея футуризма – отрицание художественного наследия прошлого и провозглашение необходимости создания «искусства будущего». В живописи в основном выразился в совмещении точек зрения, умножении контуров, как бы вызванных стремительным движением, в деформации фигур, резких цветовых контрастах, во вторжении в композицию отрывков текста. Футуристы участвовали в политико-агитационных акциях советской власти, реформах системы художественного образования. Яркие представители: Д. Бурлюк, В.Маяковский, В. Хлебников.

Хенри Ван де Вельде (1863-1957) – крупнейший бельгийский архитектор и дизайнер, теоретик и педагог, один из создателей «ар нуво». Его особая позиция заключалась в отстаивании творческой индивидуальности художников, которые всегда будут выступать против любого предложения об установлении канона и типизации.