

МИНОБРНАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное Образовательное учреждение высшего
Профессионального образования «Московский архитектурный институт
(государственная академия)» МАРХИ

Кафедра «Дизайн архитектурной среды»

Манусевич Ю.П.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

По освоению дисциплины «**История дизайна**»

для студентов направления подготовки 07.03.03.
«Дизайн архитектурной среды»

Уровень подготовки «БАКАЛАВР»

Москва 2015

УДК 74.03(075.8)

ББК 85.12г.я73

М 24

Манусевич Ю.П.

Методические указания по освоению дисциплины «История дизайна» модуля «Теоретические основы архитектурно-дизайнерского проектирования» для студентов, обучающихся по направлению «Дизайн архитектурной среды»/Ю.П.Манусевич – М.: МАРХИ, 2015. – 10 с.

Рецензент - проф., доктор архитектуры Ефимов А.В.

Рецензент – проф. доктор архитектуры Мелодинский Д.Л.

Методические указания раскрывают цели и задачи дисциплины, дают краткую характеристику ее тем, содержат указания по выполнению самостоятельных работ, а также вопросы для подготовки к комплексному экзамену.

Методические указания по освоению дисциплины «История дизайна» модуля «Теоретические основы архитектурно-дизайнерского проектирования» предназначены для студентов направления подготовки 07.03.03. «Дизайн архитектурной среды» всех форм обучения (очная, очно-заочная).

Методические указания утверждены на заседании кафедры «Дизайн архитектурной среды», протокол № _____, от « _____ № _____ 2015 г.

Методические указания рекомендованы к изданию решением Научно-методического совета МАРХИ, протокол №09-14/15 от 20 мая 2015 года

Манусевич Ю.П. 2015
МАРХИ, 2015

Содержание

Введение

Раздел 1. Цели, задачи, краткое содержание дисциплины

Раздел 2. Рекомендации к выполнению самостоятельных контрольных заданий

Раздел 3. Вопросы к комплексному экзамену.

Рекомендуемая литература и электронные ресурсы

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «История дизайна» формирует у студента представление об истории возникновения дизайна, основных этапах его развития, ключевых фигурах и событиях, повлиявших на становление дизайна. В процессе знакомства с дисциплиной студент развивает навыки научного анализа и системного подхода, работает с широким кругом литературных источников, совершенствуют свою гуманитарную базу. Умение ориентироваться в истории становления художественно-эстетической и архитектурно-дизайнерской проблематики проектирования является залогом формирования у студента навыков системного анализа средовых объектов, позволяет видеть комплексный характер проектных проблем и их решений. Это способствует развитию аналитического и синтетического мышления в контекстуальном проектировании.

Курс «История дизайна» не только способствует получению знаний об отечественной и мировой истории и культуре, развивает способности к обобщению и анализу средовых проблем, но и формирует бережное отношение к традициям и наследию, помогает критически оценить результаты архитектурно-дизайнерской практики, видеть значение инновационных подходов и их влияние на перспективное развитие среды, что необходимо для формирования высокого профессионального уровня современного архитектора-дизайнера.

Данные методические указания состоят из трех разделов.

Первый раздел освещает содержание теоретических материалов курса, которые дают учащимся общие представления о наиболее заметных тенденциях и ярких представителях современной архитектуры и дизайна, обозначить ключевые проблемы современного архитектурно-дизайнерского формообразования.

Второй раздел содержит указания по методике выполнения самостоятельных контрольных работ. В третьем разделе даны вопросы для подготовки к комплексному экзамену, который будет проводиться по завершению 3-х частного модуля «Теоретические основы архитектурно-дизайнерского проектирования».

Раздел 1. Цели, задачи, краткое содержание дисциплины

Целью освоения дисциплины «История дизайна» является формирование у студента следующих компетенций.

ОК-6: восприятием картины мира как взаимодействие функционально-процессуальной деятельности человека и предметно-пространственных условий ее осуществления

ПК-15: способностью действовать со знанием исторических и культурных прецедентов в местной и мировой культуре, в смежных сферах пространственных искусств, учитывая одновременно ценность традиционных решений и перспективы социальных и технических инноваций

ПК-16: способностью обобщать, анализировать и критически оценивать архитектурно-дизайнерские решения отечественной и зарубежной проектно-строительной практики

В результате обучения студент должен:

Знать – предпосылки возникновения и основные этапы развития дизайна; основные направления, школы и выдающихся представителей дизайна; эстетические и теоретические проблемы дизайна; особенности взаимодействия функционально-процессуальной деятельности человека с предметно-пространственными условиями для ее осуществления, основные принципы гармонического формообразования средовых объектов

Уметь – Собирать, обобщать и анализировать информацию; демонстрировать художественный вкус и использовать принципы гармонического формообразования в средовом проектировании; использовать полученные знания для бережного отношения к архитектурно-дизайнерскому наследию и культурным традициям, критически осмысливать отечественный и зарубежный опыт

Владеть – основными способами и средствами получения информации; методами анализа механизмов гармонизации архитектурно-дизайнерской среды; используемых в средовом проектировании.

Базой (необходимые предшествующие дисциплины) для данной дисциплины в соответствии с учебным планом является «История искусств», «Архитектурно-дизайнерское проектирование», «Композиционное моделирование» (ОПК), «Архитектурная колористика».

Дисциплинами, базирующимися на данной дисциплине (последующие дисциплины) являются: «Комплексное формирование объектов и систем архитектурной среды», «Современные проблемы архитектурно-дизайнерского формообразования», «Комплексное проектирование оборудования и ландшафтная организация городских пространств», «Комплексное проектирование оборудования интерьеров», «Пластические искусства 20-21 вв.».

Краткое содержание дисциплины «История дизайна»

1. Истоки и предпосылки формирования дизайна, знакомство с историческими этапами и выдающимися деятелями, повлиявшими на развитие дизайна и внесшими несомненный вклад в его теорию и практику.
2. Виды дизайна: значение средового подхода, значение дизайна среды для совершенствования форм средовой жизнедеятельности и качества среды.
3. Предпосылки возникновения дизайна. Вытеснение ремесленного труда мануфактурным производством. Развитие промышленности. Международные художественно-промышленные выставки. Европейская теория дизайна сер. XIX в. появление первых промышленных союзов. Веркбунд в Германии. Становление дизайн-образования. Первые учебные заведения дизайнерского типа, первые дипломированные специалисты. Американская школа промышленного дизайна.
4. Международные промышленные ярмарки как стимул для развития дизайна, совершенствования торговых и профессиональных отношений между производителями и продавцами. Всплеск народного интереса к объектам производства, станкам, технологиям, новым материалам и изделиям из них.
5. Эстетические представления о среде в трудах английских художников и теоретиков. Во 2-й половине 19 в. возникает новый тип универсального специалиста и представление о комплексном формировании среды.
6. Проблемы изобретательства и внедрения новых технологий, вопросы патентования и авторского права, развитие рекламы - рассмотрены на примере фирмы Тонет
7. Творчество Ч.Р.Макинтоша, лидеров общества "Сецессион" (Отто Вагнер, Йозеф Хофман, Адольф Лоос и др.).
8. Борьба против "ненужного украшения", «геометризм» и рационалистические подходы А.Лооса - иллюстрируют постепенное изменение творческой парадигмы.
9. Знакомство с достижениями русской инженерной школы, гением инженерной мысли – В.Шуховым.
10. Знакомство с деятельностью объединения Веркбунд. Проблемы развития дизайна для промышленного производства в Германии. Формирование школы нового типа - Баухауз.
11. Становление и развитие пропедевтики и принципов образования в школе Баухауз

рассматривается с учетом веяний европейского художественного авангарда, деятельности группы Де Стил, влияния идей абстракционизма, дадаизма и итальянского футуризма.

12. Знакомство с традициями отечественного дизайна, крупнейшими мастерами начала 20 века. Строгановское промышленное училище, Училище живописи, ваяния и зодчества в Москве. Реформа в области художественного образования - создание Вхутемаса.

13. Дерево- и металлообрабатывающий факультеты Вхутемаса – лаборатория дизайна. Пропедевтические курсы: "Пространство", "Цвет", "Графика" и "Объем". Творчество А. Родченко, Эль Лисицкого, К Малевича и др., супрематизм, кубизм, русский футуризм.

13. Особенности зарождения и развития дизайна в США от этапа "техника без художника" на рубеже 19-20 веков к формированию профессионального Союза промышленных дизайнеров накануне 2-й мировой войны (Норман Бел Гедес, Уолтер Дорвин Тиг, Дрейфус Генри и др.).

14. Проблемы дизайна второй половины 20 века - кризис модернизма, возникновение идей постмодернизма, значительно повлиявших на концепции развития среды.

15. Особенности скандинавского и японского дизайна, являющихся примерами профессионального подхода к дизайн-проектированию с высоких социально-этических позиций. Проблемы "эко-дизайна", развития национальных традиций, "гуманного функционализма" - оказавших большое влияние на становление ответственного типа профессионального мировоззрения.

РАЗДЕЛ 2. Рекомендации к выполнению самостоятельных контрольных заданий

Зачет по 5 - бальной шкале

Предлагаемые формы контроля:

В качестве промежуточной аттестации 5-го семестра проводится тестирование

В конце 5-го семестра во время зачетной сессии проводится окончательная аттестация по пятибалльной системе.

- Устный ответ

- графическая работа (приравнивается к клаузуре или короткому проекту)

- Групповой просмотр преподавателем дисциплины

Сроки проведения контрольной оценки:

- промежуточная аттестация (середина семестра)

- итоговая аттестация по итогам семестра

Графическая работа по итогам освоения курса

Проектно-графическая работа выполняется по итогам ознакомления с историей развития идей комплексного подхода к формированию среды и универсальным характером деятельности дизайнера. В качестве самостоятельной работы выполняются упражнения, связанные с текущей темой «Архитектурно-дизайнерского проектирования», реализующей на практике комплексный подход к формированию среды, например «Клуба».

В качестве объекта проектирования может быть выбран (по согласованию с преподавателем)

- костюм,

- объемно-пространственный объект (например, рекламная установка)

- элемент городского дизайна, связанный со специфическим функциональным назначением объекта и т.п.

Упражнения, связаны с вопросами формообразования и композиции и рассчитаны на развитие у студентов умения выражать целостный образный замысел проекта.

Целью работы является

- проверка способности студента работать с историческими прототипами, переосмысляя их в соответствии с конкретными функциональными требованиями объекта проектирования и контекстом среды.
- выявление влияния материалов и технологий на формообразование объекта,
- визуализация индивидуальной творческой концепции в соответствии с общим композиционным замыслом и образом

Задачи работы

- актуализировать знание,
- систематизировать знания,
- ориентироваться в исторических прототипах объекта, видеть динамику преобразований прототипа под влиянием комплекса функционально-технологических требований.
- перевести корпус теоретических представлений, полученных в ходе освоения курса в систему проектных процедур, приблизив тем самым понимание проблем к их практическому решению.
- выстраивать последовательность проектных процедур, ведущих созданию уникального средового образа.
- понимать особенности формирования уникального образа в зависимости от комплекса функциональных требований и контекста среды
- визуализировать концепцию формирования средового объекта.

Состав работы

Состав работы являются следствием авторского замысла.

Обязательным является условие использования конкретной ситуации и комплекса функциональных требований, взятых из текущего архитектурно-дизайнерского проекта

Обязательна объемно-пространственная модель объекта

Подбор материалов

Колористическое решение

Требования к графической визуализации

Проектно-графическая работа выполняется на планшете 50 x70 и в объемном элементе, в масштабе удобном для потенциального экспонирования. Кроме обязательного макета из свободно выбранных автором материалов, графическая часть работы, в зависимости от ее содержания, может быть выполнена средствами ручной, компьютерной графики или их сочетания.

По итогам выполнения работы организуется просмотр работ группы ведущим дисциплину преподавателем или кафедральной комиссией.

Обязательные требования к оформлению работы:

- связь с текущим объектом архитектурно-дизайнерского проектирования (функциональные и контекстуальные требования);
- сбор подготовительного иллюстративного материала (на базе прототипов проектируемого объекта и материалов архитектурно-дизайнерского проекта)
- разработка объекта с применением навыков архитектурно-дизайнерского макетирования)

Дополнительно к проектному планшету ведущему дисциплину преподавателю

предоставляется электронный файл проекта (JPEG, 300 dpi) и цветная распечатка формата А3 с указанием наименования кафедры, наименования работы, курса, № группы, ФИО студента, руководителя и учебного года выполнения.

РАЗДЕЛ 3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ

Предложенные вопросы, являются составной частью вопросов комплексного экзамена, который проводится по итогам освоения модуля «Теоретические основы архитектурно-дизайнерского проектирования» и проверяет степень освоения материалов всех трех дисциплин, одной из которых является курс «история дизайна». Каждый вопрос является одним из трех вопросов в экзаменационном билете.

Экзаменационные вопросы по дисциплине «История дизайна»

1. Дизайн. Предпосылки возникновения и этапы развития. Виды дизайна. Особенности средового дизайна. Взаимодействие архитектуры и дизайна. Какие вопросы решает дизайн архитектурной среды.
2. Ремесленное производство в средние века. Предпосылки создания машинной техники (книгопечатание, изобретения, цеховые объединения ремесленников). Изобретения виднейшего представителя искусства и науки эпохи Возрождения Леонардо да Винчи.
3. Европейская теория дизайна сер. XIX в. Эстетические взгляды Д.Рескина, О.Пьюджина, художников-прерафаэлитов и У. Морриса на эстетическую среду. Дискуссии о ремесле как «первоосновы» искусства. Уильям Моррис у истоков европейской теории дизайна 19 века. Практическая и теоретическая деятельность объединения «Моррис и К». Возникновение нового типа универсального специалиста в комплексном проектировании среды.
4. Внедрение машин в производства. Промышленная революция в Европе. Научно-технические открытия и изобретения конца XVIII – начала XIX века и их влияние на формообразование (паровой двигатель, подъемники, подвесные мосты, конструкции из чугуна, освоение пластических свойств новых конструктивных материалов, примеры).
5. Значение Всемирных промышленных выставок для развития эстетических взглядов на формирование среды (в контексте становления дизайна, на примерах (выставка 1851 г. – Хрустальный дворец; выставка 1867 г. – «Дворец промышленности», выставка 1899 г. – «Дворец машин» и Эйфелева башня).
6. Фирма Михаэля Тонета, внедрение и патентование новых технологий обработки древесины при производстве мебели. Типизация в производстве и становление массового дизайна, его влияние на появление новых форм социальных контактов. Социальная ответственность фирмы, развитие производственных отношений, разделение труда. Значение Тонета для Веркбунда и Баухауза.
7. Новый стиль в Европе на рубеже XIX-XX веков (ар нуво). Принципы формирования нового стиля. Представители стиля в Бельгии: Виктор Орта и Анри Ван де Вельде. Общество «Сецессион» в Австрии, лидеры школы (Отто Вагнер, Й.Ольбрих, Й.Хофман, К.Мозер). Венские мастерские.
8. А.Лоос – от украшательства к рациональности форм, геометризм и рационализм. Ч.Макинтош и его влияние на обновление предметной среды.
9. Русская инженерная школа на рубеже 19-20 в.в.. Выставочная деятельность в России. В.Шухов, значение рассчитанных им висячих и арочных конструкций для развития архитектурно-дизайнерского формообразования (работы в области нефтеперегонного

- производства, мостостроение, павильоны на Нижегородской ярмарке, водонапорные башни, башня Шухова и др.).
10. Значение производственных союзов типа «Веркбунд» для становления дизайна и развития промышленного производства. Первые идеи функционализма в Европе. Герман Мутезиус, Анри Ван де Вельде и Петер Беренс – лидеры Веркбунда, их практическая деятельность. П.Беренс и компания АЭГ.
  11. Деятельность группы «Де Стил» - импульс для развития дизайна в Западной Европе (Питер Мондриан, Тео ванДусбург, ГерритРитвельд). Художественный авангард в Европе начала XX века. Абстракционизм, кубизм, футуризм .
  12. Баухауз в Германии (Этапы становления и развития школы. Веймар, Дессау, Берлин)
  13. Вальтер Гропиус у истоков формирования Баухауза. Педагогическое новаторство школы. Пропедевтический (форкурс) в Баухаузе, его изменение под влиянием И. Иттена, ЛаслоМохой Надя и Й.Альберса.
  14. М.Брант, М.Бройер и др. выпускники школы Баухауз. Их деятельность в производственных мастерских. Международное значение Баухауза.
  15. Художественное образование в дореволюционной России. Строгановское промышленное училище и Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Реформа художественного образования в России после 1917 г. Государственные Свободные художественные мастерские – учебные заведения нового типа.
  16. ВХУТЕМАС – комплексное высшее художественное учебное заведение. Структура, специальные факультеты; пропедевтические дисциплины «Пространство», «Цвет». «Графика». «Объем».
  17. Основные этапы развития ВХУТЕМАСа. Деятельность Равделя, Фаворского и Новицкого на посту ректора ВХУТЕМАСА. Рабфак и «пролетаризация» вуза.
  18. Деятельность Родченко и становление дизайнерского образования во ВХУТЕМАСе. Дерево и металлообрабатывающий факультеты – основа дизайн ориентации в образовании. «Культура вещи» А.Родченко, и «культура материала» В.Татлин. Проектирование многофункциональных вещей. Интерьеры и оборудование клубов.
  19. Связь искусства с производством и наукой в учебном процессе (ВХУТЕМас в Москве и Баухауз в Германии).
  20. Проблема «нового» быта и проектирование вещей в послереволюционной России. Принципы формообразования в дизайне первых послереволюционных лет. Эль Лисицкий о перестройке быта. Привести примеры дизайнерских проектов для жилья, театра, выставок в первые послереволюционные годы в России (Эль Лисицкий, Родченко, Степанова и др.)
  21. Новые объекты городского дизайна в послереволюционной России. Супрематизм и К.Малевиц. Эль Лисицкий и «проекты утверждения нового», Кубизм и супрематизм в формировании городской среды.
  22. Промышленный дизайн в США и его особенности. Начальный этап развития – Г.Грино, Д.Гриффис, теории о развитии формы, «техника без художников». Чикагская архитектурная школа (Л.Салливан), ее значение для развития рациональных идей в архитектуре и дизайне, отражающих образ «машинной» эпохи. Деятельность Мис Ван дер Роэ в США, становление модернизма.
  23. «Тейлоризм» и «фордизм» – явления в организации производства. Влияние технических изобретений на развитие дизайна. «Стримлайн» и «стайлинг» в американском дизайне. Фрэнк Ллойд Райт и «органическая» архитектура. Новые принципы формирования интерьерных пространств.
  24. Промышленные дизайнеры в США: Норманн Бел Гедес, УолтерДорвинТиг, Дрейфус Генри, Эрл Харли и др. Школа Кронбрук. Мастера дизайна послевоенных десятилетий. (Ээро Сааринен, Чарльз Имз и др.). Влияние новых материалов и технологий на процесс формообразования.

25. Отличие промышленного дизайна в США от европейской и российской модели дизайна. Сравнительный анализ результатов практического дизайна в Германии, США и России в 20 гг. 20 века.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ

Основная литература

1. Аронов В.Р. Концепция современного дизайна. 1990-2010. – М.: Артпроект, 2011. – 224 с.
2. Ефимов А.В. Цвет + Форма. Искусство 20-21 веков. Живопись, скульптура, инсталляция, лэнд-арт, дигитал-арт – М.: БуксМАрт, 2014, - 616 с.: ил.
3. ИоханнесИттен. Искусство формы (мой форкурс в Баухаузе и других школах). М., издатель Д.Аронов, 2014, - 136 с.: ил.
4. Мелодинский Д.Л. Архитектурная пропедевтика. История, теория, практика. Изд. 2-е, испр. И доп. – М., Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011, – 400 с.

Дополнительная литература

1. В.Р.Аронов. Художник и предметное творчество. М., «Советский художник» 1987г.
2. В. Р. Аронов. Теоретические концепции зарубежного дизайна. Библиотека дизайнера. М., ВНИИТЭ, 1992 т.1, т.2
3. Стивен Адамс. Движение искусств и ремесел. Путеводитель по стилю. М., «Радуга» 2000
4. А.В.Иконников Система предметно-пространственной среды и эстетическая ценность объекта. // Эстетические ценности предметно-пространственной среды.
5. ИоханнесИттен. Искусство цвета. М., издатель Д.Аронов, 2000
6. З.Гидион. Пространство, время, архитектура. М., Стройиздат, 1984
7. А.Н.Лаврентьев. Ракурсы Родченко. М., «Искусство», 1992
8. А.Н.Лаврентьев. Варвара Степанова. М., Фонд «Русский авангард», 2009
9. Лаврентьев А.Н. История дизайна Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2007. — 303 с.
10. Лоранс де Кар. Прерафаэлиты. Модернизм по-английски. М., Астрель – АСТ, 2002.
11. Г.Б.Минервин. Основные задачи и принципы художественного проектирования (дизайна) архитектурной среды. Учебное пособие. М., 1991.
12. Г.Б. Минервин. Архитектоника промышленных форм. Вып.2 ВНИИТЭ., М., 1974.
13. Михайлов С., История дизайна: В 2 тт: Т. 1: Становления дизайна как самостоятельного вида проектно-художественной деятельности Изд. 2-е, испр., доп.// Т. 2: Дизайн индустриального и постиндустриального общества - М., Союз дизайнеров России, 2002.
14. Михайлов. С Кулеева Л. Основы дизайна: Учебник для специальности 2902.00 «Дизайн архитектурной среды».
15. Рунге В.Ф. История дизайна, науки и техники. Учебное пособие в 2-х томах. Архитектура С, 2006
16. Август Сарниц. Отто Вагнер. Tashen/Арт-Родник, 2006
17. В.Хазанова. Клубная жизнь и архитектура клуба 1917 – 1941. М., «Жиофаф», 2000
18. С.О.Хан-Магомедов. Владимир Шухов. М: С.Э.Гордеев, 2000
19. С.О.Хан-Магомедов. Пионеры советского дизайна. М., Галарт, 1995
20. С.О.Хан-Магомедов. ВХУТЕМАС. М., «Издательство Ладья», 1995
21. Шимко В.Т. Архитектурное формирование городской среды М.. Высшая школа 1990.

