

Министерство образования и науки Российской Федерации
Владивостокский государственный университет экономики и сервиса

ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА, НАУКИ И ТЕХНИКИ.

Учебная программа курса

по специальности

05.24.00 специализации «Дизайн среды»

Владивосток
Издательство ВГУЭС
2007

БКК 85.158.6

Учебная программа по дисциплине «История дизайна, науки и техники» составлена в соответствии с требованиями государственного стандарта России. Предназначена для студентов 3-4 курса специальности 052400 «Дизайн» и иностранных студентов.

Составитель: Вахрушева Л.Л., доцент кафедры Дизайна

Утверждена на заседании кафедры Ландшафтного Дизайна г., протокол №

Рекомендована к изданию методическим советом института Международного Института экономики и бизнеса ВГУЭС, протокол №.

Издательство Владивостокского
Государственного университета
экономики и сервиса, 2007

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время термин «дизайн» стал необыкновенно популярен. С развитием массового производства мы все больше осознаем тот факт, что живем в «спроектированном» мире, что почти все, что нас окружает – результат проектной деятельности. В идеале – любое проектирование должно стать дизайнерским, то есть отличающимся неординарным подходом, эстетическим результатом, оптимальным и эргономичным решением. Лучший способ понять явление – изучить его историю, определить основные тенденции и на этой основе прогнозировать будущее.

Дисциплина «История дизайна, науки и техники» тесно связана с курсами «Мировая художественная культура», «История интерьера», «Теория дизайна».

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. 1. Цели и задачи учебного курса

Цель изучения дисциплины: формирование у будущих специалистов осознания сложной координирующей роли дизайна, обобщение и упорядочение отдельных фактов дизайнерской практики в цельную картину развития дизайна как одной из форм мировоззрения и мировосприятия действительности.

Задачи изучения дисциплины: ознакомление с хронологией и основными периодами развития дизайна;

- знакомство с основными течениями и направлениями, творчеством самых известных мастеров-дизайнеров и архитекторов и содержанием их творческих концепций;
- понимание перспектив и направлений будущего развития дизайна.

1. 2. Требования к знаниям и умениям, приобретенным при изучении курса, в соответствии с квалификационной характеристикой выпускника

В результате изучения дисциплины студент должен знать:

- основные стили и направления дизайна, их хронологические рамки;
- творчество известных мастеров дизайна и архитектуры;
- их творческие концепции и программные работы.

Студент должен уметь применять знания, полученные при изучении курса, в своей практической деятельности.

1. 3. Объём и сроки изучения курса

	Всего часов	Семестры (час)
--	-------------	----------------

		6-ый	7-ой
Лекции	68	34	34
Виды контроля:		экзамен	экзамен

1. 4. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении данного курса

Курс «История дизайна» общим объемом 68 часов изучается в течение 2-х семестров. Занятия проводятся в виде лекций с демонстрацией иллюстративного материала.

1. 5. Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при изучении курса

Лекционное содержание курса сопровождается наглядным материалом в виде иллюстраций. Для усвоения и закрепления материала необходима самостоятельная работа студента. Литературные источники в достаточном объеме представлены в фондах библиотеки ВГУЭС.

В качестве самостоятельной работы студентам рекомендуется на всем протяжении изучения дисциплины выполнять ручную графические зарисовки наиболее известных работ мастеров дизайна и сопровождать их краткими комментариями. Для получения аттестации необходимо предоставить минимум по 5 зарисовок к каждой изучаемой теме.

1. 6. Техническое и программное обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины заключается в оснащении аудитории для лекционных занятий, где можно организовать просмотр иллюстративного материала.

1. 7. Виды контроля знаний и их отчетности

В течение семестра контроль промежуточных знаний студентов осуществляется на двух промежуточных и семестровой аттестации, учитывающих посещаемость занятий и результаты тестов.

Экзамен проводится в письменной форме. Экзаменационный билет включает два вопроса по теме лекций и рисунок с изображением работ известных архитекторов и дизайнеров. Для получения положительной оценки необходимо полно и правильно ответить на оба вопроса и определить автора, название или направление работы, изображенной на рисунке.

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Семестр 6.

Тема № 1.

Из истории техники, великих открытий и изобретений. Предыстория дизайна. Ремесленный дизайн с древнейших времен. Замена ремесленного производства крупной машинной промышленностью, массовое производство дешевых высококачественных товаров. Кризис художественной ситуации – упадок ремесел, разрыв между смыслом и формой, нарушение фундаментальных «вечных» принципов формообразования. Международные промышленные выставки. Лондонская выставка 1851 года. Хрустальный дворец Дж. Пэкстона - провозвестник современной архитектуры.

Тема № 2.

Становление эстетики как науки в девятнадцатом веке. Теории английских искусствоведов и художников, впервые поставивших проблему связи искусства с жизнью в условиях научно-технического прогресса. Недовольство последствиями механизации для эстетики предметов домашнего обихода и качества жизни в целом. Теоретические воззрения Рескина. Братство прерафаэлитов и их влияние на европейскую культуру. Уильям Моррис и Движение за Обновление искусств и ремесел.

Тема № 3.

Стиль Модерн, его социальные и эстетические противоречия. Единство выразительности и новое мировоззрение во всех формах искусства и дизайна в стиле «модерн». Стилистические особенности модерна. Творчество Обри Бердслея.

Тема № 4.

Основные региональные течения стиля модерн. "Сецессион" в Австрии и Бельгии. Работы Г. Климта, О. Вагнера, Й. Хоффмана, В. Орта. "Югендстиль" в Германии. "АР НУВО" во Франции. Работы Гимара, Эйфеля, Перре. Творчество Гауди. Работы Ч. Макинтоша. Школа в Глазго.

Тема № 5.

Промышленные выставки в России. Расцвет русской инженерной школы. Появление решетчатых инженерных конструкций типа металлических ферм. Гиперболы инженера Шухова. Движение художников за обновление художественной культуры. Абрамцевская и Талашкинская мастерские. Создание первых учебных заведений по подготовке художников для промышленности в России. Творчество Врубеля.

Тема № 6.

Русский модерн, его основные направления. "Неорусский" стиль в Москве. Творчество Шехтеля. "Северный" модерн в Петербурге. Объединение "Мир искусства", работы Л. Бакста.

Тема № 7.

Особенности развития архитектуры и дизайна в США. Отличительные особенности развития американской промышленности. Поиск новых форм, созвучные времени и характеру индустриального производства. Чикагская школа. Работы Салливена. Дома-прерии Ф. Л. Райта. Значение Чикагской школы для истории архитектуры. Преодоление разрыва между конструкцией и формой, между инженером и архитектором. Появление промышленного дизайна как самостоятельной профессии.

Тема № 8.

Создание первых организаций дизайна. Широкое признание роли машин и индустриализации. Создание первых бюро дизайнерского типа в крупнейших фирмах и появление межведомственных производственных объединений художников, промышленников и экономистов. Теоретические концепции, характерные для дизайна как новой профессии. Работы ван дер Вельде. Школа ван дер Вельде в Веймаре.

Тема № 9.

Веркбунд и его влияние на формирование дизайна. Герман Мутезиус и его работа по популяризации нового искусства. Переход от стиля «модерн» к современному промышленному дизайну. Творчество П. Беренса в АЭГ. Разработка первой программы «фирменного стиля».

Тема № 10.

Появление новой пространственной концепции в искусстве двадцатого века. Исследование пространства - кубизм. Исследование движения - футуризм. Работы Сент Элиа.

Тема № 11.

Новые художественные средства выражения. Экспрессионизм в живописи и архитектуре. Влияние современного искусства на художественную культуру. Неопластицизм - движение "Де Стил". Ритвельд: новая эстетика - плита и плоскость.

Тема № 12.

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

Тема № 13.

Ведущий педагогический принцип Баухауза – соединение обучения и ремесла. Деятельность В. Гропиуса - первого директора Баухауза. Его педагогический кодекс, творческие работы. Деятельность В. Кандинского, Иттена и П. Клее как преподавателей Баухауза.

Тема № 14.

Баухауз под руководством Мейера и Мис Ван дер Роэ. Значение Баухауза и его роль в развитии дизайна.

Тема № 15.

Русский авангард. Художественное конструирование в первые годы Советской власти. ИНХУК, ВХУТЕМАС (ВХУТЕИН) - школа по подготовке дизайнеров в СССР. Производственное искусство: теория и практика. Ярко выраженный социально-художественный характер производственного искусства. Работы Родченко и Степановой.

Тема № 16.

Супрематизм Малевича. Творчество Эль Лисицкого.
Татлин – родоначальник конструктивизма.

Тема № 17.

Развитие советской архитектуры 1917-1933 гг. Конкурс на Дворец труда. Полемика между конструктивистами и функционалистами - группами ОСА и АСНОВА. Работы К. Мельникова. Конкурс на проект Дворца Советов.

Семестр 7.

Тема № 1.

Стиль Арт Деко. Обтекаемая форма – результат внедрения новым материалов и технологий в массовое производство.

Тема № 2.

Лидеры Современного Движения. Их влияние на развитие архитектуры и дизайна. Универсальность подхода, строительство из облегченных конструкций, искусственных материалов и стандартных модульных элементов – характерная черта Современного Движения.

Тема № 3.

Творчество Ле Корбюзье. Развитие концепции "Дом-машина для жилья". Пространственная концепция Ле Корбюзье, сформулировавшая принципы создания современной среды обитания человека, включающей градостроительные структуры, архитектуру, предметный мир.

Тема № 4.

Творчество Ф. Л. Райта. Дизайн - целостный образ человека в гармонии с природой, в социокультурном окружении. Принцип органического единства здания и его окружения, рассмотрение здания вместе с внутренней обстановкой, с пространством и внешним окружением как единого, неразрывного целого, гармонично развивающегося во всех частях и деталях.

Тема № 5.

"Интернациональный стиль" Мис Ван дер Роэ, его работа в Иллинойском технологическом институте.

Тема № 6.

Развитие скандинавской школы дизайна. Потребность вложить в серийное производство и стандартизацию более высокое эмоциональное содержание.

Тема № 7.

Работы Алваро Аалто.

Тема № 8.

Немецкая Ульмская школа дизайна. Деятельность Мальдонадо. Влияние Ульмской школы на развитие всего последующего мирового дизайн-образования, ее методические и дидактические достижения, педагогическая мысль и содержание обучения. Стиль «Браун».

Функционализм в английской художественной культуре. Необрутализм.

Тема № 9.

Послевоенное развитие американского дизайна и архитектуры. Лидерство США в экономике. Американское понимание дизайна как инструмента торговли. Работы Дж. Нельсона, Р. Лоу, Дрейфуса, Ч. Имза. Дизайнеры фирмы "Кнол Интернейшен".

Тема № 10.

Неоэкспрессионизм и символическая архитектура Й. Утциона, Э. Саарнена, Л. Кана. Роль символического художественного языка и образной метафоры в их творчестве.

Тема № 11.

Поиски и эксперименты в дизайне 60-70х. Поп-культура и поп-дизайн. Радикальный дизайн и анти-дизайн.

Тема № 12.

Итальянский дизайн 60-е - 90-е, основные периоды, работы известных мастеров. Триеннале в Милане - самая авторитетная европейская дизайн-выставка под девизом «единство искусств».

Тема № 13.

Изобразительный язык постмодернизма. Постмодернизм, четко характеризующий 70-е годы, отражал реакцию на сугубо функциональный и абстрактный интернациональный стиль. Методика постмодернизма. Работы Р. Вентури, Ч. Мура, Джонсона.

Тема № 14.

Постмодернизм: творчество Грейвза. Архитектура и дизайн парков Диснея. "Тальер де Архитектура" Рикардо Бофилла. Концептуальные работы группы "Сайт". Стиль «Мемфис».

Тема № 15.

Хай-тек. Творчество Нормана Фостера. Международный центр искусств им. Д. Помпиду в Париже.

Тема № 16.

Дизайн и современная архитектура Японии. Работы Танге и Курокава. Теория метаболизма. Постметаболизм и поиск новых форм на системы и макросистемы будущего.

Тема № 17.

Дизайн на рубеже тысячелетий. Дизайн как самостоятельный вид проектно-художественной деятельности со своим научно-исследовательским аппаратом, арсеналом проектно-художественных средств.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА

3. 1. Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по курсу.

Примерные темы рефератов:

1. Идеи дизайна в эпоху промышленных революций.

В сообщении необходимо осветить роль промышленной революции, происходившей в разных странах начиная с 18 века, влияние технического прогресса на жизнь людей и их мировосприятие. Снижение эстетического качества индустриальных форм и их инородность в окружающей среде как результата негативного влияния технического прогресса. Необходимость сформулировать программу включения техники в культуру и появление первых теорий дизайна.

2. От «югендстиля» и «сецессиона» к первым программам функционализма.

Очень интересен исторический период рубежа 19-20 веков, когда в Европе возник новый стиль – «модерн». Спустя некоторое время увлечение орнаментальными композициями, столь характерными для этого стиля, стало постепенно стихать, мастера «югендстиля» и «сецессиона» довольно легко стали переходить к конструктивным, рациональным решениям, постепенно вызревающим внутри их творчества.

3. Стиль «модерн» как пластический язык городской среды старого Владивостока.

Время основания и строительства Владивостока совпало со временем появления стиля «модерн» в Европе. Поэтому в застройке старого города можно встретить великолепные образцы различных региональных течений модерна – от «югендстиля» и «сецессиона» до неорусского.

4. Русская инженерная школа в контексте развития мирового дизайна.

В реферате необходимо рассмотреть причины расцвета русской инженерной школы. Лучшие представители этой школы получили европейскую известность. Под влиянием решетчатых конструкций типа металлических ферм формировалась стилистика русского

авангарда - конструктивизм.

5. Развитие промышленного дизайна в США.

Промышленный дизайн как самостоятельная профессия впервые появился в Соединенных Штатах, где формирование общества массового потребления началось раньше, чем в Европе. В реферате нужно рассмотреть процесс формирования строгого американского стиля их Ар-Деко в 30-е годы 20 века. Стиль этот пропагандировал деловой и дешевый метод конструирования в соответствии с антикризисной программой правительства. Американский вклад в формообразование - обтекаемые формы дизайна многочисленных серийных продуктов.

6. Поиски и эксперименты в дизайне 60-70х годов 20 века.

В 60-е годы вместе с расцветом общества происходят радикальные изменения во всех областях его жизни. Теория функционализма больше не могла дать ответов на происходящие перемены. На смену эйфории массового производства и рационализма пришла его критика. Вопрос о задачах дизайна в обществе в начале 70-х ставится уже по-новому – «вопрос о функции предмета в чисто техническом аспекте перерос в символическое и социальное». В реферате необходимо рассмотреть теории, которые появились в этот период и предвосхитили зарождающуюся теорию постмодернизма – поп-дизайн, дизайн-утопии, радикальный дизайн, анти-дизайн.

7. Дизайн в контексте современной проектной и художественной культуры.

По мере развития дизайна перед ним с течением времени ставились разные задачи. Они усложняются и расширяются, охватывая все большие области, нежели просто формообразование продукции. Приемы в дизайне становятся сложнее. Как и в других видах искусства и архитектуре историки, теоретики, критики и практики дизайна все больше времени посвящают себя специальным областям и отдельным проблемам этого сложного и многообразного вида современной проектно-художественной деятельности.

3.2. Обзор рекомендованной литературы

В процессе изучения дисциплины «История дизайна» необходимо проследить пути развития дизайна как единого процесса, связанного со всем ходом развития мировой культуры. Наиболее полно и подробно данный вопрос освещен в учебнике: **Михайлов С., История дизайна, - 2 тома, - М.: Союз Дизайнеров России, 2003.** Материал в учебнике строится в соответствии с

общепринятой хронологией в мировой истории дизайна. При этом автор делает и определенный акцент на истории отечественного дизайна, дополняя общеизвестные примеры зарубежных произведений дизайна отечественными разработками. Освещение вопроса автор начинает с истории техники, заполняя тем самым образовавшийся пробел в учебной программе.

Вопросы, связанные с историей отечественного дизайна наиболее подробно представлены в работе: **Воронов Н В., Очерки истории отечественного дизайна, - М.: издательство МГ художественно-промышленного университета им. Строганова, 2001.** Изложение вопроса начинается с развернутого введения, где дается исторический подробный обзор, на фоне которого происходило развитие российского дизайна.

Наиболее полно справочный и иллюстративный материал представлен в книге: **Charlotte & Peter Fiell “ Design of the 20th Century”, TASCHEN, 2001.** Это справочное издание, где в краткой и лаконичной форме дается информация об основных направлениях и течениях, наиболее известных мастерах дизайна 20 века.

3. 3. Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины

6 семестр

1. Роль и значение труда дизайнера в современном обществе.
2. Влияние промышленной революции на развитие дизайна и архитектуры в XIX веке.
3. Значение Хрустального дворца для дальнейшего развития дизайна и архитектуры.
4. Деятельность Джона Рескина и ее значение для развития изобразительных искусств и архитектуры в Европе в конце XIX века.
5. Движение за обновление искусств и ремесел, причины его возникновения и значение.
6. Основные стилистические особенности модерна.
7. Развитие модерна в Англии и Франции.
8. Глазго-школа и ее влияние на развитие европейского дизайна.
9. Значение теоретических и практических работ Готфрида Земпера.
10. Идеи Гезамкунстверка в работах европейских дизайнеров.
11. Особенности развития венской школы архитектуры и дизайна.
12. Региональные течения модерна.
13. Творчество Гауди и Виктора Орта.
14. Югендстиль. Влияние региональных школ европейского модерна на архитектуру Владивостока.

15. Основные направления русского модерна.
16. Значение Всероссийских художественно-промышленных выставок.
17. Основные учебные заведения по подготовке кадров для художественной промышленности в России.
18. Творчество Шехтеля.
19. Роль кружков Абрамцево и Талашкино в формировании отечественного дизайна.
20. Деятельность объединения «Мир искусства».
21. Основные отличия американской школы архитектуры и дизайна от европейской. Чикагская школа.
22. Творчество Ф.Л. Райта, влияние его домов-прерий на формирование концепции современного жилого дома.
23. Особенности развития дизайна в Германии в начале XX века, цели и задачи Германского Веркбунда.
24. Деятельность Питера Беренса, первого европейского дизайнера.
25. Авангардные направления живописи XX века.
26. Цели и задачи Баухауза, основные направления деятельности, организация обучения.
27. Основные этапы деятельности Баухауза, его влияние и значение для формирования дизайна.
28. Русский авангард. Работы Малевича и Лисицкого.
29. Развитие архитектуры в первые годы Советской власти.
30. Концепция производственного искусства. Работы Родченко и Степановой.

7 семестр

1. Стиль Арт Деко и его значение.
2. Лидеры Современного Движения. Их влияние на развитие архитектуры и дизайна в середине XX века.
3. Творчество Ле Корбюзье.
4. Пять принципов современной архитектуры Ле Корбюзье.
5. Развитие концепции “Дом - машина для жилья”. Дизайнерские работы Ле Корбюзье.
6. “Органическая” архитектура Ф.Л. Райта.
7. “Интернациональный стиль” Мис Ван дер Роэ.
8. Творчество Алвара Аалто.
9. Скандинавская школа дизайна.
10. Немецкая Ульмская школа дизайна. Деятельность Макса Билля и Мальдонадо.
11. Итальянский дизайн.
12. Поп-культура и поп-дизайн 60-х годов.
13. Послевоенное развитие американского дизайна и архитектуры. Работы Дж. Нельсона, Сааринена, Ч. Имза. Дизайнеры фирмы “Кнолл Интернейшен”.

14. Неоэкспрессионизм и символическая архитектура Й. Утцона и Э. Сааринена.
15. Радикальный дизайн. Анти-дизайн.
16. Изобразительный язык постмодернизма. Работы Р.Вентури, Джонсона, Грейвза, Бофилла.
17. Постмодернизм: стиль Мемфис.
18. Хай-тек. Творчество Нормана Фостера. Международный центр искусств им. Д. Помпиду в Париже.
19. Дизайн и современная архитектура Японии. Работы Танге и Курокавы.
20. Дизайн на рубеже тысячелетий.

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

4. 1. Основная литература

1. Михайлов С., История дизайнера, - 2 тома, - М.: Союз Дизайнеров России, 2003
2. Воронов Н В., Очерки истории отечественного дизайна, - М.: издательство МГ художественно-промышленного университета им. Строганова, 1998
3. Charlotte & Peter Fiell “ Design of the 20th Century”, TASCHEN, 2001

4.2. Дополнительная литература

4. 100 дизайнеров Запада/ В. Аронов и др. – М.: ВНИИТЭ, 1994
5. Власов В.Г. Стили в искусстве, - Санкт-Петербург Кольна, 1995
6. Иконников В.А. Зарубежная архитектура: от “новой” архитектуры до постмодернизма, М.: Стройиздат, 1980
7. Рябушин А.В. Новые горизонты архитектурного творчества 1970-1980 годы, - М.: Стройиздат, 1990
8. Борисова Е. А., Стернин Г. Ю. Русский модерн, - М.: Сов. Художник, 1990.
9. Бэнэм Ф. Взгляд на современную архитектуру. Эпоха мастеров. - М.: Стройиздат, 1980
10. Шукурова А.Н. Архитектура Запада и мир искусства XX в., - М.: Стройиздат, 1990
11. Фремpton К. Современная архитектура. Критический взгляд на историю развития, М.: Стройиздат, 1990
12. Гидион З. Пространство, время, архитектура, - М.: Стройиздат, 1984
13. Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн, - М.: Сов. художник, 1990
14. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма, - М.: Стройиздат, 1985