Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный университет имени В.А. Бондаренко»

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 2026

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

Кафедра дизайна
наименование кафедры

протокол № 8 от "19" марта 2026 г.

Заведующий кафедрой
Кафедра дизайна _____ О.П. Тарасова
наименование кафедры *подпись* *расшифровка подписи*

Исполнители:
Старший преподаватель _____ О.О. Живаева
должность *подпись* *расшифровка подписи*

_____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

СОГЛАСОВАНО:
Председатель методической комиссии по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн _____ О.П. Тарасова
код наименование *личная подпись* *расшифровка подписи*

Заведующий отделом формирования фонда и научной обработки документов
_____ С.А. Биктимирова
личная подпись *расшифровка подписи*

Уполномоченный по качеству факультета
_____ Т.В. Сапух
личная подпись *расшифровка подписи*

№ регистрации _____

© Живаева О.О., 2026
© ОГУ, 2026

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*

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 конкретного исторического	ОПК-1-В-1 Знает сущностные 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 произведений изобразительных,	**Знать:** - основные категории, понятия истории дизайна, - сущностные признаки дизайна как художественно-проектной деятельности; **Уметь:** - определять и анализировать стилевые направления, произведения дизайна **Владеть:** - навыками написания

Код и наименование формируемых компетенций	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
периода	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	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: *- написание реферата (Р);* *- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий;* *- изучение разделов курса в системе электронного обучения;* *- изучение разделов массового открытого онлайн-курса «История дизайна»;* *- подготовка к практическим занятиям;* *- подготовка к рубежному контролю, подготовка к экзамену.)*	**104,75**	**104,75**
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)	**Экзамен**	

№	Наименование разделов	Количество часов

раздела		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	34	6	2		26
2	Европейский и советский авангардный дизайн 1910-1920-х гг.	16	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 конце1920-х 1930-х гг.	26	4	2		20
4	Промышленный дизайн в США в середине XX в.	14	2	2		10
5	Модернистский промышленный и графический дизайн после Второй мировой войны в Европе. Национальные модели дизайна: Италия, Скандинавия, Япония, СССР.	28	6	2		20
6	Постмодернисткий промышленный и графический дизайн. Современные тенденции мирового и отечественного предметного и графического дизайна	26	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. 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.

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

Американская модель дизайна. Пионеры американского промышленного дизайна, их проекты. Выставка “Искусств в действие” 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. Национальные модели дизайна: Италия, 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. Постмодернисткий промышленный и графический дизайн. Современные тенденции мирового и отечественного предметного и графического дизайна

Идеи постмодернизма: отрицание функционализма, цитатность, рефлекция. 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=PLRSwFqRcpg4FX96bBJaeq9YrGHnHbRcKQ – Цикл лекций Анны Броновицкой по истории архитектуры и средового дизайна XX в. от Ар-нуво до постмодерна. Анна Броновицкая: 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/ - Промышлебнный 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 «МойОфис Образование»
3. Для работы с ресурсами Интернет - веб-браузер Яндекс https://yandex.ru/..
4. ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990–2026]. – Режим доступа в сети ОГУ http://garant.net.osu.ru
5. Автоматизированная интерактивная система сетевого тестирования - АИССТ (зарегистрирована в РОСПАТЕНТ, Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2011610456, правообладатель – Оренбургский государственный университет), режим доступа - http://aist.osu.ru.
6. 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.