

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

О.А. ЗИМИНА, Э.В. ЛЕМЕШАЕВА

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ДИЗАЙНА
методические указания к семинарским занятиям

для студентов направлений подготовки
54.03.01 Дизайн и
54.03.03 Искусство костюма и текстиля

Краснодар

2023

УДК 74.01/.09

ББК 30.18

З 622

Рецензенты:

Кандидат культурологии, доцент

Н.В. Анисимов

Доктор педагогических наук, профессор

М.Н. Марченко

Зими́на, О.А., Лемешаева Э.В.

З 622 История и теория дизайна: методические указания к семинарским занятиям для студентов направлений подготовки 54.03.01 Дизайн и 54.03.03 Искусство костюма и текстиля/ О.А. Зими́на, Э.В. Лемешаева – Краснодар: «Кубанский государственный университет», 2023. – 21 с.

Методические указания разработаны в соответствии с типовой программой курса «История и теория дизайна» и содержат материалы, необходимые для подготовки к семинарским занятиям по истории и теории дизайна. В пособии представлена тематика презентаций для каждого из разделов учебного курса и разработаны темы рефератов для более глубокого изучения одной из тем курса.

Содержание пособия основывается на требованиях ФГОС ВО в области изобразительного искусства и дизайна.

Адресуется бакалаврам направлений подготовки 54.03.01 Дизайн и 54.03.03 Искусство костюма и текстиля.

УДК 74.01/.09

ББК 30.18

© Кубанский государственный университет, 2023

© Зими́на О.А., 2023

© Лемешаева Э.В., 2023

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
Семинарское занятие 1	5
Предыстория дизайна. Промышленные революции и достижения науки и техники	
Семинарское занятие 2	6
Первые промышленные выставки. Первые теории дизайна	
Семинарское занятие 3	7
Новый стиль в Европе начала XX века	
Семинарское занятие 4	8
Развитие Европейского и американского дизайна в начале XX века	
Семинарское занятие 5	9
Искусство авангарда. Конструктивизм. ВУМЕАС–ВХУТЕИИИ и Баухауз как первые школы, заложившие основы дизайн-образования	
Семинарское занятие 6	10
Развитие европейского дизайна в 20-е – 30-е гг. XX века	
Семинарское занятие 7	11
Послевоенный дизайн Европы и Америки. Дизайн второй половины XX века	
Семинарское занятие 8	13
Послевоенный дизайн СССР. Дизайн России второй половины XX века и начала XXI века	
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ	14
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА	18

ПРЕДИСЛОВИЕ

Цель освоения дисциплины

- раскрытие в исторической ретроспективе культурных и социально-экономических предпосылок становления и развития дизайна как самостоятельного вида профессиональной художественной деятельности
- ознакомление с историей возникновения дизайна, с основными этапами истории дизайна, ведущими школами и мастерами;
- определение дизайна как выдающегося явления мировой материально-художественной культуры

Задачи дисциплины

- рассмотрение социокультурной природы дизайна, выделение его роли и места в процессах развития современного общества;
- ознакомление с понятийно-категориальным аппарата дизайна;
- раскрытие культурно-исторических и социально-экономических предпосылок выделения дизайна в самостоятельную область художественно-проектной деятельности;
- изучение первых отечественных и зарубежных школ дизайна (ВХУТЕИН, ВХУТЕМАС, Баухауз) и их роли в формировании традиций дизайнерской деятельности;
- изучение основных этапов развития дизайна, обозначение их хронологических, территориальных, культурно-исторических и прочих рамок;
- изучение основных стилей и направлений дизайна;
- изучение школ дизайна, творчества известных мастеров дизайна, их художественных концепций и программных работ;
- выявление отношения дизайна со смежными областями декоративно-прикладного и художественного творчества на различных исторических этапах развития дизайна;
- обоснование места дизайна как базового фактора современной проектной цивилизации.

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1
**ПРЕДЫСТОРИЯ ДИЗАЙНА. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИИ И
ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ**

Темы презентаций

1. Изобретение бумаги
2. Краткая история книг и книгопечатания
3. История очков
4. История компаса
5. История часов
6. Муранское стекло
7. Ткацкий станок Джона Кея и прялка Дженни
8. Изобретения Джеймса Уатта, Томаса Севери и Томаса Ньюкомена
9. Первые пароходы
10. Первые железные дороги
11. Первые конвейерные производства. Конвейер Генри Форда.
12. Первые аэропланы и самолёты
13. Дирижабли
14. История появления метро
15. Первые автомобили (история появления и развития до 20-х гг XX в.)
16. Появление телефонов. Первые производители, первые образцы
17. Появление и развитие фотографии и фотодела
18. Появление и развитие электричества на рубеже 19 и 20 веков

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2
ПЕРВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ.
ПЕРВЫЕ ТЕОРИИ ДИЗАЙНА

Темы презентаций

1. Первая Всемирная промышленная выставка 1851 г. в Лондоне
2. «Хрустальный дворец» Джозефа Пакстона
3. Всемирная промышленная выставка в Париже 1867 г. Дворец промышленности
4. Всемирная промышленная выставка в Париже 1889 г. Дворец машин
5. Башня инженера Эйфеля
6. Русские мастера: Иван Кулибин, Иван Ползунов, Андрей Нартов.
7. Инженер Владимир Шухов и его конструкции
8. Художественно-промышленная выставка 1896 г. в Нижнем Новгороде
9. Практическая эстетика Готфрида Земпера
10. Идеи Джона Рёскина
11. Михаэль Тонет и его стулья
12. Красный дом Уильяма Морриса
13. Уильям Моррис. Идеи и творчество. Движение «Искусств и ремёсел»

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3
НОВЫЙ СТИЛЬ В ЕВРОПЕ НАЧАЛА XX ВЕКА

Темы презентаций

1. Альфонс Муха
2. Франс Хооземанс
3. Виктор Орта
4. Гектор Гимар
5. Антонио Гауди-и-Корнет
6. Анри Ван де Вельде
7. Карло Бугатти
8. Адольф Лоос
9. Рихард Римершмидт
10. Коломан Мозер
11. Чарлз Ренни Макинтош
12. Йозеф Мария Ольбрих
13. Йозеф Хофман
14. Отто Вагнер
15. Венский Сецессион
16. Луис Комфорт Тиффани
17. Рене Лалик
18. Герман Обрист

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4
**РАЗВИТИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО И АМЕРИКАНСКОГО ДИЗАЙНА
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА**

Темы презентаций

1. Петер Беренс
2. Франц Вагнер
3. Чикагская архитектурная школа
4. Луис Салливен
5. Френк Ллойд Райт
6. Германский Веркбунд
7. Ле Корбюзье
8. Вальтер Гроппиус

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5

ИСКУССТВО АВАНГАРДА. КОНСТРУКТИВИЗМ. ВУМЕАС–ВХУТЕИН И БАУХАУЗ КАК ПЕРВЫЕ ШКОЛЫ, ЗАЛОЖИВШИЕ ОСНОВЫ ДИЗАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ

Темы презентаций

1. Голландская группа «Де стейл» («Стиль», 1917)
2. Кубизм
3. Футуризм
4. Абстракционизм
5. Василий Кандинский
6. Казимир Малевич и супрематизм
7. Эль Лисицкий
8. Владимир Татлин
9. Александр Родченко
10. Агитационно-массовое искусство в Советской России 20-х гг. XX в.
11. Баухауз в Ваймаре 1919-1925 гг.
12. Баухауз в Дессау 1925-1932 гг.
13. Баухауз в Берлине 1932-1933 гг.
14. ВХУТЕМАС и ВХУТЕИН
15. Две реформы художественного образования в России в 20-е гг. XX в.
16. Любовь Попова
17. Александр Веснин
18. Николай Ладовский
19. Варвара Степанова
20. Конструктивизм

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6

РАЗВИТИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ДИЗАЙНА В 20-е – 30-е гг. XX ВЕКА

Темы презентаций

1. «Эпоха джаза» – 20-е гг. XX в. Влияние на дизайн
2. Социально-жилищное строительство в Германии в 20-е гг. XX в.
3. «Франкфуртская кухня» Грете Шютте-Лихотцки
4. Посёлок «Вайсенхофф» в Штудгарте
5. Эйлин Грей
6. Алвар Аалто
7. Международная выставка в Париже 1925 г.
8. Габриель Шанель
9. Фольксваген «Жук» – немецкий народный автомобиль Фердинанда Порше
10. Чарльз и Рей Имз
11. Генри Дрейфус
12. Уолтер Дорвин Тиг
13. Рассел Райт

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7
**ПОСЛЕВОЕННЫЙ ДИЗАЙН ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ.
ДИЗАЙН ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА**

Темы презентаций

1. Филипп Старк
2. Энди Уорхол
3. Рон Арад
4. Андреа Бранци
5. Френк Гери
6. Заха Хадид
7. Бернар Чуми
8. Маттео Тун
9. Микелле де Люччи
10. Студия Алхимия
11. Группа Архизум
12. Группа Мемфис
13. Мартин Бедине
14. Калифорнийская новая волна
15. Альдо Росси
16. Алессандро Мендини
17. Милтон Глейзер
18. Том Диксон
19. Норман Фостер
20. Томас Хизервик
21. Центр Жоржа Помпиду
22. Карим Рашид
23. Марсель Вандерс
24. Виктор Вазарели

25. Марко Занузо
26. Рой Лихтенштейн
27. Джаспер Джонс
28. Роберт Раушенберг
29. Питер Блейк
30. Швейцарская школа дизайна 1950-70 гг.
31. Джордж Нельсон

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8
**ПОСЛЕВОЕННЫЙ ДИЗАЙН СССР.
ДИЗАЙН РОССИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
И НАЧАЛА XXI ВЕКА**

Темы презентаций

1. Дизайн СССР в 40-е – 50-е гг. XX века
2. Дизайн СССР в 60-е гг. XX века
3. Дизайн СССР в 70-е гг. XX века
4. Дизайн СССР в 80-е гг. XX века
5. Дизайн России в 90-е гг. XX века и начале XXI века
6. Юрий Борисович Соловьёв
7. Олег Петрович Фролов
8. Юрий Владимирович Назаров
9. Сергей Михайлович Михайлов
10. Вячеслав Леонидович Глазычев
11. Леонид Алексеев и «Армия России»
12. Стив Мартин и дизайн «Лада»
13. Ведущие учебные заведения СССР и России, готовящие специалистов в области дизайна
14. Студия Артемия Лебедева
15. Студии графического дизайна, внесшие вклад в развитие дизайна России на рубеже веков
16. Современный промышленный дизайн и основные направления его развития

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Возникновение Баухауза. Предпосылки создания школы, творческие устремления
2. Функция, конструкция, форма в Баухаузе и ВХУТЕМАСе
3. Александр Родченко: творческий путь, работы, роль в отечественном дизайне
4. Эль Лисицкий: творческий путь, направления в творчестве, экспериментальное формообразование
5. Владимир Татлин. Искусство и проектирование в творчестве Татлина. Особенности его проектной деятельности
6. Немецкий дизайн первой трети XX века.
7. Особенности американского дизайна: Генри Дрейфус, Реймонд Лоуи, Джордж Нельсон. Стайлинг
8. Образ итальянского дизайна первой половины XX в. Журнал «Домус»
9. Стиль Оливетти – «формула итальянского дизайна». Этика и эстетика в деятельности фирмы Оливетти
10. Этторе Соттсасс. Творческий путь. Специализация и универсальность в проектировании
11. Советский индустриальный дизайн в послевоенные годы. Дизайн и традиционные искусства в СССР в 1950-х — 1970-х годах
12. Две реформы художественного образования в советской России первой трети XX века
13. Алвар Аалто и идеология финского дизайна. Отношение к человеку, природе, материалу, современным факторам жизни общества
14. Японская модель дизайна. Сочетание личного и безличного начал в дизайнерском проектировании
15. Дизайн и перспективы цивилизации. Современное общество и тенденции развития дизайна

16. Начало технической революции. Зарождение промышленного производства и проблемы формообразования
17. Создание ВХУТЕМАСа, его роль в разработке принципов промышленного искусства в СССР в 1920-1930-е гг.
18. Особенности развития дизайна в Германии после Второй мировой войны
19. Особенности развития дизайна во Франции после Второй мировой войны
20. Особенности развития дизайна в Англии после Второй мировой войны
21. Особенности развития дизайна в Италии после Второй мировой войны
22. Ле Корбюзье. Этапы творческого пути. Интернациональный стиль. Значение для мировой архитектуры
23. Антидизайн в дизайне 70-х гг. XX века
24. Дизайн-утопии и их значение для развития дизайна
25. Группа «Мемфис»
26. Скандинавский дизайн: история, представители, влияние на развитие мирового дизайна
27. Выставка 1896 г. в Нижнем Новгороде: истоки, объекты, участники, значение для России, наследие
28. Алессандро Мендини: жизнь, творчество, значение для мирового дизайна
29. Джованни Понти: жизнь, творчество, значение для мирового дизайна
30. Альфонс Муха: жизнь, творчество, значение для чешской и мировой культуры
31. Антонио Гауди: жизнь, творчество, значение для испанской и мировой культуры
32. Луис Комфорт Тиффани: жизнь, творчество, наследие
33. Фрэнк Ллойд Райт: жизнь, творчество, знаковые объекты
34. Фёдор Шехтель: жизнь, творчество, значение для русской культуры

35. Поп-арт и его влияние на развитие дизайна
36. Гретта Шютте-Лихоцки и её Франкфуртская кухня как основа создания типовых кухонь второй половины XX века
37. Юрий Соловьев как один из основоположников российского дизайна XX века. Проекты. Деятельность. Значение
38. Мировые творческие союзы и объединения в области. Их функции и значение для развития мирового дизайна
39. Вера Мухина: биография, творчество, значение творчества для России
40. Карим Рашид и его проекты
41. Дизайн и традиционные искусства в СССР в 1980-х годах
42. Развитие современного российского графического дизайна: направления, студии, персоналии
43. Развитие современного российского промышленного дизайна: направления, студии, персоналии
44. Диджитал-дизайн: история и направления развития
45. Дизайн Китая: история, пути развития, современное состояние
46. Оп-арт: история и современность
47. Современные Всемирные промышленные выставки
48. Художественно-промышленные училища в России. Строгановское училище
49. Художественно-промышленные училища в России. Училище им. А.Л. Штиглица (В. Мухиной).
50. Венский Сецессион
51. Дизайн США во второй половине XX века
52. Современный дизайн Италии
53. Развитие плакатного искусства в России: история, персоналии, особенности
54. Связь стилевых направлений второй половины XX века с социокультурными явлениями в обществе

55. Творческое содружество В. Маяковского и А. Родченко и их вклад в развитие прикладной графики
56. Хай-тек: стиль высоких технологий. Центр Жоржа Помпиду
57. Художественный авангард в России и его роль в становлении дизайна
58. Всемирная выставка в Париже 1925 г. и представительство Советской России
59. Роль промышленного развития России в XVIII-XIX веках в появлении проблематики дизайна. Творчество русских изобретателей.
60. Россия в промышленных выставках XIX века, их роль в становлении промышленного искусства
61. Московский метрополитен как комплексный объект архитектурно-дизайнерского проектирования и как объект культурного наследия

**По вопросам выполнения реферата: Сайт КубГУ, библиотека,
Электронный архив документов КубГУ <http://docspace.kubsu.ru/>
Методические рекомендации по работе над рефератом
<http://docspace.kubsu.ru/docspace/handle/1/1070>**

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ковешникова, Наталья Алексеевна. История дизайна: учебное пособие / Н. А. Ковешникова. - 4-е изд., стер. - Москва: ОМЕГА-Л, 2015. - 256 с.
2. Захарченко, Т.Ю. История дизайна, науки и техники в 4-х частях. Ч.1 [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2014. — 44 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/62975>
3. Захарченко, Т.Ю. История дизайна, науки и техники в 4-х частях. Ч.2 [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2014. — 60 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/62976>
4. Захарченко, Т.Ю. История дизайна, науки и техники в 4-х частях. Ч.3 [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2014. — 71 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/62977>
5. Захарченко, Т.Ю. История дизайна, науки и техники в 4-х частях. Ч.4 [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 100 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/62978>
6. Сложеникина, Н.С. Основные этапы истории российского и зарубежного дизайна [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва: ФЛИНТА, 2014. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/63040>
7. Смирнова, Л.Э. История и теория дизайна : учебное пособие / Л.Э. Смирнова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 224 с. [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435841>

8. Михайлов С. М. История дизайна: учебное пособие : в 2 т. Т. 1 : Становление дизайна как самостоятельного вида проектно-художественной деятельности / С. М. Михайлов. - М. : Союз дизайнеров России, 2002. - 278 с.
9. Михайлов С. М. История дизайна: учебное пособие для обучения бакалавров : в 2 т. Т. 2 : Дизайн индустриального и постиндустриального общества / С. М. Михайлов. - М. : Союз дизайнеров России, 2003. - 392 с.
10. Рунге, Владимир Федорович. История дизайна, науки и техники: учебное пособие для студентов: [в 2 кн.]. Кн. 1 / В. Ф. Рунге. - М. : Архитектура-С, 2008. - 368 с.
11. Рунге, Владимир Федорович. История дизайна, науки и техники: учебное пособие для студентов : [в 2 кн.]. Кн. 2 / В. Ф. Рунге. - М. : Архитектура-С, 2007. - 431 с.
12. Зими́на, Л. Т. 57. Адольф Лоос / Л. Зими́на ; гл. ред. А.А. Барагамян. - М. : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2017. [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453645>
13. Печёнкин, И. Т. 52. Отто Вагнер / И. Печёнкин ; гл. ред. А.А. Барагамян. - М. : Комсомольская правда : Директ-Медиа, 2016. - 72 с. - [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447220>
14. Рунге, Владимир Федорович. Основы теории и методологии дизайна: [конспект лекций] : учебное пособие / В. Ф. Рунге, В. В. Сеньковский. - М. : МЗ-Пресс, 2003. - 252 с.
15. Лаврентьев, Александр Николаевич. История дизайна: учебное пособие для студентов вузов / А. Н. Лаврентьев. - М. : Гардарики, 2007. - 303 с.
16. Хамматова, В.В. Дизайнеры России, США, Японии и Германии XX века: учебное пособие / В.В. Хамматова, А.Ф. Салахова, А.И. Вильданова ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань:

Издательство КНИТУ, 2013. - 112 с. [Электронный ресурс]. - URL:
<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258806>

17. Мирхасанов, Р. Ф. История дизайна : учебное пособие : в 2 частях : [12+] / 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>
18. Мирхасанов, Р. Ф. История дизайна : учебное пособие : в 2 частях : [12+] / Р.Ф. Мирхасанов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2022. – Часть 2. Развитие дизайна. – 468 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602194>

Учебное издание

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ДИЗАЙНА

Методические указания к семинарским занятиям

для студентов направлений подготовки

54.03.01 Дизайн и

54.03.03 Искусство костюма и текстиля

Составители:

Зими́на Ольга Александровна

Лемешаева Эльвира Владимировна

Подписано в печать 10.10.2023. Печать цифровая.

Формат 60×841/16 Бумага тип. №1. Уч.-изд. л. 1,25

Кубанский государственный университет

Издательско-полиграфический центр КубГУ

350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149.