

Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Оренбургский государственный университет»

Кафедра дизайна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

«Б.1.Б.19 История дизайна»

Уровень высшего образования

БАКАЛАВРИАТ

Направление подготовки

54.03.01 Дизайн

(код и наименование направления подготовки)

Графический дизайн

(наименование направленности (профиля) образовательной программы)

Тип образовательной программы

Программа академического бакалавриата

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

Очная

Год набора 2017

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра дизайна

наименование кафедры

протокол № 7 от "05" февраля 2017г.

Заведующий кафедрой

Кафедра дизайна

наименование кафедры

подпись

О.Б. Чепурова

расшифровка подписи

Исполнители:

Старший преподаватель

должность

подпись

О.О. Живаева

расшифровка подписи

должность

подпись

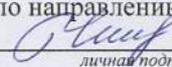
расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО:

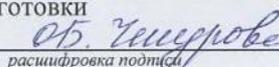
Председатель методической комиссии по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн

код наименование

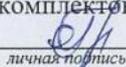

личная подпись

расшифровка подписи

Заведующий отделом комплектования научной библиотеки

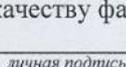

личная подпись

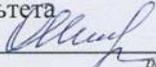
Н.Н. Грицай

расшифровка подписи

Уполномоченный по качеству факультета

личная подпись

расшифровка подписи

№ регистрации _____

© Живаева О.О., 2017

© ОГУ, 2017

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 форм и содержания произведений дизайна;

Задачи:

- представить основные этапы в становлении и развитии дизайна;
- дать характеристику ведущим школам и направлениям дизайна;
- представить ведущих представителей российского и мирового дизайна;
- показать взаимосвязь между функцией и формой в истории предметной культуры;
- научить навыкам художественного анализа произведений и продуктов дизайна;
- развить культуру восприятия дизайн-объектов и эстетический вкус;
- научить использовать полученные историко-искусствоведческие знания в профессии, а именно научить:
 - умению аргументировать свои идеи и предложения;
 - логически рассуждать и выстраивать свою речь на поставленную профессиональную тему.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)»

Пререквизиты дисциплины: *Б.1.Б.13 История искусств*

Постреквизиты дисциплины: *Б.1.В.ОД.2 Проектирование в графическом дизайне, Б.1.В.ОД.3 История, теория и методология графического дизайна*

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">- информационные ресурсы по истории дизайна, авторов работ по истории дизайна и их концепции;- пакет программ Microsoft Office (Word, Powerpoint и др.). <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">- анализировать и систематизировать информацию в виде создания вторичного текста в формате доклада (устная научная речь), реферата (письменная научная речь); <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none">- поиском, обработкой иллюстративного материала по теме, его компоновкой с учетом основных законов композиционного расположения, оформлением в виде презентации в программе Powerpoint или в виде иллюстративного приложения к реферату.	ОПК-7 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none">- этапы становления и логику развития дизайна как художественно-проектной культуры;- достижения научно-технического прогресса;- профессиональную лексику;- конструктивные, функциональные, эстетические компоненты в дизайне. <p>Уметь:</p>	ПК-2 способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
- анализировать этапы творческой деятельности выдающихся дизайнеров, формулировать цели и задачи дизайн-деятельности и результаты их реализации на примере образцов, созданных известными дизайнерами. Владеть: - методом художественного анализа композиции и конструкции в произведениях дизайна.	

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).

Вид работы	Трудоемкость, академических часов	
	7 семестр	всего
Общая трудоёмкость	108	108
Контактная работа:	50,25	50,25
Лекции (Л)	34	34
Практические занятия (ПЗ)	16	16
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; подготовка к практическим занятиям (семинарам); подготовка к рубежному контролю, подготовка к дифференцированному зачету.</i>	57,75	57,75
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)	диф. зач.	

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	Введение в историю дизайна.		4	2		4
2	Протодизайн: из истории предметного мира доиндустриальных цивилизаций.		4	2		8
3	Зарождение дизайна как нового вида художественно-проектной деятельности в эпоху промышленной революции к. XVIII- XIX вв. Первые теории дизайна.		4	2		8
4	Дизайн начала XX в. От модерна к авангарду.		4	2		10
5	У истоков функционализма. Модернизм и становление дизайна как профессиональной деятельности. Дизайн-образование в России и Германии 20-х годов XX в.		6	2		10
6	Развитие дизайна в середине XX в. –		6	4		10

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов				
		всего	аудиторная работа			внеауд. работа
			Л	ПЗ	ЛР	
	национальные модели дизайна после второй мировой войны.					
7	Дизайн постиндустриального общества. Современные тенденции мирового и отечественного дизайна.		6	2	8	
	Итого:	108	34	16	58	
	Всего:	108	34	16	58	

4.2 Содержание разделов дисциплины

1. Введение в историю дизайна

Понятие дизайна. Многообразие определений дизайна. Проблема точки отчета в истории дизайна. Специфика проектно-художественной деятельности. Цели и задачи, значение дизайна в современном обществе. Виды дизайнерской деятельности. Метод анализа формы (композиции и конструкции) и содержания дизайнерского произведения. Информационные ресурсы по истории дизайна. Литература по истории дизайна, авторские концепции. Требования ГОСТ по оформлению списка литературы и библиографических ссылок.

2. Протодизайн: из истории предметного мира доиндустриальный цивилизаций

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. Часовые механизмы.

3. Зарождение дизайна как нового вида художественно-проектной деятельности в эпоху промышленной революции к. XVIII- XIX вв. Первые теории дизайна

Промышленная революция в Европе. Индустриализация производства в Британии к. XVIII – нач. XIX в. Массовое производство и мануфактуры. Инженерная и изобретательная деятельность в России XVIII в. – А. Нартов.

Первые Всемирные промышленные выставки XIX в. и их роль в становлении дизайна. Кризис эстетического качества изделий массового производства. Проблемы формообразования в условиях массового производства. Первые теории дизайна. «Практическая эстетика» Г. Земпера, машиноборческие идеи Дж. Рескина и «Движение искусств и ремесел» У. Морриса. Рождение фотографии. Возможности фотоателье - театр и галерея.

Художественно-промышленное образование. Подготовка профессиональных кадров в России: Школа рисования в отношении к искусствам и ремеслам гр. Строгонова (Москва) и Училище технического рисования как начальная школа по подготовке художников для ремесел и мануфактур бар. А.А. Штигица. Программа и принципы обучения: стиль, стилизация, орнамент. Роль рисунка в образовании ремесленника. Ремесленные мастерские – Абрамцево и Талашкино.

4. Дизайн начала XX в. От модерна к авангарду

Модерн – последний большой стиль рубежа XIX – нач. XX веков. Общая характеристика стиля, истоки стиля. Формообразование модерна, стилевые разновидности модерна – интернациональная или флореальная, абстрактно-геометрическая или конструктивная. Национальные разновидности модерна. 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.

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 передаче 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 суперматического языка.

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

5. У истоков функционализма. Модернизм и становление дизайна как профессиональной деятельности. Дизайн-образование в России и Германии 20-х годов

Два основных 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 конструктивизма. 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. Иттена. Идеи функциональности вещи и принципы геометрического формообразования. Театральная деятельность студентов.

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

6. Развитие дизайна в середине XX в. - национальные модели дизайна после второй мировой войны

Скандинавский функционализм. Эстетика дома, материалы, дизайнеры. Американская модель дизайна. Совет по технической эстетике. Основание ИКСИД. Итальянский дизайн – особенности. Высокие технологии и традиции в дизайне Японии. Советский дизайн – мечты и реальность, деятельность ВНИИТЭ.

7. Дизайн постиндустриального общества. Современные тенденции мирового и отечественного дизайна

Идеи постмодернизма. Отрицание функционализма, цитатность, рефлексия. Ироничное переосмысление приемов прошлого, игровое начало, интертекстуальность.

Деконструктивизм. Антидизайн и ре-дизайн. Студия «Алхимия». Группа «Мемфис». Стили высоких технологий – хай-тек и хай-тач. Пионеры цифрового дизайна. Современный мировой и отечественный дизайн. Метамодернизм и дизайн.

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1	1	Характеристика особенностей проектно-художественной деятельности (на конкретных примерах). Специфика деятельности в графическом, средовом дизайне, дизайне костюма. Виды самостоятельной работы студента в изучении дисциплины «История дизайна». Рекомендации по организации самостоятельной работы студента. План подготовки доклада. План подготовки реферата.	2
2	2	Изобретения эпохи Средневековья: часовой механизм, оптика, печатный станок и др.	2
3	3	Движение искусств и ремесел и деятельность фирмы «Моррис и К» - возрождение ремесленного способа производства.	2
4	4	Ар-нуво в творчестве художников школы «Нанси». Рене Лалик – ювелирный мастер модерна. Луис Комфорт Тиффани - изделия из цветного стекла (витражи, абажуры светильников, вазы). Поиск новых технологий.	2
5	5	Пропедевтические курсы в Баухаусе - виды упражнений на изучение формы и материалов в методике Й. Иттена. Идеи и	2

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
		проекты Ле Корбюзье.	
6-7	6	Скандинавский дизайн интерьера второй половины XX века: простота, минимализм, функциональность (финские дизайнеры: А. Аалто, Ээро Сааринен; датские дизайнеры: Арне Якобсен, Вернер Пантон; шведский дизайн: фирма ИКЕА). Фирменный стиль «Олливетти». Автомобильный и мебельный дизайн ВНИИТЭ – экспериментальные проекты.	4
8	7	Антифункциональные идеи и их воплощение в ре-дизайне. Творчество итальянских групп «Алхимия» и «Мемфис». Творчеством японских дизайнеров. Широ Курамата. Исаму Ногучи. Рей Кавакуба. Едзи Ямамото.	2
		Итого:	16

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: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435841.

5.2 Дополнительная литература

1. Глазычев В.Л. Дизайн как он есть [Электронный ресурс]. – М.: Европа, 2006. 320 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=44829
2. Иттен И. Искусство формы. – М., 2001. – 136 с.
3. Иттен И. Искусство цвета. 2-е изд. – М., 2001. – 96 с.
4. Лаврентьев А.Н. История дизайна: учеб. пособие для вузов. – М., 2006. – 303 с.
5. Муртазина С.А., Хамматова В.В. История графического дизайна и рекламы: учебное пособие. [Электронный ресурс]. – Казань: Издательство КНИТУ, 2013. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259068
9. 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.
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.

5.4 Интернет-ресурсы

Циклы видео-лекций, курсов по истории дизайна:

1. <https://say-hi.me/design/11-lekcij-po-istorii-dizajna.html> - Видеолекции по истории дизайна по разделам. Содержат уникальную подборку иллюстративного материала. Содержание видеолекций: 1. Истории до появления дизайна. 2. История мастерской «Баухаус». 3. Об очагах авангардного дизайна в Европе в 20-30-е годы. 4. Об американских дизайнерах 20-х-30-х годов. 5. Истории об американских дизайнерах 40-х — 50-х годов. 6. Итальянский дизайн XX века. 7. Истории о скромных ремесленниках европейского севера. 8. Лучшие автомобили в истории человечества. 9. Дизайн в СССР в 60-е – 80-е годы. 10. Авангардный дизайн 60-х – 80-х годов. 11. Стратегии неолиберального дизайна. Читает преподаватель истории дизайна ВШЭ Артем Константинович Дежурко. Лекции прочитаны в Музее современного искусства «Гараж».

2. <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. В 2015 году стала одним из основателей Института модернизма — независимой организации, специализирующейся на изучении архитектуры 1960–1980-х годов. С 1993 года преподает в Московском архитектурном институте. В 2011–2013 годах возглавляла российскую секцию DOCOMOMO. Автор многочисленных публикаций по архитектуре XX века.

3. <http://www.3dc.ru/magazines> - Сайт по журналам дизайн-направленности.

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

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

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

7. <http://www.designet.ru/> - Портал новостей, событий мероприятий российского дизайна, видеолекторий.

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

9. <http://www.vom.ru> – Все о мебели.

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы современных информационных технологий

1 Операционная система Microsoft Windows.

2 Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access).

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.

К рабочей программе прилагаются:

- Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине;
- Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «История дизайна».