

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б1.Д.Б.15 История дизайна»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

54.03.01 Дизайн

(код и наименование направления подготовки)

Графический дизайн

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

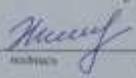
Год набора 2023

Рабочая программа дисциплины «Б1.Д.Б.15 История дизайна» рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

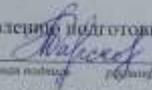
Кафедра дизайна уполномоченные кафедры

протокол № 7 от "21" февраля 2023г.

Заведующий кафедрой
Кафедра дизайна уполномоченные кафедры подпись расшифровка подписи О.П. Тарасова

Исполнители:
Старший преподаватель должность подпись расшифровка подписи О.О. Жигалева

СОГЛАСОВАНО:

Председатель методической комиссии по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн метод. комиссия подпись расшифровка подписи О.П. Тарасова

Заведующий отделом формирования фонда и научной обработки документов подпись расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета подпись расшифровка подписи Е.Ф. Томина

№ регистрации _____

© Жигалева О.О., 2023
© ОГУ, 2023

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель (цели) освоения дисциплины:

- изучение основных этапов в становлении и развитии дизайна как художественно-проектной деятельности человека;
- формирование знаний и представлений о специфике дизайна, о законах формообразования в дизайне;
- изучение работ зарубежных и отечественных дизайнеров, форм и содержания произведений дизайна;
- формирование профессионально-значимых компетенций.

Задачи:

- дать характеристику основным этапам становления и развития дизайна;
- дать характеристику ведущим школам и направлениям дизайна;
- познакомить с выдающимися дизайнерами в истории российского и мирового дизайна;
- показать взаимосвязь между функцией и формой в истории предметной (проектной) культуры;
- развить культуру восприятия дизайн-объектов и эстетический вкус;
- научить использовать полученные историко-искусствоведческие знания в профессии, а именно научить:
 - аргументировать свои идеи и предложения;
 - анализировать исторические дизайн-объекты для целей дизайн-проектирования.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части блока Д «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: *Б1.Д.Б.27 История и теория искусства*

Постреквизиты дисциплины: *Б1.Д.Б.18 Современные концепции дизайна, Б1.Д.Б.23 Эстетика дизайна, Б1.Д.Б.25 Демонстрационно-выставочная деятельность, Б1.Д.Б.28 Научно-исследовательская деятельность в дизайне, Б1.Д.В.2 История графического дизайна, ФДТ.1 Русский авангард. Концепции формообразования*

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями	ОПК-1-В-1 Знает существенные характеристики искусства и дизайна, закономерности формирования художественно-исторических стилей, произведений изобразительных, пространственных искусств, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна в культурно-историческом, эстетическом и социальном контекстах ОПК-1-В-2 Умеет ориентироваться в мире эстетических ценностей для формирования мировоззренческой позиции и эстетической оценки	Знать: - основные категории, понятия истории дизайна, - существенные признаки дизайна как художественно-проектной деятельности; Уметь: - определять и анализировать стилевые направления, произведения дизайна Владеть:

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
конкретного исторического периода	произведений изобразительных, пространственных искусств, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; определять и анализировать художественные стили и стилевые направления, произведения изобразительных, пространственных искусств, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна ОПК-1-В-3 Владеет навыками реферирования и аннотирования текстов для представления результатов искусствоведческого анализа; навыками определения принадлежности произведений изобразительных, пространственных искусств, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна к тому или иному стилю и стилевому направлению	- навыками написания научного текста в формате реферата по вопросам истории дизайна; - навыками стилевого и композиционного анализа произведений дизайна

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 академических часа).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов	
	6 семестр	Всего
Общая трудоёмкость	144	144
Контактная работа:	39,25	39,25
Лекции (Л)	26	26
Практические занятия (ПЗ)	12	12
Консультации	1	1
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)	0,25	0,25
Самостоятельная работа: - <i>написание реферата (Р);</i> - <i>самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий);</i> - <i>подготовка к практическим занятиям;</i> - <i>подготовка к рубежному контролю и экзамену)</i>	104,75	104,75
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)	экзамен	

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	Аудиторная Работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	Аудиторная Работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	1.1 Из истории предметного мира доиндустриальных цивилизаций 1.2 Зарождение дизайна во второй половине XIX в. Первые теории дизайна. Дизайн ар-нуво		6	2		26
2	Европейский и советский авангардный дизайн 1910-1920-х гг.		4	2		10
3	Функционализм: принципы формообразования. Становление школ дизайна в России и Германии 20-х годов XX в.: Баухаус, ВХУТЕМАС. Модернистский дизайн в Европе в конце 1920-х 1930-х гг.		4	2		20
4	Промышленный дизайн в США в середине XX в.		2	2		10
5	Модернистский промышленный и графический дизайн после Второй мировой войны в Европе. Развитие дизайна в Италии, Скандинавии, Японии, СССР.		6	2		20
6	Постмодернистский промышленный и графический дизайн. Современные тенденции мирового и отечественного предметного и графического дизайна		4	2		20
	Итого:	144	26	12		106
	Всего:	144	26	12		106

4.2 Содержание разделов дисциплины

Раздел 1.

1.1 Введение в историю дизайна: что такое дизайн? Протодизайн: из истории предметного мира доиндустриальных цивилизаций

Понятие дизайна. Многообразие определений дизайна. Проблема точки отчета в истории дизайна. Характеристика проектно-художественной деятельности. Цели и задачи, значение дизайна в современном обществе. Виды дизайнерской деятельности. Метод художественного анализа дизайнерского произведения. Информационные ресурсы по истории дизайна. Литература по истории дизайна. Способность человека к художественно-проектной и конструкторской деятельности. Основные функции вещи. Протодизайн и технологии цивилизаций древнего мира. Особенности ремесленного метода проектирования и изготовления вещей. Изобретения Средневековой культуры. Картина мира и инженерные проекты эпохи Возрождения.

1.2 Зарождение дизайна во второй половине XIX в. Первые теории дизайна. Дизайн ар-нуво.

Промышленная революция в Европе. Первые Всемирные промышленные выставки XIX в. и их роль в становлении дизайна. Кризис художественной промышленности. Проблемы формообразования в условиях массового производства. Художественно-промышленное образование. Подготовка профессиональных кадров в России и в Европе: традиция и проблемы. Искусство прерафаэлитов: художественная программа. Движение «Искусств и ремесел» - объединение и выставки, участники и их изделия.

«Практическая эстетика» Г. Земпера, теория Дж. Рескина и У. Морриса.

«Ар-нуво» - последний большой стиль рубежа XIX – нач. XX веков. Общая характеристика стиля. Формообразование модерна, стилевые разновидности модерна – интернациональный или флореальный модерн, абстрактно-геометрический или конструктивный модерн. Национальные разновидности модерна. Графический и промышленный дизайн ар-нуво. Развитие индустриального дизайна, освоение и разработка в стиле модерн новых материалов, технологий, конструкций. Зарождение идей функционализма, переход к геометризации форм, создание «Веркбунда». П. Беренс

- первый индустриальный дизайнер. Деятельность «Веркбунда», начало работы художников в промышленности.

Раздел 2. Европейский и советский авангардный дизайн 1910-1920-х гг.

Общая характеристика авангарда первой четверти XX в. Кубизм как проектирование действительности на основе геометрического начала в форме. Футуризм как проектирование будущего в образах движения и скорости через симультанизм (одновременность в передачи и восприятия поступательного движения на плоскости), роль динамического начала. Абстракционизм – создание чистой формы в искусстве, беспредметное искусство. Первоэлементы формы. Геометрический (супрематизм, неопластицизм) и эмоциональный (В. Кандинский) абстракционизм. Цветоформа в супрематизме. Универсальность супрематического языка.

Связь авангарда и дизайн-деятельности. УНОВИС и ИНХУК. Научно-художественные эксперименты.

Раздел 3. Функционализм: принципы формообразования. Становление школ дизайна в России и Германии 20-х годов XX в.: Баухаус, ВХУТЕМАС. Модернистский дизайн в Европе в конце 1920-х 1930-х гг.

Два основных стилевых направления в дизайне 1920-х годов – функционализм и конструктивизм. Утилитарная функциональность как источник формообразования, чистая форма без орнамента, геометрическое основание, энергия «прямых углов». Конструктивизм: теория. Абстрактные конструкции. Становление дизайн-образования. Первые школы дизайна: Россия–Германия. ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН-БАУХАУС.

ВХУТЕМАС – первая школа дизайна в СССР. История школы, методы преподавания (пропедевтические курсы). Факультеты подготовки специалистов – художников-конструкторов. Советский дизайн на выставке 1925 г. в Париже. Производственное искусство 20-30-х годов и выставка 1925 г. В Париже. Варвара Степанова. Любовь Попова. Надежда Ламанова.

Баухауз – история создания и деятельность школы. Художественная программа, пропедевтические курсы Й. Итгена. Идеи функциональности вещи и принципы геометрического формообразования. Театральная деятельность студентов.

Предвоенный дизайн 30-х годов (Америка, СССР, Германия). Арт-деко во Франции и Америке.

Раздел 4. Промышленный дизайн в США первой половины XX в.

Американская модель дизайна. Пионеры американского промышленного дизайна, их проекты. Выставка “Искусств в действии” в 1934г. Нью-Йорк. Стримлайн и аэростиль Америки. Роль дизайна в обеспечении коммерческого успеха. Развитие дизайна в США в 1950-х—1960-х гг.

Раздел 5. Модернистский промышленный и графический дизайн после Второй мировой войны в Европе. Развитие дизайна в Италии, Скандинавии, Японии, СССР.

Скандинавский функционализм. Эстетика дома, материалы, дизайнеры. Основание ИКСИД. Итальянский дизайн – особенности модели итальянского дизайна. Сочетание традиций и инноваций в дизайне Японии. Советский дизайн – мечты и реальность, деятельность ВНИИТЭ.

Раздел 6. Постмодернистский промышленный и графический дизайн. Современные тенденции мирового и отечественного предметного и графического дизайна

Идеи постмодернизма. Отрицание функционализма, цитатность, рефлексия. Ироничное переосмысление приемов прошлого, игровое начало, интертекстуальность. Промышленный дизайн в Италии 1960-1980-х гг. Антидизайн и ре-дизайн. Студия «Алхимия». Группа «Мемфис». Деконструктивизм. Стили высоких технологий – хай-тек и хай-тач. Пионеры цифрового дизайна. Современный мировой и отечественный дизайн. Современные школы отечественного и мирового дизайна.

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1	1	Виды самостоятельной работы студента в изучении дисциплины «История дизайна». Рекомендации по организации самостоятельной работы студента. План подготовки доклада. План подготовки реферата.	2

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
		Предметный мир и изобретения эпохи Средневековья. Мастера ар-ну во Франции и Бельгии. Деятельность союза промышленников «Werkbund».	
2	2	Кубизм в творчестве Брака и Пикассо, футуризм в творчестве Дж. Балло и У. Боччони. Новая выразительность беспредметного – эксперименты Вл. Татлина, А. Родченко.	2
3	3	Мастера и ученики Баухауса. Мастера ВХУТЕМАСА.	2
4	4	Чикагская школа архитектуры. Дизайн Раймонда Лоуи. Джордж Нельсон и его книга “Проблемы Дизайна”.	2
5	5	Скандинавские дизайнеры. Автомобильный и мебельный дизайн ВНИИТЭ – экспериментальные проекты.	2
6	6	Творчество итальянских групп «Алхимия» и «Мемфис». Творчеством японских дизайнеров.	2
		Итого:	12

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература

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

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

3. Смирнова Л.Э. История и теория дизайна: учебное пособие [Электронный ресурс]. - Красноярск: СФУ, 2014. – 224 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=435841

5.2 Дополнительная литература

1. Иттен И. Искусство формы. – М., 2001. – 136 с.

2. Иттен И. Искусство цвета. 2-е изд. – М., 2001. – 96 с.

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

4. Мирхасанов Р. Ф. История дизайна : учебное пособие: в 2 частях: / Р. Ф. Мирхасанов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – Часть 1. Промышленное производство и дизайн. – 516 с. : ил. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602193>

5. Мирхасанов Р. Ф. История дизайна: учебное пособие: в 2 частях / Р. Ф. Мирхасанов. – Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2022. – Часть 2. Развитие дизайна. – 468 с. : ил. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602194>

6. Муртазина С.А., Хамматова В.В. История графического дизайна и рекламы: учебное пособие. [Электронный ресурс]. – Казань: Издательство КНИТУ, 2013. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259068

7. Хрестоматия по дизайну: учебное пособие для вузов / Сост. Г. Вершинин, Е. Меленьев. – Тюмень, 2005. – 1056 с.

5.3 Периодические издания

1. Domus: журнал (на рус. яз.). – Москва: Агентство «Роспечать», 1988. - №1, 1989. - №2, 4-5, 1990. - №6, 2009. №1-6.

2. Архитектура. Строительство. Дизайн: журнал. – Москва: Агенство «Роспечать», 2003. - №5, 2004. - № 1-2, 4, 2005. - № 1-4, 2006. – 1-4, 2007. - №1-4, 2008. – №1, 3-4, 2009. – № 1,3-4, 2010. - №1-4, 2013. - № 1-4, 2014. - №1-3, 2015. - № 1-3, 2016. - №1-4, 2017. - №1-2.

3. Дизайн Ревю: журнал. – Москва: Агенство «Роспечать», 1994. - № 1, 1996. - №1-2, 2004. - №1-4, 2005. - №1, 2006. - №1-3.

4. КомпьюАрт: журнал. – Москва: Агенство «Роспечать», 2000. - №1-6, 2003. - №1-12, 2005. - №1-12, 2006. - №1-12, 2007. №1-12, 2008. - №1-12.

5. Ландшафтная архитектура. Дизайн: журнал. – Москва: Агенство «Роспечать», 2005. - № 1-4, 2006. - №1-4, 2007. - №1-4, 2008.- №1-4, 2009. – 1-4, 2010. - №1-2.

6. Эксперт-вещь: журнал. – Москва: Агенство «Роспечать», 2000. - №7-12, 2001. - № 5-7, 9-12, 2002. - №1-11, 2003. - №1-8, 10-12, 2004. - №1-12, 2005. - №1-3, 5-11, 2006. - №1-12, 2007. - №1.

5.4 Интернет-ресурсы

Циклы видео-лекций, курсов по истории дизайна:

1. <https://www.youtube.com/playlist?list=PLRSwFqRcpg4FX96bVJaeq9YrGHnHbRcKQ> – Цикл лекций Анны Броницкой по истории архитектуры и средового дизайна XX в. от Ар-нуво до постмодерна. Анна Броницкая: историк архитектуры, директор по исследованиям Института модернизма, доцент МАРХИ. Автор многочисленных публикаций по архитектуре XX века.

2. <http://www.archvestnik.ru> - Журнал по архитектуре, градостроительству и дизайну.

3. <http://www.arhinovosti.ru/> - Интернет-журнал об архитектуре и дизайне.

4. <http://www.idh.ru> - Интерьер, дизайн интерьера, дизайн дома, обустройство и оформление интерьера.

5. <http://www.designet.ru/> - Портал новостей, событий мероприятий российского дизайна, видео-лекторий.

6. <http://www.design-prom.com/> - Промышленный дизайн.

7. <https://openedu.ru/course/hse/HISDES/> - Открытое образование, курс «История дизайна».

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Операционная система РЕД ОС

2. Пакет офисных приложений LibreOffice

3. Программная система для организации видео-конференц-связи Webinar.ru

4. История дизайна [Электронный ресурс]: электронный курс в системе Moodle / О.О. Живаева, Оренб. гос. ун-т. – Электрон. дан. – Оренбург: ОГУ, 2020-2023.– Режим доступа: Электронные курсы ОГУ в системе обучения Moodle. Точка доступа: <https://moodle.osu.ru/course/view.php?id=1734>

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ.