

**Программа государственного экзамена
для специальности 1 – 19 01 01 – 04
«Дизайн (коммуникативный)»**

**Х. С. Гафаров
О. А. Воробьёва
В. В. Голубев**

Минск 2018

**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Кафедра дизайна**

Х. С. Гафаров, О. А. Воробьёва, В. В. Голубев

**ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА**

**для направления специальности 1–19 01 01–04
«Дизайн (коммуникативный)»**

**МИНСК
2018**

УДК 7.012(073)+7.03(100)(073)

ББК 85.118p30 – 2

Г24

Рекомендовано

советом факультета социокультурных коммуникаций

26 марта 2018 г., протокол № 8

Рецензент

проректор по научной работе

Белорусского государственного университета культуры и искусств,

кандидат философских наук,

профессор *В. Р. Языкович*

Гафаров Х. С.

Г24 Программа государственного экзамена для направления специальности 1-19 01 01-04 «Дизайн (коммуникативный)» / Х. С. Гафаров, О. А. Воробьёва, В. В. Голубев. – Минск: БГУ, 2018. – 86 с.

Настоящая программа предназначена для итогового контроля конкретных функциональных компетенций студентов, степени их готовности к практической работе и способности к самостоятельным суждениям на основе сформированных в процессе обучения знаний. Программа базируется на основных теоретических дисциплинах специальности «Дизайн» по направлению «коммуникативный»: «История искусства», «История дизайна» и «Теория и методология дизайна».

УДК 7.012(073)+7.03(100)(073)

ББК 85.118p30-2

(С) БГУ, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	8
2. ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА:.....	10
2.1 По курсу «История искусства».....	10
<i>Теоретические вопросы искусствоведения</i>	10
Литература.....	11
Дополнительная литература.....	11
Искусство первобытности.....	11
Литература.....	12
Дополнительная литература.....	12
История искусства Древнего мира.....	12
Искусство Древнего Египта.....	12
Искусство Древней Греции.....	13
Искусство Древнего Рима: архитектура, скульптура, живопись.....	14
Литература.....	15
Дополнительная литература.....	16
Искусство Средних веков и Возрождения.....	16
Изобразительное искусство Византии.....	16
Средневековое искусство стран Западной Европы.....	17
Белорусское Средневековье.....	18
Возрождение в Италии.....	19
Искусство Северного Возрождения.....	21
Литература.....	23
Дополнительная литература.....	23
Европейское искусство XVII–XIX веков.....	24
Европейское искусство XVII века: формирование национальных художественных школ.....	24
Классицизм в европейском искусстве XVII – начала XIX века: принципы эстетики классицизма.....	28
Идеи Просвещения и европейская художественная стилистика XVIII века.....	28
Романтизм в искусстве XIX в.: национальная специфика.....	30
Реалистическая живопись XIX в.....	30
Литература.....	31
Дополнительная литература.....	32
Искусство к. XIX – н. XXI вв.....	32
Импрессионизм и постимпрессионизм в искусстве.....	32
Стиль модерн в европейском искусстве.....	33
Модернизм и постмодернизм в искусстве XX – н. XXI вв.....	33
Искусство Беларуси XX – н. XXI вв.....	35
Искусство постмодернизма.....	37
Литература.....	37
Дополнительная литература.....	37
2.2 По курсу «История дизайна».....	38
Исторические предпосылки возникновения дизайна.....	38
Ремесленный период в истории дизайна. Канонический тип деятельности в системе ручного производства и его основные особенности.....	38
Литература.....	38
Дополнительная литература.....	39
Предыстория проектной деятельности. Развитие ремесла, науки и техники в эпоху Возрождения.....	39
Литература.....	39
Дополнительная литература.....	39
Научная революция XVII и промышленный переворот XVIII веков. Парадигматический характер Нового времени и его влияние на формообразование предметного мира.....	40
Литература.....	40
Дополнительная литература.....	40
«Всемирные выставки», как новые факторы мировой торговли и их влияние на развитие урбанистической культуры, индустриального производства и массовых коммуникаций.....	40
Литература.....	41
Дополнительная литература.....	41
Предыстория современного дизайна.....	41
Развитие науки и техники в конце XIX века. Движение «Искусств и ремёсел» в Англии и его влияние на развитие дизайна.....	41
Литература.....	42
Дополнительная литература.....	42
Эстетика техники конца XIX – начала XX века. Формирование раннего функционального дизайна. Чикагская школа архитектуры.....	42
Литература.....	43
Дополнительная литература.....	43

Становление дизайна как нового вида проектной и художественно – практической деятельности. Германский Веркбунд.....	43
Литература.....	44
Дополнительная литература.....	44
Развитие дизайна в первой половине XX века.....	44
Развитие дизайна в послереволюционной России 1920 – х гг. Производственное искусство и конструктивизм.....	44
Литература.....	45
Дополнительная литература.....	45
Формирование признаков современного дизайна в условиях социальных преобразований в Германии.....	45
Литература.....	46
Дополнительная литература.....	46
Становление промышленного дизайна в США в п. п. XX в. Пионеры профессиональной дизайн-деятельности.....	46
Литература.....	47
Дополнительная литература.....	47
Советский дизайн 1930–50х гг. Метрополитен, авиация и автотранспорт.....	47
Литература.....	48
Дополнительная литература.....	48
Развитие дизайна во второй половине XX века.....	48
Особенности развития дизайна в Великобритании. Новые формы сотрудничества промышленности и дизайна.....	48
Литература.....	48
Дополнительная литература.....	49
Развитие индустриального и коммерческого дизайн в США в 1950 – 80гг. «Стайлинг» и общество потребления.....	49
Литература.....	49
Дополнительная литература.....	50
Немецкий неофункционализм и концепция «хорошей формы» в дизайне. Стиль «Браун» и Ульмская школа.....	50
Литература.....	50
Дополнительная литература.....	51
Скандинавский дизайн. Региональные особенности и общие принципы в работе ведущих дизайнеров Дании, Швеции, Финляндии. Инклюзивный дизайн.....	51
Литература.....	51
Дополнительная литература.....	51
Развитие дизайна во Франции в послевоенный период. Новые тенденции в индустриальной архитектуре, автомобилестроении и проектировании одежды.....	52
Литература.....	52
Дополнительная литература.....	52
Итальянская линия в дизайне. Альтернативные и радикальные течения в итальянском дизайне 60–80-х годов.....	53
Литература.....	53
Дополнительная литература.....	53
Феномен японского дизайна. Взаимодействие национальной традиции и мировой инновационной и индустриальной модели.....	53
Литература.....	54
Дополнительная литература.....	54
Европейский дизайн 80–90-х годов XX века. Возникновение постмодернистских, экологических и антирыночных тенденции в практике дизайна.....	54
Литература.....	55
Дополнительная литература.....	55
Становление и развитие дизайна в БССР и СССР в 60–80 гг. XX века.....	55
Литература.....	56
Дополнительная литература.....	56
Проблемы идентичности в развитии дизайна в Республике Беларусь на современном этапе.....	56
Литература.....	56
Дополнительная литература.....	57
Дизайн на рубеже тысячелетий.....	57
Глобальные трансформации мирового дизайн в 1990–2010 гг. Новая человеко-ориентированная парадигма в деятельности дизайнера.....	57
Литература.....	57
Дополнительная литература.....	57
2.3 По курсу «Теория и методология дизайна».....	59
Концептуальные основания теории дизайна.....	59
Базовые понятия дизайна.....	59
Литература.....	59
Дополнительная литература.....	59
Методологические основания теории дизайна.....	60
Литература.....	61
Дополнительная литература.....	62
Эстетические основания теории дизайна.....	62
Литература.....	64

Дополнительная литература.....	64
Философские основания теории дизайна.....	65
Литература.....	66
Дополнительная литература.....	67
Антропологические основания теории дизайна.....	67
Литература.....	68
Дополнительная литература.....	68
Социологические основания теории дизайна.....	69
Литература.....	69
Дополнительная литература.....	69
Ранние формы теоретизации проблем дизайна.....	70
Ранний американский функционализм.....	70
Литература.....	70
Дополнительная литература.....	71
Ранний немецкий функционализм.....	71
Литература.....	72
Дополнительная литература.....	72
Реформистское движение.....	72
Литература.....	73
Дополнительная литература.....	73
Первый этап теоретического осмысления феномена дизайна: классический функционализм.....	73
Группа «Стиль» (1917–1931).....	73
Литература.....	73
Дополнительная литература.....	74
Баухаус (1919–1933).....	74
Литература.....	75
Дополнительная литература.....	75
ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН (1920–1930).....	76
Литература.....	77
Дополнительная литература.....	77
Второй этап теоретического осмысления феномена дизайна: неофункционализм и его критика.....	78
Литература.....	79
Дополнительная литература.....	79
Диверсификация дизайна.....	80
Литература.....	80
Дополнительная литература.....	81
«Художественное конструирование» ВНИИТЭ (1962–1992).....	81
Литература.....	81
Дополнительная литература.....	82
«Художественное проектирование» сенежской студии (1964–1994).....	82
Литература.....	83
Дополнительная литература.....	83
Третий этап теоретического осмысления феномена дизайна.....	83
Литература.....	84
Дополнительная литература.....	84
3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ.....	85
Вопросы по курсу «История искусства».....	85
Вопросы по курсу «История дизайна».....	86
Вопросы по курсу «Теория и методология дизайна».....	88

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Государственный экзамен для специальности 1-19 01 01-04 «Дизайн (коммуникативный)» ориентирован на выявление теоретической подготовленности выпускника для постановки и решения профессиональных задач. Государственный экзамен является формой итогового контроля конкретных функциональных компетенций студента, степени его готовности к практической работе и способности к самостоятельным суждениям на основе сформированных в процессе обучения знаний. На государственном экзамене выпускник должен продемонстрировать свои базовые теоретические знания, достаточные для работы в сообществе дизайнеров и выполнения профессиональных обязанностей.

Программа государственного экзамена базируется на нескольких основных теоретических дисциплинах специальности «Дизайн» по направлению «коммуникативный».

Курс «История искусства» ориентирован на историческое изучение мирового и отечественного искусства с древности по начало XXI века включительно. Освоение материала курса дает студентам возможность, во-первых, получить необходимые знания в области архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, во-вторых, расширяет представления о выразительных средствах и языке искусства, в-третьих, способствует развитию художественного вкуса. Изучение мирового и отечественного художественного наследия выступает для студента-дизайнера источником практически полезных знаний и является активным средством развития его творческих качеств.

Дисциплина «История дизайна» направлена на изучение исторических закономерностей становления, развития и функционирования дизайна в контексте материально-художественной культуры эпохи в связи с развитием промышленного производства. История дизайна связана с эволюцией предметного окружения человека, с историей развития техники и технологий.

Предметом курса «Теория и методология дизайна» является теория дизайна и методология проектной деятельности, представленные в контексте исторического развития дизайна как специфической сферы современной культуры. Коммуникативный дизайн понимается при этом как проектная деятельность, направленная на формирование эстетической ценности процессуальных и знаково-информационных систем, используемых при создании коммуникативных ситуаций для передачи информации различного характера. Цель теории дизайна – обеспечить понимание наиболее общих принципов функционирования дизайна как новой формы культуры в контексте современной бурно развивающейся и динамично меняющейся исторической реальности. Методология дизайна ставит своей целью описать процесс проектирования на базе определенных принципиальных допущений и предпосылок и предоставить для этой цели необходимый инструментарий. Вопросы по «Эстетике», как философской дисциплине, охватывающей исторический и систематический аспекты истолкования эстетических феноменов, интегрированы в дискурс теории дизайна.

Программа содержит краткое предметно-тематическое содержание входящих в экзамен дисциплин, примерный перечень вопросов итогового государственного междисциплинарного экзамена, а также перечни литературы, рекомендуемой для подготовки к экзамену.

Содержание экзаменационных вопросов отражает основные положения теоретических дисциплин курса, базовые категории и понятия эстетики и истории искусств, истории дизайна, теории и методологии дизайна.

В списках основной и дополнительной литературы представлены научные, учебные, учебно-методические и справочные издания.

Экзамен выявляет знание студентами методов научного исследования, теоретических категорий основных дисциплин курса, художественных школ и стилевых направлений. Критерием сформированности знаний студентов выступает способность применять знания в функции средств регуляции профессиональной деятельности.

2. ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА:

2.1 По курсу «История искусства»

Теоретические вопросы искусствоведения

Искусство как феномен культуры. Сущность и социальная роль искусства. Гипотезы происхождения искусства. Проблематизация искусства в различные исторические эпохи.

Теория искусства как репрезентации. Становление античного искусства. Платон (428–348 до н. э.) и Аристотель (384–322 до н. э.) об искусстве. Средневековые концепции искусства: метафизический аспект. Влияние искусства на формирование личности в эпоху Ренессанса. Томмазо Кампанелла (1568–1639). Место искусства в эпоху Просвещения. Франсуа Мари Аруэ Вольтер (1694–1778), Жан – Жак Руссо (1712–1768), Дени Дидро (1713–1784).

Теория искусства как экспрессии. Теории искусства в классической немецкой эстетике. Искусство в оценках Иммануила Канта (1724–1804), Иоганна Вольфганга фон Гёте (1749–1832), Фридриха Шиллера (1759–1805), Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770–1831). Развитие теории в XX веке: Бенедетто Кроче (1866–1952), Робин Джордж Коллингвуд (1889–1943).

Теория искусства как формы. Концепция формализма в искусстве XX века. Борьба с формализмом в советском искусстве.

Теория искусства как институции. Американская философия искусства о трудности дефиниции современного понятия искусства. Артур Данто (1924–2013). Джордж Дики (р. 1926). Место и роль искусства в современном мире.

Функции искусства: познавательная, аксиологическая, эстетическая, коммуникативная, воспитательная, гедонистическая, прогностическая, функции социализации и инкультурации.

Типология искусства. Принципы типологизации. Цивилизационный принцип типологии. Конфессиональный принцип типологии: искусство христианского, исламского, буддийского, индуистского культурных регионов. Исторический принцип типологии. Виды искусства и их классификация. Искусства пространственные, временные, синтетические. Генезис и историческая динамика видов искусства. Жанровая характеристика искусства.

Категория стиля в искусстве. Происхождение термина «стиль». Определение художественного стиля. Признаки стиля. Специфика восприятия стиля. Стиль как отражение единства «форма–содержание». Типология стилей. Стиль и канон. Проблема «чистого стиля». Труды представителей венской школы искусствознания, посвященные проблематике стиля в искусстве. Алоиз Ригль (1858–1905), Генрих Вёльфлин (1864–1945), Аби Варбург (1866–1929). Борис Виппер (1888–1967) об искусстве: энциклопедический характер исследований. Алексей Фёдорович Лосев (1893–1988) о стилях в искусстве.

Историко – культурные закономерности формирования стиля. Стилевое разнообразие искусства. Типология исторического развития искусства: стиль, направление, течение.

Литература

1. *Алпатов, М. В.* Всеобщая история искусств / *М. В. Алпатов.* – В 3 – х тт. – М.: Госиздат, 1948–1955. – 1830 с.
2. *Виппер, Б. Р.* Введение в историческое изучение искусства / *Б. Р. Виппер.* – М.: АСТ – Пресс книга, 2004. – 366 с.
3. *Гісторыя беларускага мастацтва: у 6 т. / Рэдкал. С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) [і інш.].* – Мінск: Навука і тэхніка, 1987–1994. – 1734 с.
4. *Дмитриева, Н. А.* Краткая история искусств: Очерки в 2 т. / *Н. А. Дмитриева.* – М.: Искусство, 1985–1990. – 637 с.
5. *Малая история искусств: в 10 т. / Под ред. А. М. Кантора, А. А. Сидорова, Н. И. Соколовой и др.* – М.: Искусство, 1972–1991. – 3603 с.

Дополнительная литература

1. *Аристотель.* Поэтика / *Аристотель // Аристотель.* Соч.: В 4 т. – Т. 4. – М.: Мысль, 1984. – 830 с. – 645–680 с.
2. *Асмус, В. Ф.* Немецкая эстетика XVIII века / *В. Ф. Асмус.* – М.: Эдиториал УРСС, 2004. – 309 с.
3. *Вёльфлин, Г.* Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / *Г. Вёльфлин.* – СПб.: МИФРИЛ, 1994. – 427 с.
4. *Вёльфлин, Г.* Ренессанс и барокко: Исследования сущности и становления стиля барокко в Италии / *Г. Вёльфлин.* – СПб.: Азбука – классика, 2004. – 286 с.
5. *Литературные манифесты немецких романтиков / Под ред. А. С. Дмитриева.* – М.: МГУ, 1980. – 630 с.
6. *Лосев, А. Ф.* Проблема художественного стиля / *А. Ф. Лосев.* – Киев: Collegium; КАЕ, 1994. – 288 с.
7. *Новая история искусства: в 20 т. – М.: Азбука – классика, 2000–2010. – 8975 с.*
8. *Платон.* Пир / *Платон // Платон.* Собрание сочинений: В 4 т. – Т. 2. – М.: Мысль, 1993. – 528 с. – С. 81–134.
9. *Шеллинг, Ф. В. Й.* Философия искусства / *Ф. В. Й. Шеллинг.* – М.: Мысль, 1966. – 607 с.
10. *Эко, У.* Эволюция средневековой эстетики / *У. Эко.* – СПб.: Азбука – классика, 2004. – 288 с.
11. *Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия / Сост. С. А. Мигунов, Н. А. Хренов.* – М.: Прогресс – Традиция, 2008. – 689 с.

Искусство первобытности

Понятие первобытности. История открытия первобытного искусства. Зооморфная модель мира первобытного человека. Анимизм, тотемизм. художе-

ственная деятельность первобытного человека. Формирование и развитие истоков основных видов искусства: живописи, скульптуры, архитектуры, декоративно – прикладного искусства и основных закономерностей художественного творчества. Синкретический характер искусства первобытности. Связь художественных практик с религией и магией. Основные этапы становления первобытной культуры. Пещерное палеолитическое искусство (Альтамира, Ласко и др.). Скульптура палеолита. Стихийный реализм образов палеолита.

Наскальное искусство мезолита. Усиление экспрессии, условности. Антропоморфизм в искусстве. Изображение многофигурных композиций в сценах охот, ритуальных действий, сражений. Усложнённое отражение реальности, возросший познавательный уровень художественного творчества мезолита. Первобытное искусство эпохи неолита. Самобытный характер искусства неолита на территории Древнего Египта, Ближнего Востока, Европы, Сибири и т. д. Керамика неолита. Символика неолитического орнамента. Мегалитические сооружения первобытной культуры: менгиры, дольмены, кромлехи – культовая архитектура первобытной эпохи. Стоунхендж (Англия) – крупнейший памятник мегалитического искусства.

Литература

1. *Алпатов, М. В.* Всеобщая история искусств / *М. В. Алпатов.* – В 3 – х тт. – Т. I. Искусство древнего мира и средних веков. – М.: Госиздат, 1948. – 554 с.
2. *Дмитриева, Н. А.* Краткая история искусств: Очерки в 2 т. / *Н. А. Дмитриева.* – Т. 1. От древнейших времен до XVI в. – М.: Искусство, 1985. – 319 с.
3. *Мириманов, В. Б.* Малая история искусств: Первобытное и традиционное искусство / *В. Б. Мириманов.* – М.: Искусство, 1973. – 320 с.

Дополнительная литература

1. *Столяр, Д. А.* Происхождение изобразительного искусства / *Д. А. Столяр.* – М.: Искусство, 1985. – 300 с.
2. *Тайлор, Э. Б.* Первобытная культура / *Э. Б. Тайлор.* – М.: Политиздат, 1989. – 573 с.
3. *Семёнов, В. А.* Новая история искусства: Первобытное искусство. Каменный век. Бронзовый век / *В. А. Семёнов.* – СПб: Азбука – Классика, 2008. – 591 с.

История искусства Древнего мира

Искусство Древнего Египта

История открытия культуры Древнего Египта. Периодизация. Прикладной характер протонаучных знаний. Математика, астрономия, медицина. Возникновение алфавита. Развитие мифологии. Сакрализация царской власти. Религиозные реформы. Религиозно – культовая основа искусства Древнего Египта. Роль канона в создании древнеегипетского искусства.

Искусство додинастического периода. Антропоморфная пластика. Появление канона изображения человека. Искусство раннего царства. Архитектура: дворцы, гробницы, погребальные храмы. Пластика и росписи. Искусство эпохи древнего царства. Погребальная архитектура. Мастабы. Пирамиды: генезис, функции, семантика. Комплекс пирамид в Гизе. Скульптура Сфинкса, её символика. Статуи фараонов: черты скульптурного канона. Рельефы и росписи. Искусство среднего царства. Новый тип погребального храма: скальные гробницы. Рельефы и росписи: изменения колористики. Искусство нового царства. Изменения социально-экономической жизни общества и их влияние на развитие искусства. Погребальный храм царицы Хатшепсут (1490–1468 до н. э.), храмы в Карнаке и Луксоре. Храмы Рамсеса. Реформа Аменхотепа IV (Эхнатона) (1375–1336 до н. э.) и искусство. Силь Амарны: характерные черты. Усиление реализма. Скульптурные портреты Нефертити (1351–1334 до н. э.) и Эхнатона. Искусство позднего царства. Завоевания Александра Македонского (356–323 до н. э.). Эллинизация культуры. Качественные изменения в искусстве.

Искусство Древней Греции

Понятие античности и её роль в развитии западноевропейской культуры. Периодизация античной культуры. Роль античной мифологии в формировании древнегреческого искусства.

Периодизация древнегреческого искусства.

Крито-микенское искусство. Развитие дворцового строительства. Ансамбль Кносского дворца (1700–1450 до н. э.) и дворца в Тиринфе, основные принципы планировки и декоративного убранства. Лабиринт в критской культуре. Легенда о Минотавре как отражение мировоззренческих основ культуры. Тесей и Ариадна. Особенности живописи. Росписи Кносского дворца, их композиция, сюжеты. Ритуальный характер изображений «Царь-жрец», «Тавромахия». Символика цвета. Скульптура, керамика. Сюжетно-стилистические особенности вазовых росписей. Значение крито-микенского искусства в формировании античной художественной культуры.

Гомеровский период. История Трои. «Илиада» и «Одиссея» — выдающиеся достижения мировой художественной культуры.

Искусство архаического периода (VIII–VI вв. до н. э.). Храмовая архитектура. Древнегреческий храм как выражение древнегреческого космоса. Типология храмов: храм в антах, протил, периптер, диптер. Система древнегреческого ордера. Три типа ордеров: дорический, ионический, коринфский как три модели мира. Структура ордера: стилобат, колонна (база, фуст, капитель), антаблемент (архитрав, фриз, карниз). Храм Геры в Олимпии (VII в. до н. э.), храм Аполлона в Коринфе (VI в. до н. э.) как этапы формирования дорического ордера. Ионические диптеры: храм Геры на острове Самосе, Артемиды в Эфесе (VII–VI вв. до н. э.).

Ранние образцы греческой скульптуры периода архаики: курсы и коры. Статуя Аполлона Тенейского. Кора у Парфенона. (VI в. до н. э.). Вазовые рос-

писи: ковровый стиль, чёрнофигурный стиль.

Искусство древнегреческой классики (V–IV вв. до н. э.). Художественный расцвет Афин при Перикле (около 494–429 г. до н. э.). Полисная система ценностей. Развитие ордерной системы. Формирование архитектурного канона. Ансамбль Афинского Акрополя: Храм Ники Аптерос, Эрехтейон, Пропилеи, Парфенон. Особенности греческой пластики. Творчество Фидия (490–430 до н. э.) (статуи Зевса Олимпийского, Афины Промехос, Афины Парфенос), скульптурные рельефы Парфенона. Идея идеального гражданина в творчестве Поликлета (V в. до н. э.) (Дорифор) и Мирона (V в. до н. э.) (Дискобол, Афина и Марсий). Утрата гармонии в произведениях Скопаса (395–350 до н. э.) (Менада), Праксителя (IV в. до н. э.) (Гермес с Дионисом), Лисиппа (380 – 300 до н. э.) (Апоксиомен). Развитие искусства трагедии: творчество Эсхила («Прикованный Прометей»), Софокла («Царь Эдип»), Еврипида («Медея»). Темы и сюжеты их произведений. Греческая керамика и вазопись. Формы классических греческих ваз (пелика, амфора, кратер, лекиф, гидрия и др.) и их функциональные особенности. Основные виды росписи ваз. Расцвет краснофигурного стиля.

Изменение мировоззрения в эпоху Эллинизма (323–30 гг. до н. э.) и развитие новых тенденций в искусстве. Монументализм. Градостроительство: Пергам, Александрия. Особенности архитектуры. Культовое и светское строительство. Фаросский маяк (285–279 до н. э.). Скульптура эпохи эллинизма. Многообразие художественных школ и направлений в искусстве. Пергамская школа. Творчество Агесандра (II–I в. до н. э.). «Афродита Мелосская». «Ника Самофракийская». «Смерть Лаокоона и его сыновей». «Колосс Родосский». Интимное направление в искусстве. Внимание к внутреннему миру человека. «Афродита Книдская», «Афродита, Эрот и Пан». Страдание и смерть как новые темы античного искусства: «Галл, убивающий свою жен и себя». Фриз алтаря Зевса в Пергаме с изображением битвы богов и титанов (180 г. до н. э.). Влияние восточных традиций на античное искусство. Формирование новых культов: Сирапис. Значение древнегреческой пластики в мировом искусстве.

Искусство Древнего Рима:

архитектура, скульптура, живопись

Составные элементы древнеримской культуры. Периоды развития культуры древнего Рима (царский (753–510 гг. до н.э.), республиканский (510 – 27 гг. до н.э.), императорский (27 г. до н.э. – 476 г. н.э.)).

Искусство царского периода. Этрусская династия царей в Риме (до 6 в. до н.э.). Сакрализация царской власти. Этрусское наследие в искусстве. Строительство храмов. Арочная конструкция. Псевдопериптер. Отличительные черты тосканской ордерной системы. Строительство гробниц. «Клоака максима». Греческое наследие: философия, литература, театр, мифология.

Мемориальная пластика: урны – каноны, фигурные надгробья. Скульптурный портрет: ритуальный смысл.

Развитие декоративно – прикладного искусства. Изделия из бронзы. Юве-

лирные украшения. Капитолийская волчица (V в. до н.э.). Особенности этрусской керамики.

Искусство Древнего Рима периода республики

Особенности древнеримской архитектуры: типовое разнообразие. Оборонительная стена Рима на трёх холмах: Капитолии, Палатине, Квиринале как знаковое произведение инженерного искусства. Строительство мостов, акведуков, дорог. Апиева дорога (2 вв. до н. э.). Римский форум (2 вв. до н. э.). Новые типы сооружений: амфитеатры, термы, триумфальные арки. Жилищное строительство: дворцы, виллы, особняки. Дома г. Помпеи. Атриум. Перистиль. Рельефы. Свещный характер скульптурного портрета. Росписи Помпей: фрески, инкрустационный стиль, перспективный стиль.

Культовые и общественные сооружения Древнего Рима. Колизей, Пантеон, Римский форум. Триумфальные мемориальные сооружения Древнего Рима – триумфальные колонны и арки. Типы светских построек: термы, дворцы, базилики. Роль базилики в формировании образно – конструктивной системы христианского храма.

Искусство Древнего Рима периода империи

Ментальные основы римской цивилизации (практицизм, целесообразность, историзм мышления, патриотизм, культ Рима). Правление Октавиана Августа (27 г до н. э. – 14 г. до н. э.). Подъём экономики. Расцвет искусства. Рост городов. Монументальная архитектура. Культ полезности. Форумы. Доходные дома. Триумфальная арка Тита Ливия (82 г). Колонна Трояна (113 г.). Пантеон (126 г.). Амфитеатр Флавиев (конец 1 в.). Термы Каракаллы (212 – 217 гг.).

Скульптура древнего Рима периода империи. Реалистический портрет (императоры, политики, ораторы). Римская монументальная скульптура. Реализм как основная черта римского портрета. Августовский классицизм. Статуя Августа – оратора, конная статуя Марка Аврелия и др. Изменение стилистики портретов в эпоху Флавиев (усиление реализма, одухотворённость). Черты упадка в портрете эпохи Траяна. Рельефы колонны Траяна. Возрождение величия и мощи империи в эпоху Диоклетиана (к.3 нач. 4 в.). Скульптурный портрет в эпоху Константина Великого. Развитие монументальной живописи Древнего Рима.

Литература

1. Алпатов, М. В. Всеобщая история искусств / М. В. Алпатов. – В 3-х т. – Т. I. Искусство древнего мира и средних веков. – М.: Госиздат, 1948. – 554 с.
2. Виннер, Б. Р. Искусство Древней Греции / Б. Р. Виннер. – М.: Наука, 1972. – 436 с.
3. Дмитриева, Н. А. Краткая история искусств: Очерки в 2 т. / Н. А. Дмитриева. – Т. 1. От древнейших времен до XVI в. – М.: Искусство, 1985. – 319 с.
4. Померанцева, Н. А. Эстетические основы искусства Древнего Египта / Н. А. Померанцева. – М.: Искусство, 1985. – 255 с.

5. Ривкин, Б. И. Малая история искусств: Античное искусство / Б. И. Ривкин. – М.: Искусство, 1972. – 316 с.
6. Янсон, Х. В. Основы истории искусств / Х. В. Янсон, Ф. Я. Энтони. – СПб.: Издательский мост, 1996. – 504 с.

Дополнительная литература

1. Акимова, Л. Новая история искусства: Искусство Древней Греции: Геометрика, архаика / Л. Акимова. – М.: Азбука – классика, 2007. – 400 с.
2. Акимова, Л. Новая история искусства: Искусство Древней Греции: Классика / Л. Акимова. – М.: Азбука – классика, 2007. – 464 с.
3. Горбунова, К. С. Мастера греческих расписных ваз / К. С. Горбунова, А. А. Передольская. – Л.: Гос. Эрмитаж, 1961. – 114 с.
4. Матье, М. Э. Искусство Древнего Египта / М. Э. Матье. – М.: Искусство, 1970. – 606 с.
5. Полевой, Б. М. Искусство Греции: Древний мир. Средние века. Новое время / Б. М. Полевой. – М.: Советский художник, 1984. – 535 с.
6. Пунин, А. Л. Новая история искусства: Искусство Древнего Египта. Раннее царство. Древнее царство / А. Л. Пунин. – М.: Азбука – классика, 2008. – 464 с.
7. Пунин, А. Л. Новая история искусства: Искусство Древнего Египта. Среднее царство. Новое царство / А. Л. Пунин. – М.: Азбука – классика, 2010. – 656 с.
8. Соколов, Г. И. Искусство Древнего Рима. Архитектура. Скульптура. Живопись. Прикладное искусство / Г. И. Соколов. – М.: Просвещение, 1996. – 224 с.
9. Соколов, Г. И. Искусство Древней Греции / Г. И. Соколов. – М.: Искусство, 1980. – 271 с.
10. Соколов, Г. И. Искусство этрусков / Г. И. Соколов. – М.: Искусство, 1990. – 319 с.

Искусство Средних веков и Возрождения

Трансформации античной культуры на рубеже тысячелетий. Возникновение христианства как синтез позднеантичной и иудейской традиций. Символизм художественной культуры Средневековья. Теоцентризм средневекового социума. Модификации времени и пространства в средневековом искусстве. «Сакральное» и «профанное» пространство в культуре средневековья.

Изобразительное искусство Византии

Византийская империя и этапы её развития. Роль античного наследия в культуре Византии. Истоки христианского искусства: позднеантичные традиции и традиции восточных провинций.

Ранневизантийская архитектура IV–VII вв. и её связь с раннехристианской. Константинопольская восточная и греческая школы зодчества. Раннехристианская архитектура: развитие типа базиликального храма. Собор Св.

Дмитрия Солунского в Фессалониках (Греция). Формирование центрического храма Собор Святой Софии в Константинополе. Рельефы и живопись римских катакомб. Раннехристианские мозаики и фрески: стилистические особенности, иконография и техника исполнения. Символика. Монументальная живопись Равенны и Рима. Мозаика церкви Св. Виталия в Равенне. Искусство периода иконоборчества.

Средневизантийское искусство (IX–XII вв.). Становление крестово – купольного типа храма. Принципы художественного оформления храма. Искусство мозаики и фресковой живописи. Формирование художественного языка, символики. Основные типы иконографии иконы: Христос – Пантократор, Матерь Божья Одигитрия, Оранта, Умиление. Синайская иконописная мастерская. Роль константинопольских монастырей в обновлении иконописного языка. Искусство миниатюры. Основные центры книжной иллюстрации. Стилистические особенности византийской миниатюры.

Поздневизантийское искусство, его особенности. Роль Византии в формировании западноевропейского и восточноевропейского средневекового искусства.

Средневековое искусство стран Западной Европы

Художественная культура западноевропейского Средневековья. Хронологические границы и основные этапы развития.

Дороманский период. Образование новых варварских государств на территории Европы. Строительство первых христианских церквей. Изменение архитектуры базилики: план в форме латинского креста, отсутствие атриума, включение башни в конструкцию здания. Расцвет декоративно – прикладного искусства. Искусства оформления рукописных книг. Искусство каролингской эпохи: развитие основных форм архитектуры, прикладного искусства, миниатюры. Дворцовая капелла в Аахене. Каролингские рукописные книги: возникновение самостоятельных центров оформления рукописей.

Искусство Оттоновской эпохи. Особенности монастырского строительства. Церковь св. Кириака в Гернроде. Рукописи школы Райхенау.

Формирование романского стиля в искусстве Западной Европы. Конструктивные принципы и основные стилистические черты романской архитектуры. Романская «связанная система» сводов. Паломнические церкви романского стиля, аббатство Ключи, Строительство феодальных замков. Особенности монументальной скульптуры и её роль в архитектурном ансамбле романских храмов. Монументальная живопись романского стиля. Искусство книжной миниатюры. Монастырские скриптории.

Развитие готического стиля. Связь готического искусства с городской культурой. Создание новой конструкции свода готического собора: каркасная система с нервюрами, аркбутанами, контрофорсами и др. Роль витражного окна в интерьере готического собора. Франция как центр европейской готики. Готические монастыри. Светская архитектура готики: ратуши, биржи. Искусство

средневекового витража. Монументальная скульптура и её роль в архитектурном убранстве готического собора. Система расположения скульптурных изображений в интерьере готического храма. Канонизация сюжетов. Особенности синтеза искусств готического собора. Искусство книжной миниатюры и прикладного искусства готики.

Белорусское Средневековье

Искусство Беларуси IX – нач. XIII вв.

Художественная культура IX – нач. XIII вв. Политическое и культурное значение принятия христианства. Язычество и христианство на территории Беларуси. Принятие сакральной византийской культуры. Крестово-купольный тип храма. Всеслав Чародей и Софийский собор в Полоцке (XI век). Становление местных школ зодчества в соединении с византийскими и романскими традициями. Полоцкая школа зодчества: строительная техника, планировка, интерьер. Спасо-Ефросиньевский храм. Зодчий Иоанн. Благовещенская церковь в Витебске. Просветительская и меценатская деятельность Ефросиньи Полоцкой (ок. 1110–1173). Гродненская архитектурная школа: тип храма (зальный), техника равнослойно-декоративной кладки, мозаика, голосники. Борисо-Глебская (Коложская) церковь в Гродно. Храмы XII в. Гродно, Волковыска, Новогрудка, Минска.

Синтез архитектуры и живописи. Особенности иконографии: сюжеты икон, трактовка персонажей. Становление канонов распределения библейских и евангельских сюжетов и персонажей в интерьере храмов. Роль орнамента в создании живописных композиций. Фрески Софийского собора и Спасо-Ефросиньевской церкви.

Культовые изделия из камня и металла: «Константин и Елена» (Полоцк), «Христос Эммануил» (Пинск), «Никола и Стефан» (Минск). Кресты-энколпионы. Крест Ефросиньи Полоцкой (1161) работы Лазаря Богши. Произведения светского характера: шахматные фигурки, ухочистки, печати. Техники обработки кости и дерева. Разнообразие технологий обработки ювелирных изделий (скань, чернь, чеканка, тиснение и др.). Влияние Византии на развитие декоративно – прикладного искусства: возникновение стекольного и поливного керамического производства.

Искусство Беларуси XIII–XV вв.

Возникновение Великого княжества Литовского. Изменение политических и культурных ориентиров в условиях борьбы с крестоносцами и угроз со стороны монгольского государства. Укрепление культурных связей со странами Центральной и Западной Европы и принятие западно – христианской культуры.

Замковая и храмовая архитектура Беларуси середины XIII–XV вв.: виды сооружений, стилистическая характеристика памятников. Архитектура и её оборонительная функция. Развитие планировочной структуры городов. Соединение в искусстве романских и готических особенностей: башни – донжоны. Каменная башня (к. XIII в.). Зодчий Алекса. Черты готики: поребрик, нервюры,

неглубокие ниши. Низинные замки типа «кастель» Лиды (20 – е годы XIV в.) и Крева. «Горние» (верхние) замки: Новогрудок (XIII–XV вв.), Гродненский замок (XII–XVI вв.).

Каменное культовое зодчество. Костел Святой Троицы в Ишкольди (1472 г.) – образец «провинциальной готики». Церкви – крепости: церковь Св. Михаила в Сынковичах (начало XVI в.), церковь Рождества Богородицы в д. Мурованка (1516–1542.). Оборонительный характер культового зодчества: машикули, бойницы. Романские, готические и ренессансные черты: контрфорсы, нервюры, декоративные ниши, поребрик, использование побелки.

Возрождение в Италии

Понятие «Возрождение» и общая характеристика художественной культуры Ренессанса. Гуманизм и его место в культуре Возрождения. Значение античного идеала в искусстве Возрождения. Утверждение новых принципов в искусстве. Видовое и жанровое разнообразие искусства Ренессанса. Региональные художественные школы. Универсализм художников Ренессанса. Индивидуальное начало их творчества. Основные периоды становления и развития искусства Ренессанса.

Архитектура Итальянского Возрождения. Новое понимание градостроительных задач. Разработка нового типа зданий. Филиппо Брунеллески (1377–1446) как реформатор архитектуры. Собор Санта – Мария дель Фьоре, Оспedale дельи Инноченти, Капелла Пацци. Донато Браманте (1444–1514). Создание дворцового комплекса в Ватикане. Начало перестройки собора Св. Петра в Риме. Андреа Палладио (1508–1580). Архитектурные поиски Джакомо Бароцци да Виньола (1507–1573).

Проторенессанс в искусстве Италии (XIII–XIV вв.)

Социально – экономическая ситуация. Конституция 1293 г. Зарождение нового мировоззрения. Утверждение гуманистических идеалов в творчестве ренессансных авторов. Данте Алигьери (1265–1321). «Божественная комедия» Джованни Боккаччо (1313–1375): «Декамерон». Франческо Петрарка (1304–1374): «Книга песен». Новелла в эпоху Возрождения.: Джованни Боккаччо (1313–1375) «Декамерон».

Разработка новых принципов пластического языка. Влияние традиций античной пластики на создание скульптурного ренессансного образа. Развитие станковых и монументальных форм скульптуры, новых жанров и типов. Возрождение принципов античного хиазма. Появление художественных центров в искусстве Италии: Рим, Флоренция, Сиена. Скульптура Никколо Пизано (около 1220 – между 1278 и 1284). Шестигранная мраморная кафедра для баптистерия в Пизе (1260 г.). Стилистические особенности. Живопись Пьетро Каваллини (между 1240 и 1250 – около 1330). Готический собор в Сиене (1284–1297) Джованни Пизано. Новаторское творчество Джотто ди Бондоне (1266–1337). Роспись церкви Св. Франциска в Ассизии (1288). Черты средневекового искусства. Фрески капеллы Дель Арена в Падуе (1303–1305) как вершина творчества ху-

дожника. Роль линейной перспективы в создании новой образной системы живописи. Стилистическая характеристика.

Раннее Возрождение в Италии (XV век)

Живопись Ренессанса. Развитие монументальной и станковой живописи. Формирование новых принципов изобразительного языка. Творчество Мазаччо (1401–1428). Роспись капеллы Бранкаччи в церкви Санта – Мария дель Кармине во Флоренции, роспись церкви Санта – Мария Новелла. Использование приемов светотени и линейной перспективы. Создание первых портретов: портреты Баттисты Сфорца и Федерико да Монтефельтро. Творчество Андреа Мантеньи (1431–1506). Роспись капеллы Оветари в церкви Эремитани в Падуе, роспись Камеры дельи Спозы во дворце Лодовико Гонзага в Мантуе. Творчество Сандро Боттичелли (1445–1510). Своеобразие живописи Боттичелли: «Рождение Венеры», «Весна» и др. Портретное творчество.

Творчество Леонардо да Винчи (1452–1519), значение их творчества в мировой культуре. Да Винчи: «Мадонна в гроте», «Мадонна Литта».

Скульптура Итальянского Возрождения. Лоренцо Гиберти (ок. 1378–1455) – итальянский скульптор, ювелир, историк искусства. Рельефы северных дверей баптистерия Сан – Джованни во Флоренции. Донателло (1386–1466). Скульптура для церкви Санта – Мария дель Фьоре, церкви Ор Сан – Микеле, статуя Давида, конный монумент кондотьера Гаттамелаты в Падуе. Творчество Андреа дель Верроккьо (Андреа ди Микеле Чони) (1435–1488).

Живопись и скульптура Высокого Возрождения. (1495–1520)

Кульм свободного творца – гения. «Тайная вечеря» (1495–1498) Леонардо да Винчи как первое произведение Высокого Возрождения. «Мона Лиза» (1503–1505) как идеал женственности: противоречие образа. Творчество Микеланджело Буонарроти (1475–1564), Рафаэля Санти (1483–1520). Человеческое тело для совершенствования души: «Давид» (1501–1504) Микеланджело. Скульптурная группа «Пьета» (1496). Роспись Сикстинской капеллы в Ватикане (1508–1512) как гимн человеческому труду. Рафаэль Санти «Афинская школа» (1511). «Сикстинская мадонна» (1513–1514). Джорджоне «Гроза» (1508), «Спящая Венера» (1508). Рафаэль: росписи парадных апартаментов (станц) и Лоджии в Ватиканском дворце. Образы мадонны в творчестве Рафаэля. «Сикстинская Мадонна». Венецианская школа. Джорджоне (Джорджо Барбарелли да Кастельфранка) (1477/1478–1510): «Спящая Венера», «Юдифь», «Сельский концерт». Тициан Вечеллио (1488/1490–1576). Картины на мифологические сюжеты. Портретное творчество Тициана.

Позднее Возрождение. Трагизм мироощущения в творчестве художников. Утрата гармонии. Микеланджело: «Страшный суд» (1530). Паоло Веронезе (1528–1588). Роспись Дворца Дожей в Венеции. Тинторетто (Якопо Робусти) (1518/1519–1594). «Брак в Кане Галилейской». Тициан «Венера перед зеркалом».

Искусство маньеризма (середина XVI – первая треть XVII в.)

Мотивы разочарования, дисгармонии. Отражение низких желаний. Спи-

ритуализм и эротизм искусства. Деформация как черта стилистической манеры. Экспрессия Антонио да Корреджо (1489–1534): «Юпитер и Ио». Микеланджело и маньеризм. Творчество Бенвенуто Челлини (1500–1571): «Персей». Пармиджанино (Джироламо Франческо Мария Маццола) (1503–1540): «Мадонна с длинной шеей»; особенности композиции и цветового решения. Франческо Сальвиати «Неверие Св. Фомы» (1543–1547). Творчество Джузеппе Арчимбольдо (1527–1593): «Земля», «Вода», «Лето» и др. Маньеризм и рококо. Маньеризм и барокко. Маньеризм и постмодернизм.

Искусство Северного Возрождения

Искусство Северного Возрождения, его связь с искусством позднего средневековья. Искусство Нидерландов. «Гентский алтарь» (1432) братьев Губерта (умер в 1426 г.) и Яна (около 1390—1441) ван Эйков. Творчество Яна Ван Эйка (1385/1390–1441). «Мадонна канцлера Роллена» (около 1435). «Портрет четы Арнольфини». Предметный мир в творчестве Ван Эйка. Пантеистическое восприятие мира. «Снятие с креста» Рогира ван дер Вейдена (1400 – 1464). Жёсткость рисунка, экспрессивность, спиритуализм художника. Алтарь Портинари Гуго ван дер Гуса (1435 – 1482). Мистицизм творчества Иеронима Босха (1450–1516). «Блудный сын», «Воз сена», «Корабль дураков». Аллегория и гротеск в творчестве Босха. «Сад земных наслаждений» как вершина творчества художника. Изображение порока.

Современность в творчестве Питера Брейгеля Старшего (ок. 1525–1569). «Слепые» (1568). «Вифлеемское избиение младенцев» (1566). Фольклорная основа творчества художника. Народное гулянье в картине «Битва Масленицы и Поста». «Нидерландские пословицы» как энциклопедия народной жизни. Пейзажная живопись. Цикл картин на тему времен года. «Охотники на снегу» (1565).

Искусство Франции. Развитие новых форм архитектуры, строительство Лувра. Скульптора Жана Гужона (1510/1520–1563/1568). Первая школа Фонтенбло (1530–1570). Вторая школа Фонтенбло (1590–1620) Развитие портретного искусства в творчестве Жана Фуке (1420–1481) и Франсуа Клуэ (1515–1572).

Искусство Германии. Творчество Альбрехта Дюрера (1471–1528). Живопись и графика Дюрера. Влияние итальянской живописи на творчество художника: «Поклонение волхвов», «Праздник чёток». Национальное понимание красоты и гармонии человеческого тела в гравюре «Адам и Ева» (1504). Диптих «Адам и Ева» (1507) – – первые обнажённые фигуры в немецкой живописи. Серия гравюр «Апокалипсис». «Всадник, смерть и дьявол» (1513), «Святой Иероним» (1514), «Меланхолия» (1514) как отражение мировоззрения Дюрера. Портретное творчество художника. «Портрет Эразма Роттердамского». Автопортреты. Изучение темперамента человека: «Четыре апостола» (1526).

Творчество Маттиаса Грюневальда (1470/1475–1528). Изенгеймский алтарь монастыря святого Антония. Мотив преодоления греховности как путь к совершенству в трёх развёртках алтаря. Творчество Лукаса Кранаха Старшего

(1472–1553). Ганс Гольбейн Младший (1497–1543). Графика и живопись. Серия гравюр «Пляска смерти». «Мёртвый Христос» Ганса Гольбейна. Ганс Гольбейн и Англия.

Возрождение в Англии. Томас Мор (1478–1535), Уильям Шекспир (1564–1616) – величайшие представители английского Возрождения. Основополагающее влияние творчества Гольбейна на развитие английского портрета: портрет Томаса Мора (1527), портрет Генриха VIII (1536).

Возрождение в Беларуси как вариант Северного Возрождения. Деятельность Франциска Скорины (1490–1551). Идеи гуманизма в творчестве Николая Гусовского (1470–1533). Правовая культура: принятие «Статута ВКЛ» (три редакции). Личность Льва Сапеги (1557–1633). Особенности конфессиональной ситуации на белорусских землях.

Художественная культура белорусского Возрождения

Архитектура. Дворцово-замковое строительство. Увеличение репрезентативных функций замка. Мирский замок: соединение местных традиций и европейской фортификации. Староитальянская система: усиление куртин и бастионов камнями, наличие дополнительных бастионов. Заславский замок Ивана Глебовича (с. XVI в.). Новоитальянская фортификационная система: уменьшение длины куртин, отказ от дополнительных бастионов, включение каменных башен. Несвижский замок и городские укрепления (последняя четверть XVI в.).

Готико-ренессансная стилистика храмов – крепостей. Ренессансный стиль в белорусской архитектуре: новые типы строений (ратуши, торговые ряды). Появление протестантской церкви. Реформаторские сборы. Соединение элементов поздней готики и ренессанса. Храмы удлиненно-осевой композиции: Кальвинский сбор (Спасо-Преображенская церковь) в Заславле.

Живопись. Ренессансные черты в православной иконописи. Становление национальной школы иконописи. Матерь Божья Иерусалимская из Здитова. (с. XVI в.). Соединение православного иконостаса и черт нидерландского Возрождения в Царских вратах из д. Ворониловичи Пружанского района Брестской области (к. XVI в.). Использование металлических и деревянных позолоченных накладок.

Истоки портретного жанра: народная декоративность иконы «Параскева Пятница» из Слуцка (XVI в.). Ренессансная концепция личности в графическом портрете: портрет Скорины для пражского издания Библии (1517). Становление сарматского портрета. Рыцарский портрет Юрия Радзивилла (1480–1541), аристократично-репрезентационный Михаила Борисовича (XVII в.); портреты Ежи Радзивилла (1590), Екатерины Слуцкой (1580): разнообразие видов. Декоративность, внимание к деталям, соединение плоскостности и объёма.

Развитие книжной миниатюры. Традиции летописания: Радзивиловская летопись (1485–1495). 618 миниатюр на историческую тематику. Религиозная литература. Нововизантийский стиль в оформлении Слуцкого евангелия (1582; слуцкий князь Олелько). Книгопечатание. Деятельность Франциска Скорины.

Композиции готической и ренессансной стилистики. Художественное оформление изданий Василия Тяпинского (1530–1600), Симона Будного (1530–1593).

Развитие скульптуры. Сакральная скульптура. «Святой Георгий» (XVI в., Полоцк). Скульптура из д. Шерешёво (Пружанский район Брестской обл.): Лизавета Венгерская, Апостол. Катерина Александрийская как воплощение образа белорусской мадонны. Скульптура «Мария с ребёнком» из Несвижа (конец XVI в.): земная красота матери и ребенка, сдержанность эмоций. Формирование белорусской школы резьбы. Мемориальная пластика: эффигия (надгробье) Альбрехта Гаштольда итальянского мастера Бернардино Заноби де Джианотиса (1500–1541).

Театральное искусство. Создание школьного театра. Народный театр «Батлейка».

Литература

1. Алпатов, М. В. Всеобщая история искусств / М. В. Алпатов. – В 3 – х т. – Т. I. Искусство древнего мира и средних веков. – М.: Госиздат, 1948. – 554 с.
2. Гісторыя беларускага мастацтва: у 6 т. – Т. 1. Ад старажытных часоў да другой паловы XVI ст. / Рэд. С. В. Марцэлеў, Л. М. Дробаў. – Мінск: Навука і тэхніка, 1987. – 304 с.
3. Дмитриева, Н. А. Краткая история искусств: Очерки в 2 т. / Н. А. Дмитриева. – Т. 1. От древнейших времен до XVI в. – М.: Искусство, 1985. – 319 с.
4. Дмитриева, Н. А. Краткая история искусств: Очерки в 2 т. / Н. А. Дмитриева. – Т. 2. Северное Возрождение, страны Западной Европы XVII–XVIII веков, Англия, Россия XVIII века. – М.: Искусство, 1990. – 318 с.
5. Тяжелов, В. Н. Малая история искусств. Искусство Средних веков в Западной и Центральной Европе / В. Н. Тяжелов. – М.: Искусство, 1981. – 382 с.

Дополнительная литература

1. Архітэктура Беларусі: Энцыклапедычны даведнік / Рэдкал. А. А. Воінаў і іншыя. – Мінск: Бел Эн, 1993. – 620 с.
2. Высоцкая, Н. Ф. Іканапіс і алтарны жывапіс Беларусі XII–XVIII стагоддзяў / Н. Ф. Высоцкая. – Мінск: Беларусь, 2012. – 231 с.
3. Колпакова, Г. С. Новая история искусства: Искусство Византии. Поздний период. 1204–1453 гг. / Г. С. Колпакова. – М.: Азбука – классика, 2010. – 318 с.
4. Колпакова, Г. С. Новая история искусства: Искусство Византии. Ранний и средний периоды / Г. С. Колпакова. – М.: Азбука – классика, 2010. – 525 с.
5. Лазука, Б. А. Гісторыя беларускага мастацтва: у 2 т. – Т. 1. Першабытны лад – XVII стагоддзе / Б. А. Лазука. – Мінск: Беларусь, 2007. – 254 с.
6. Лисовский, В. Г. Новая история искусства: Архитектура эпохи Возрождения. Италия / В. Г. Лисовский. – М.: Азбука – классика, 2007. – 615 с.

7. Лявонава, А. К. Старажытнабеларуская скульптура / А. К. Лявонава. – Мн., Навука і тэхніка, 1991. – 208 с.
8. Нессельштраус, Ц. Г. Новая история искусства: Искусство раннего Средневековья / Ц. Г. Нессельштраус. – М.: Азбука – классика, 2000. – 382 с.
9. Райс, Д. Т. Искусство Византии / Д. Т. Райс. – М.: Слово, 2002. – 254 с.
10. Ротенберг, Е. И. Искусство готической эпохи. Система художественных видов / Е. И. Ротенберг. – М.: Эксмо, 2001. – 480 с.
11. Степанов, А. В. Новая история искусства: Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV–XV века / А. В. Степанов. – М.: Азбука – классика, 2003. – 504 с.
12. Степанов, А. В. Новая история искусства: Искусство эпохи Возрождения. Италия. XVI век / А. В. Степанов. – М.: Азбука – классика, 2007. – 640 с.
13. Степанов, А. В. Новая история искусства: Искусство эпохи Возрождения. Нидерланды, Германия, Франция, Испания, Англия / А. В. Степанов. – М.: Азбука – классика, 2009. – 489 с.

Европейское искусство XVII–XIX веков

Европейское искусство XVII века:

формирование национальных художественных школ

Итальянское искусство XVII века: становление стиля барокко. Своеобразие художественной культуры XVII века. Полистилизм в искусстве. Формирование национальных культур и национальных художественных школ. Искусство Италии. Стиль барокко в искусстве: происхождение. Контрреформация и иезуиты. Стилистика барокко.

Архитектура итальянского барокко: пышность, декоративность, «игра» с пространством. Город как ансамбль. Развитие урбанистической архитектуры. Создание барочного фасада здания и интерьера как синтеза всех видов пластических искусств. Система храма Иль Джезу в Риме. Джованни Лоренцо Бернини (1598–1680) и становление стиля. Колоннада Св. Петра в Риме. Римские фонтаны. Динамика барочных форм в архитектуре Франческо Борромини (1599–1667). Система итальянских парков.

Живопись барокко в Италии. Творчество и общественная деятельность братьев Лодовико (1555–1619), Агостино (1557–1602) и Аннибале (1560–1609) Карраччи. Микеланджело Меризи да Караваджо (1571–1610): особенности живописной манеры. Экспрессия светотени в искусстве Караваджо. Художественная трактовка библейских сюжетов. Караваджизм.

Скульптура итальянского барокко: монументальная скульптура, скульптурные фонтаны и обелиски. Скульптурное творчество Джованни Лоренцо Бернини (1598–1680).

Искусство Фландрии. Основные характеристики искусства Фландрии XVII в. Живопись как ведущий вид искусства. Причины распространения барокко: социальные, конфессиональные. Формирование барочных принципов в

искусстве Фландрии. Жанровое разнообразие искусства.

Жизнеутверждающая экспрессия Питера Пауля Рубенса (1577–1640). «Вирсавия», «Шубка». Портретное творчество художника. «Елена Фоурмен с детьми». Особенности барочной стилистики мастера. Жанровое и тематическое разнообразие его творчества.

Антонис ван Дейк (1599–1641) и развитие европейского портрета. Ван Дейк и английское искусство. Портреты Карла I и его семьи. Жанровые произведения фламандских живописцев.

Жизнеутверждающая экспрессия Якоба Йорданса (1593–1678): «Бобовый король». Соединение мифологических и бытовых мотивов в творчестве художника.

Особенности фламандского натюрморта. Синтез жанров в творчестве Франса Снейдерса (1579–1657).

Искусство Испании XVII в. Основные тенденции развития испанского искусства XVII века. Роль дворянства и католической церкви в развитии искусства. Преобладание религиозных сюжетов. Жанр портрета в искусстве.

Барочный мистицизм и спиритуализм Доменико Эль Греко (1541–1614). Переосмысление христианских образов. Маньеристические традиции его творчества. Детская тема в испанском искусстве: дуализм мироощущения персонажей. Трагические мотивы в творчестве художников. Монументализм образов святых в творчестве Франсиско Рибальты (1565–1628). Темы и сюжеты произведений Хосе де Рибера (1591–1652), Франсиско де Сурбарана (1598–1664). Своеобразие стилистической манеры Диего Родригеса де Сильва Веласкеса (1599–1660). «Менины», «Пряхи»: своеобразие творческой манеры художника. Сюжетно – композиционные особенности произведений художника.

Голландское искусство. Появление Голландии на карте Европы. Особенности политического и культурного развития Голландии. Искусство победившего протестантизма. Формирование крупнейшего в Европе художественного рынка. Заказчики и мастера. Наиболее яркие художественные центры (Амстердам, Харлем, Утрехт, Делфт). Искусство «малых» голландцев. Особенности развития портретного жанра. Франс Халс (1582–1566). Портрет парадный (корпоративный) и камерный. Развитие жанровой и пейзажной живописи в творчестве Яна Вермеера Делфтского (1632–1675) Голландский натюрморт и его разновидности: Питер Клас (1597–1660) и Вильям Клас Хеда (1593/1594–1680/1682). Жанровое разнообразие творчества Рембрандта Харменса ван Рейна (1606–1669). «Ночной дозор» в творчестве художника. «Возвращение блудного сына». Интерпретация традиционных сюжетов. Мастерство художника.

Барокко в белорусском искусстве

Социально – политические и экономические предпосылки для распространения художественной системы барокко. Контрреформация в Европе и в ВКЛ. Брестская уния (1596 г.). Формирование силуэтной выразительности городов. Площадь как центр планировки. Княжеские резиденции и дворцово –

парковое искусство.

Архитектура барокко. Эстетика барокко и этапы его развития в искусстве Беларуси: раннее барокко (первая половина XVII в.), зрелое барокко (вторая половина XVII – 1730 – е гг.), виленское барокко (рококо) (1730–1780 гг.).

Основные тенденции развития раннего барокко в архитектуре: формирование фасада; ордерная система как основа декоративного оформления храмов. Типы храмов. Безбашневые храмы: Костёл Божьего тела в Несвиже (1583–1593), Бернардинский костёл в Гродно (1595–1678). Однобашневые храмы готико – ренессансного типа удлинённо – осевой композиции: костёл кармелитов в Ружанах (1617, 1768–1787). Храмы с двухбашневым фасадом: Петропавловская церковь в Минске (1612–1620).

Архитектура зрелого барокко: доминанта базиликального двухбашенного типа с выраженными оборонительными функциями (костёл августинцев д. Михалишки Островецкого района, 1653). Возрастание ярусности башен, появление волнообразных карнизов (костёл бернардинок в Минске).

Завершение формирования барочных ансамблей городских центров Гродно, Минска, Витебска, Пинска в период распространения виленского барокко. Культовая архитектура. Пластичность фасадов, аттиковые фронтоны, использование новых декоративных элементов (валюта) и др. Костёл Св. Андрея в Слониме, Полоцкая София. Соединение черт барокко и классицизма в архитектуре. Переход к дворцово – парковому строительству. Барочно – классицистские ансамбли. Анфиладная планировка. Принцип симметрично – осевого формирования корпусов вокруг замкнутого двора. Дворцы в Ружанах, Несвиже, Гродно. Садово – парковое искусство: регулярный принцип планировки парков.

Скульптура. Барокко в скульптуре Беларуси конца XVI–XVIII вв. Развитие культовой скульптуры. Алтарные комплексы как воплощение синтеза искусств. Деревянные алтари. Главный алтарь костёла Иоанна Крестителя д. Волпа Гродненской области (1634), алтарь Успенского костёла д. Будслав Минской области (1633–1644). Основные сюжеты и образы, отражение в скульптуре проблем современности. Преодоление фронтальности и статичности образов в скульптуре раннего барокко.

Развитие объёмной сквозной резьбы с последующим золочением в православных и униатских храмах. Формирование пятиярусных иконостасов. Белорусские мастера в Москве. «Белорусская резь сквозная». Иконостасы Новодевичьего, Донского, Симеоновского, Ново – Иерусалимского монастырей. Развитие костельной скульптуры.

Расцвет барочной алтарной скульптуры – алтарный комплекс Иезуитского костёла Франциска Ксаверия в Гродно. Сложность силуэта, скульптурная и архитектурная динамика.

Особенности стукковой скульптуры XVII–XVIII вв.: усиление декоративности, углубление психологизма, композиционная насыщенность. Интерьер костёла августинцев в д. Михалишки. Образы святых мучеников Симона и Варфоломея.

Деревянная полихромная скульптура униатских храмов. Деревянная скульптура «низового» барокко, её связь с фольклорной традицией.

Надгробья. Развитие погребального культа. Итальянские мастера. Надгробья Павла Яна Сапеги (1609–1665), Николая Христофора Радзивилла (Сиротки) (1549–1616), Льва Сапеги. Черты сарматизма в мемориальной скульптуре.

Иконопись как вид сакрального искусства. Развитие иконописи на территории Беларуси. Первые иконы. Процесс создания иконописного произведения. Русско – византийские традиции в белорусской иконописи XV–XVI вв. Конфессиональные особенности иконописания: сюжетно – стилистические особенности. Формирование белорусской национальной школы иконописи. Особенности стилистики региональных школ. Народная эстетика в сакральной живописи: национальный типаж, включение пейзажа и этнографических деталей. Функции орнаментального фона в иконописи. Появление перспективного письма и объёмной моделировки. Европейские художественные стили и иконопись. Ренессансная и барочная стилистика икон. «Мать Божья Одигитрия Неувядаемый цвет», «Рождение Богородицы» Петра Евсеевича из Голынца как синтез культового и светского направлений. Барочные черты в иконах малоритской школы. Трансформация иконостаса.

Образование локальных художественных школ в иконописании. Углубление психологических характеристик. Превращение иконы в картину в раме. Аллегоризм образов. Белорусские иконописцы в Москве. Фольклоризация в иконописи. Аллегория. Роль детали. Барочная символика. Черты классицизма в произведениях иконописи.

Сарматский портрет. Сарматские племена, ареал их расселения, образ жизни. Сарматизм как идеология шляхты. Сарматизм в искусстве портрета и мемориальной пластике. Сарматский портрет как носитель генеалогической информации и как художественное явление. Виды сарматских портретов, стилистические особенности. Приметы сарматизма в портретах. Мужские и женские портреты. Портретные галереи. Портреты Юрия Радзивилла (1556–1600), Кшиштофа Веселовского (1636), Гризельды Сапеги (1632), Катарины и Марии Радзивилл кисти Иоганна Шретера (1646), Константина Острожского (первая половина XVII в.), Михаила Казимира Паца (вторая половина XVII в.), Игнацыя Завиши (1732). Барочная стилистика в сарматских портретах XVII – XVIII вв. Психологические характеристики изображаемых.

Сарматизм в мемориальной пластике. Стилистическая характеристика памятников.

Развитие жанра портрета от сарматского к парадному. Индивидуализация образов. Усиление влияния западноевропейского искусства. Развитие перспективы и объёмно – пространственной моделировки. Портрет Александра Острожского (1660–1670). Фольклоризация в портретной живописи.

Классицизм в европейском искусстве XVII –начала XIX века: принципы эстетики классицизма

Классицизм как ведущее художественное направление в европейском искусстве XVII – начала XIX вв. Возникновение классицизма во Франции в XVII в. и распространение в других странах в XVIII в. Роль идей Просвещения в распространении классицизма. Античность и классицизм. Основные принципы эстетики классицизма в разных видах художественного творчества (правила трёх единств, правдоподобие, высокие и низкие жанры). «Поэтическое искусство» Никола Буало (1639–1711). Особенности архитектуры классицизма: четкость и геометризм форм, логичность планировки, сочетание гладкой стены с ордером и сдержанным декором. Представители классицизма: Жюль Ардуэн – Мансар (1646–1708), Анж Жак Габриэль (1698–1782), Клод – Никола Леду (1736–1806) во Франции, Рен Кристофер (1632–1723) в Англии, Василий Иванович Баженов (1737–1799), Карл Иванович Росси (1775–1849) в России.

Живопись классицизма. Мифологические и исторические сюжеты в творчестве Никола Пуссена (1594–1665). Жака – Луи Давида (1748–1825), Жана Огюста Доминика Энгра (1780–1867). Этьен Морис Фальконе (1716–1791) как яркий представитель классицизма в скульптуре

Классицизм в Беларуси. Классицизм в дворцово – усадебной архитектуре Беларуси: Гомельский, Жиличский, Сновский дворцы. Регулярные парки, украшенные искусственными гротами, каскадами, руинами. Культовая архитектура классицизма в Беларуси (Петропавловский собор в Гомеле). Живопись. Творчество Франциска Смуглевича (1745–1807): «Крестьяне в национальной одежде», Иосифа Олешкевича (1777–1830): «Портрет князя Чарторийского», Яна Рустема (1762–1835): «Портрет жены»). Простота сюжета, композиционная завершённость. Гражданственность и чувство долга как отличительная черта героев классицизма.. Казимир Ельский (1782–1867) как теоретик искусства и скульптор. Рельеф «Аллегория искусства». Бюсты преподавателей Виленского университета.

Неоклассицизм как направление в европейском искусстве в конце XVIII – начале XIX века. Ампи́р (первая треть XIX века).

Идеи Просвещения и европейская художественная стилистика XVIII века

Просвещение в европейской культуре. Просвещение и ренессансный гуманизм. Культ разума. Рационалистические теории развития общества и государства. Религия и мораль. Новые нравственные, этические, эстетические принципы искусства XVIII века. Идеология «третьего сословия» и её значение в формировании демократических тенденций в искусстве XVIII–XIX вв. Просветительские идеи и искусство. Развитие литературы, музыкального и театрального искусства. Полистилизм. Художественная культура и общественные вкусы.

Архитектура XVIII века. Тенденции позднего барокко в итальянской дворцовой архитектуре. Барокко в немецкой и английской архитектуре

XVIII века. Дрезденский «Цвингер» Маттиаса Даниеля Пёппельмана (1662–1736), дворец в Шёнбрунне Иоганна Фишера (1656–1723). Архитектурные памятники классицизма во Франции: Площадь Согласия в Париже, Испанская площадь. Классицизм в английской архитектуре второй половины XVIII в. Черты рококо в архитектуре Франции. Малый Трианон в Версале. Усиление стилистики рококо и классицизма в архитектуре Германии вт. пол. XVIII в. Королевский дворец в Берлине Андреаса Шлютера (1660–1714), дворец «Сан Суси» в Потсдаме Георг Венцеслаус фон Кнобельсдорфа (1699–1753).

Живопись XVIII века. Жанровое разнообразие. Черты позднего барокко в живописи итальянского художника Джованни Баттиста Тьеполо (1696–1770).

Стиль рококо в искусстве 18 века. Культурно – исторические предпосылки возникновения стиля. Кризис абсолютизма. Происхождение названия. Архитектура рококо. Интерьеры Пале – Рояля. Архитектор Жермен Бофран (1667–1754). Рокайльная скульптура. Рокайльные элементы в дизайне. Мебель рококо. Развитие декоративно – прикладного искусства. Живопись рококо. Наиболее яркие представители: Жан Антуан Ватто (1684–1721) «Жиль», Франсуа Буше (1703–1770), Жан Оноре Фрагонар (1732–1806). Уход от социальных проблем, разочарование и поиски выхода. Стилистические особенности произведений.

Рококо в Беларуси. Костёл Святого Андрея в Слониме. Рокайльные черты в скульптуре и иконописи.

Просветительский реализм. Черты реалистического искусства в творчестве художников. Влияние эстетических принципов Дени Дидро на европейскую живопись. Обращение художников к бытовым сюжетам. Поэтизация мира вещей и сцен повседневности в творчестве Жана Батиста Шардена (1699–1779). Развитие бытового жанра в творчестве Уильяма Хогарта (1697–1764). Серии картин «Модный брак», «Карьера мота», «Карьера проститутки». Стилистические особенности произведений художника. Развитие английского портрета. Классицистические и реалистические тенденции в творчестве Джошуа Рейнольдса (1723–1792), Томаса Гейнсборо (1727–1788). Английская школа пейзажа. Творчество Джона Констебла (1776–1837).

Сентиментализм и эстетические принципы Жана – Жака Руссо. Морально – дидактический характер творчества Жана – Батиста Грёза (1725–1805). «Паралитик». Поиски новых средств выражения.

Скульптура XVIII в. Развитие скульптуры от рокайльных форм к классицистическим. Творчество Жан – Антуана Гудона (1741–1828) и Антонио Кановы (1757–1822).

Музыкальная культура XVIII в. Роль австрийско – немецкой музыкальной школы в европейской культуре. Демократизация музыкальной жизни. Творчество Иоганна Себастьяна Баха (1685–1750). Опера и оратория в творчестве Георга Фридриха Генделя (1685–1759). Оперная реформа Кристофа Виллибальда Глюка (1714–1787). Формирование венской классической школы. Расцвет концертно – симфонической музыки в творчестве Франца Йозефа Гайдна (1732–1809). Творчество Вольфганга Амадея Моцарта (1756–1791) – вершина

венской музыкальной школы.

Театр и литература XVIII в. Произведения Вольтера («Кандид», «Простодушный»), Дени Дидро («Племянник Рамо», «Монахиня»), Жан – Жака Руссо («Юлия, или Новая Элоиза», «Эмиль, или О воспитании»). Творчество Пьера Огюстена Карона де Бомарше (1732–1799) («Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро»). Театральные реформы. Карло Гольдони (1707–1793) «Слуга двух господ». Карло Гоцци (1720–1806) и традиции комедии «дель арте». Философская трагедия Иоганна Вольфганга фон Гёте «Фауст». Разработка просветительских идей в теоретических трудах и драмах Фридриха Шиллера (1759–1805) «Театр как моральное учреждение», «Разбойники», «Коварство и любовь».

Романтизм в искусстве XIX в.: национальная специфика

Романтизм как художественное направление. Исторические корни и идейно – эстетическая программа романтизма. Стилистические особенности образного мира и живописного языка романтиков. Романтический герой. Культ природы. Двоемирие. Историческая ориентация. Искусство немецкого романтизма. Йенские романтики. Развитие немецкого пейзажа. Каспар Давид Фридрих (1774–1840). Черты романтизма в творчестве Франсиско Гойя (1746–1828). Живопись романтиков как оппозиция классицистической школе и академическому искусству. Крупнейшие мастера французского романтизма – Теодор Жерико (1791–1824), Эжена Делакруа (1798–1863). Военно – героический романтизм Жерико. «Плот «Медузы» как отражение конфликтов современного общества. Портреты умалишённых. Революционный пафос творчества Делакруа: «Свобода, ведущая народ». Национальная специфика романтизма. Романтизм в Англии. Пейзажное искусство Уильяма Тёрнера (1775–1851).

Романтизм в Беларуси. Творчество Валентия Ваньковича (1800–1842). «Мицкевич на горе Аю – Даг». Ванькович как воплощение романтического идеала. Ян Кшиштоф Дамель (1780–1840).

Эстетика романтизма и «Прерафаэлитское братство». Определение понятия. Возрождение «наивной религиозности» и раннеренессансного искусства. Неприятие буржуазного общества и индустриальной культуры. Утверждение принципа «верности природе». Сюжетное разнообразие: внимание к библейским и литературным сюжетам. Старшие и младшие прерафаэлиты. Творчество Данте Габриэля Россетти (1828–1882). «Девичество Марии» (1849). «Автобиографичность произведения «Блаженная Беатриса» (1849). Уильям Хант (1827–1910): «Козёл отпущения», «Светоч мира». Джон Миллес (1829–1896): «Офелия». Прерафаэлиты и Рёскин. Россети и Моррис. Эстетизм, стилизация форм, эротизм в творчестве младших прерафаэлитов. Эдвард Бёрн – Джонс (1833–1898). Прерафаэлиты и символизм.

Реалистическая живопись XIX в.

Реализм как ведущее направление в изобразительном искусстве второй половины XIX в. Критический реализм в искусстве. Острота и злободневность

социальной проблематики реализма в искусстве. Сложение ведущих национальных европейских школ в искусстве. Роль сатиры в отражении конфликтов эпохи.

Историческая тема в искусстве художников европейской живописи. Развитие национальных школ пейзажной живописи. *Мастера Барбизонской школы* Теодор Руссо (1812–1867), Жюльен Дюпре (1851–1910), Диаз Нарсис Виржиль (1808–1876), Шарль – Франсуа Добиньи (1817–1878), Констан Тройон (1810–1865). Утверждение эстетической ценности национального ландшафта и обыденных пейзажных мотивов. Разработка методики тональной живописи. Влияние Барбизонской школы на развитие пейзажной живописи в европейских странах.

Французская школа реализма. Жан Дезире Гюстав Курбе (1817–1877) как глава реалистического направления во французской живописи. Скульптурность творческой манеры художника («Дробильщики камней», «Веяльщицы»). Демократизм творчества Оноре Домье (1808–1879). Образы тружеников. Карикатура. Крестьянский мир в живописи Жана Франсуа Милле (1814–1875) («Сборщицы колосьев»). «Анжелюс» как гимн человеку труда.

«Бунт четырнадцати», «Санкт – Петербургская артель художников». «Товарищество передвижных выставок». Организация объединения. Цели. Деятельность. Основные представители: Иван Николаевич Крамской (1837–1887), Илья Ефимович Репин (1844–1930), Николай Николаевич Ге (1831–1894), Василий Иванович Суриков (1849–1916). Репин и Беларусь.

Особенности белорусского реалистического искусства. Национальная история в творчестве белорусских художников. Исторические памятники, белорусские усадьбы в рисунках Наполеона Орды (1807–1883). Образ Родины в творчестве Фердинанда Руцица (1870–1936). Символический характер его произведений «Старые яблони», «Земля», «Эмигранты». Глубина отражения внутреннего мира человека в творчестве Никодима Силивановича (1834–1919): «Солдат с мальчиком», «Литвинка из Езно», «Пастух из Свентянщины».

Литература

1. Алпатов, М. В. Всеобщая история искусств / М. В. Алпатов. – В 3 – х т. – Т. II. Искусство эпохи возрождения и нового времени. – М.: Госиздат, 1949. – 634 с.
2. Алпатов, М. В. Всеобщая история искусств / М. В. Алпатов. – В 3 – х т. – Т. III. Русское искусство с древнейших времен до начала XVIII века. – М.: Госиздат, 1955. – 642 с.
3. Гісторыя беларускага мастацтва: ў 6 т. – Т. 2. Другая палова XVI – канец XVIII ст. / Рэд. М. Я. Сахута. – Мінск: Навука і тэхніка, 1988. – 384 с.
4. Дмитриева, Н. А. Краткая история искусств: Очерки в 2 т. / Н. А. Дмитриева. – Т. 2. Северное Возрождение, страны Западной Европы XVII–XVIII веков, Англия, Россия XVIII века. – М.: Искусство, 1990. – 318 с.
5. Малая история искусств: Искусство XVIII века / А. М. Кантор,

- Е. Ф. Кожина, Н. А. Лившиц и др. – М.: Искусство, 1977. – 373 с.
6. Прусс, И. Е. Малая история искусств: Западноевропейское искусство XVII века / И. Е. Прусс. – М.: Искусство, 1974. – 219 с.

Дополнительная литература

1. Бёрк, Э. Философское исследование происхождения наших идей возвышенного и прекрасного / Э. Бёрк. – М.: Искусство, 1978. – 237 с.
2. Виппер, Б. Р. Проблема реализма в итальянской живописи XVII–XVIII веков / Б. Р. Виппер. – М.: Искусство, 1966. – 276 с.
3. Даниэль, С. М. Новая история искусства: Европейский классицизм / С. М. Даниэль. – М.: Азбука – классика, 2003. – 301 с.
4. Даниэль, С. М. Новая история искусства: Рококо: От Ватто до Фрагонара / С. М. Даниэль. – М.: Азбука – классика, 2010. – 336 с.
5. Даниэль, С. М. Рококо: От Ватто до Фрагонара / С. М. Даниэль. – СПб.: Азбука – классика, 2007. – 336 с.
6. Лазука, Б. А. Гісторыя беларускага мастацтва: у 2 т. – Т. 2. XVIII – пачатак ХХІ стагоддзя / Б. А. Лазука. – Мінск: Беларусь, 2007. – 254 с.
7. Раздольская, В. И. Новая история искусства: Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм / В. И. Раздольская. – М.: Азбука – классика, 2005. – 368 с.
8. Якимович, А. К. Новая история искусства: Новое время. Искусство и культура XVII–XVIII веков / А. К. Якимович. – М.: Азбука – классика, 2004. – 436 с.

Искусство к. XIX – н. ХХІ вв.

Импрессионизм и постимпрессионизм в искусстве

Художественная культура рубежа XIX–XX вв., особенности её развития. Формирование новых направлений и течений в искусстве: импрессионизма и постимпрессионизма.

Искусство импрессионизма. Сущность художественного метода, стилистические особенности и язык импрессионистической живописи. Хронология. Тематика живописи импрессионистов. Творчество Эдуарда Мане (1832–1883), Клода Моне (1840–1926), Камиля Писсарро (1830–1903), Альфреда Сислея (1839–1899), Огюста Ренуара (1841–1899), Эдгара Дега (1834–1917). Распространение идей импрессионизма в скульптуре. Искусство Франсуа Огюста Родена (1840–1917).

Искусство неоимпрессионизма (пуантилизма). Создание научной теории цвета, использование в искусстве открытий оптики. Творческие искания Жорж – Пьера Сёра (1859–1891) и Поля Синьяка (1863–1935).

Постимпрессионизм. Влияние импрессионизма на творчество постимпрессионистов. Композиционные открытия Поля Сезанна (1875–1906). Цветовая структура его живописи. Творчество Винсента Ван Гога (1853–1890) и Поля Гогена (1848–1903). Анри де Тулуз – Лотрек (1864–1901). «Понт –

Авенская школа» и группа «Наб́й». Влияние идей постимпрессионизма на искусство XX века.

Стиль модерн в европейском искусстве

Хронологические рамки стиля модерн в Европе. Смысл названия стиля в различных художественных школах и странах. Художественная идеология эпохи. Стиль искусства и жизни.

Художественная специфика стиля в архитектурном творчестве. Трактовка пространства в стиле модерн. Искусство города. Архитектура модерна и её представители: Виктор Орта (1861–1947), Эктор Гимар (1867–1942), Антонио Гауди (1852–1926).

Модерн в изобразительном искусстве: Густав Климт (1862–1918), Альфонс Муха (1860–1939).

Синтез искусств в эпоху модерна. Основа художественного синтеза модерна. Тематика произведений модерна. Выбор сюжетов и тем в искусстве модерна. Художественные средства стиля модерн в живописи и графике. Символизм стиля модерн. Национальные стили модерна и дизайн.

Модернизм и постмодернизм в искусстве XX – н. XXI вв.

Фовизм как первое направление модернизма в живописи XX века. Творчество Анри Матисса (1869–1954) – ведущего представителя фовизма. «Музыка», «Танец», «Одалиска в красных шароварах». Творчество художников – фовистов Жоржа Руо (1871–1958), Мориса де Вламинка (1876–1958), Андре Дерена (1880–1954), Рауля Дюфи (1877–1953). Творческий метод, стилистика и художественный язык произведений фовистов.

Экспрессионизм как направление модернизма. Влияние творчества Ван Гога, Эдварда Мунка (1863–1944), Фердинанда Ходлера (1853–1918) на формирование экспрессионизма в искусстве. Эстетические и творческие искания художественных объединений Германии «Мост» и «Синий всадник». Их роль в создании направления экспрессионизма. Творчество ведущих художников – экспрессионистов Эрнста Кирхнера (1880–1938), Карла Шмидта – Ротлуфа (1884–1976), Эмиля Нольде (1867–1958), Макса Бекмана (1884–1950), Георга Гросса (1893–1959), Отто Дикса (1891–1969), Василия Васильевича Кандинского (1866–1944), Альфреда Кубина (1877–1959). Тенденции экспрессионизма в немецкой скульптуре. Творчество Эрнста Барлаха (1870–1938), Джакомо Манцу (1908–1991).

Кубизм как направление в искусстве начала XX века. Основоположники кубизма Пабло Пикассо (1881–1973) и Жорж Брак (1882–1963). Влияние творческих поисков Поля Сезанна (1839–1906) на зарождение кубизма. Кубистические работы Пикассо: «Авиньонские девицы», «Портрет Воллара», «Музыканты» и др. Творчество Брака. Основные периоды в развитии кубизма: аналитический и синтетический. Творчество художников – кубистов: Альбера Глеза (1881–1953), Фернана Леже (1881–1955), Робера Делоне (1885–1941), Гриса Хуана (1887–1927), Марселя Дюшана (1887–1968), Франсис Пикабии (1879–1953),

Жана Метценже (1883–1956). Теоретическая работа Глеза «О кубизме». Кубистические поиски в скульптуре. Творчество Александра Порфирьевича Архипенко (1887–1964), Жака Липшица (1891–1973), Осипа Цадкина (1890–1967).

Художественное течение *орфизма* в искусстве как порождение кубизма. Орфизм Робера Делоне. Соня Делоне (1885–1979). Серии картин «Окна», «Овалы».

Абстракционизм как направление искусства модернизма. Место абстракционизма в искусстве XX века. Роль импрессионизма и постимпрессионизма в рождении абстракционизма. Живописный и геометрический абстракционизм. Работа Кандинского «О духовном в искусстве». Творческий метод и художественный язык произведений Кандинского. Живописная абстракция свободно текущих форм и ритмов в творчестве Кандинского, работах мастеров абстрактного экспрессионизма Ханса Хофмана (1880–1966), Джексона Полока (1912–1956), ташизма Пьера Сулажа (р. 1918), информального искусства Жана Дюбюффе (1901–1985). Геометрический или логический абстракционизм: строгий абстрактный стиль, неопластицизм Пит Мондриан (1911–1944); супрематизм Казимира Севериновича Малевича (1879–1935); оп-арт Виктора Вазарели (1906–1997). Абстракционизм в скульптуре. Творчество Ханса Арпа (1886–1966). Абстракционизм в прикладном и декоративном искусстве, дизайне.

Футуризм как направление в искусстве модернизма. Италия – родина футуризма. Роль кубизма и фовизма в зарождении футуризма. Идеино – эстетическая программа футуристов. Манифесты футуризма итальянского поэта Филиппо Томмазо Маринетти (1876–1944): «Манифест футуризма» (1909), «Технический манифест футуристической живописи» (1910), «Манифест футуристической скульптуры» (1912), «Манифест футуристической архитектуры» (1914). Идея открытого произведения искусства. Представители итальянского футуризма. Умберто Боччони (1882–1916): «Движение футболиста», «Улица входит в дом», «Симультанное зрение», «Шагающий человек». Джино Северини (1883–1966): «Поезд красного креста». Джакомо Балла (1871–1958): «Скорости мотоцикла». Понятие симультанности. «Пластико-динамические комплексы» Баллы. Футуризм как искусство «торжества скорости и энергии». Кубофутуризм Малевича. Футуризм и акционизм.

Неофутуризм 60–70 – х годов XX века. Ричард Фуллер (1895–1983), Ээро Сааринен (1910–1961); Хенинг Ларсени (1925–2013). Неофутуризм в современном искусстве и дизайне: публикация «Манифеста Неофутуристического Города» (2007) Вито Ди Бари.

Авангард в искусстве Европы: хронологические рамки. Основные черты авангарда. Основные направления авангарда; их истоки в творчестве художников – постимпрессионистов. Дадаизм в искусстве авангарда. Тристан Тцара (1896–1963) «Манифест дадаизма». Коллаж и его виды. Творчество Марселя Дюшана (1887–1968) и Франсиса Пикабия (1879–1953). Влияние идей Зигмунда Фрейда (1856–1939) и Фридриха Ницше (1844–1900) на становление не-

классического языка искусства.

Сюрреализм в контексте европейского авангарда. Французские поэты: Поль Элюар (1895–1952), Луи Арагон (1897–1982), Андре Бретон (1896–1966) как вдохновители движения к сюрреализму. Теория сюрреализма в «Манифесте» Бретона. Роль интуитивизма и фрейдизма в формировании творческого метода сюрреалистов. Творчество ведущих художников сюрреализма первой волны: Макса Эрнста (1891–1976), Массона Андре (1896–1987), Хоана Миро (1893–1983), Ива Танги (1900–1955). Сюрреализм в творчестве Пикассо. Творчество Рене Магритта (1898–1967) Пауля Клее (1879–1940). Сальвадор Дали (1904–1989) и идеи «сверхреального» творчества. Сюрреализм Дали: «Автопортрет», «Постоянство памяти», «Венера с ящиками», «Атомная Леда», «Атомистический крест», «Тайная вечеря». Творческие концепции сюрреализма Дали.

поп-арт – ведущее художественное направление модернизма после второй мировой войны как реакция на беспредметное искусство. Идейные истоки поп-арта. Роль дадаизма в создании направления поп-арта. Эстетика банального и случайного в искусстве поп-арта. Создание образов нестандартного мира средствами стандартных форм повседневности: образы комиксов, рекламы, массовой кинопродукции в искусстве поп-арта. Ведущие художники поп-арта: Ричард Гамильтон (р. 1922), Энди Уорхол (1928–1987), Клас Олденбург (р. 1929), Джаспер Джонс (р. 1930), Роберт Раушенберг (1925–2008).

оп-арт – течение в европейском и американском искусстве. Влияние школы Баухауса и русского конструктивизма на создание оп-арта. Виктор Вазарелли (1906–1997) – основоположник оп-арта. Творческие эксперименты и выставки художников оп-арта. Творчество Бриджет Луизы Райли (р. 1931). Использование художественных достижений оп-арта в прикладном искусстве, художественной промышленности и выставочной деятельности.

Завершение «проекта модерна» в западной культуре и её переход в новое качественное состояние в постмодернизме.

Искусство Беларуси XX – н. XXI вв.

Витебский авангард: поиски новых форм в искусстве. Юрий Пэн (1854–1937) и его Школа рисования (1897–1918): формирование модернизма в Беларуси. Марк Шагал (1887–1985) и Витебск. Белорусские корни французских авангардистов: Хаим Сутин (1893–1943), Осип Цадкин (1890–1967).

Объявление БССР (30 декабря 1922 г.) и развитие агитационных форм искусства (плаката). Казимир Малевич (1879–1935) и УНОВИС. Творчество Эль Лисицкого (1890–1941). Графика Соломона Юдовина (1892–1954).

Белорусизация. Теоретическое осмысление национального стиля: Евфимий Карский (1860–1931), Игнат Кончевский (1896–1923). Роль Инбелкульта в популяризации национального искусства: издательская деятельность. Открытие музеев и театров. Творчество Михаила Филипповича (1896–1947) и Язепа Дроздовича (1888–1954). Темы и сюжеты их произведений. Становление национального киноискусства. Творчество художников Западной Беларуси. Пётр

Сергиевич (1900–1987). Свёртывание национальной программы в конце 20 – х гг. Курс на индустриализацию. Развитие городов. *Нормативность социального реализма* как художественного метода изображения действительности в живописи, литературе, театральном и киноискусстве.

Создание Союза архитекторов БССР (1932). Деятельность Георгия Лаврова (1896–1967), Иосифа Лангбарда (1882–1951), Александра Воинова (1939–2002). Сталинский классицизм. Конструктивизм и функционализм в искусстве.

Разработка производственной темы: Валентин Викторович Волков (1981–1964), Иван Осипович Ахремчик (1903–1971). Развитие темы гражданской войны и интервенции: Евгений Алексеевич Зайцев (1907–1992), Абрам Иосифович Кроль (1913–1990). Лениниана. Развитие портретного и пейзажного жанров. Реалистический характер скульптуры.

Особенности развития искусства во время Великой Отечественной войны. Агитационные виды: плакат, карикатура, боевые листки. Сатирическая графика. Партизанская тема. Военная тема. Портрет: образы партизан, воинов – освободителей. Образ Родины в пейзаже. Портрет в скульптуре. Творчество Заира Исааковича Азгура (1908–1995). Монументализм творчества Александра Васильевича Гру́бэ (1894–1980).

Новые тенденции в искусстве 50 – 60 – х гг. XX в. Развенчание культа Сталина. Создание мемориальных архитектурно – скульптурных комплексов: Хатынь, Курган Славы. Поиски новых архитектурных форм. Дворец спорта. Деятельность Михаила Павловича Парусникова (1893–1968), Валентина Николаевича Малышева (р. 1931). Отказ от документально – портретных характеристик в скульптуре. Типизация образов. Анатолий Александрович Аникейчик (1932–1989), Андрей Онуфриевич Бембель (1905–1986), Сергей Иванович Селиханов (1917–1976).

Тема войны в живописи. Романтизация революции. Величие образа советского человека. Тема труда. Развитие пейзажного жанра. Лирические и эпические пейзажи. Развитие театрального искусства и кинематографии.

Развитие городской архитектуры в 70–80 – х гг. XX ст. Новый облик города. Создание микрорайонов.

Образы современников в скульптуре.

Осмысление и переосмысление истории в живописи. Синтез жанров. Фотографизм в искусстве. Гавриил Харитонович Ващенко (1928–2014), Леонид Дмитриевич Щемелёв (р. 1923). Творчество Михаила Андреевича Савицкого (1922–2010).

Пути развития искусства в суверенной республике Беларусь (с 1991 г.). Общечеловеческие ценности и национальные интересы. Интеграция белорусского искусства в мировое информационное пространство. Современная архитектура: стилистические характеристики. Экспериментальный характер современного изобразительного искусства. Поиски новых форм и стилевых решений. Интеллектуальный характер современного искусства.

Искусство постмодернизма

Постмодернизм как явление культуры второй половины XX века. Мировоззренческие истоки постмодернизма: Жан Франсуа Лиотар (1924–1998). Идеи Жака Деррида (1930–2004).

Основные категории постмодернистского искусства. Сосуществование и взаимодействие художественных стилей прошлого. Децентрация мира. Переходы и комбинации в тексте культуры. Понимание традиции как живого разнообразия языковых форм в искусстве разных эпох. Переосмысление наследия посредством игры. Роль исторической аллюзии в создании художественного текста. Коллаж и цитирование как формы поиска и открытия новых смыслов.

Постмодернистские арт – практики: минимализм, концептуальное искусство, хэппенинг, перформанс, инсталляция, боди – арт, ленд – арт и др.

Разнонаправленность творческих поисков художников постмодернизма. Влияние постмодернистских поисков в искусстве на мультимедийную культуру, художественную промышленность, прикладное искусство, рекламу и др. Новые возможности и функции современного искусства. Искусство голографии, объемные изображения в виртуальном пространстве на больших плоскостях.

Литература

1. Гісторыя беларускага мастацтва: у 6 т. – Т. 3. Канец XVIII – пачатак XX ст. / Рэд. Л. М. Дробаў, П. А. Карнач. – Мінск: Навука і тэхніка, 1992. – 448 с.
2. Гісторыя беларускага мастацтва: у 6 т. – Т. 4. 1917–1941 – я гг. / Рэд. Л. М. Дробаў, В. Ф. Шматаў. – Мінск: Навука і тэхніка, 1992. – 352 с.
3. Гісторыя беларускага мастацтва: у 6 т. – Т. 5. 1941–1960 – я гг. / Рэд. П. А. Карнач. – Мінск: Навука і тэхніка, 1992. – 255 с.
4. Гісторыя беларускага мастацтва: у 6 т. – Т. 6. 1960 – я – сярэдзіна 1980 – х гадоў / Рэд. В. І. Жук. – Мінск: Навука і тэхніка, 1994. – 375 с.
5. Лазука, Б. А. Гісторыя сусветнага мастацтва. Рускае і беларускае мастацтва XIX – у пачатку XX стагоддзя / Б. А. Лазука. – Мінск: Беларусь, 2011. – 429 с.
6. Лиотар, Ж. – Ф. Ситуация постмодерна / Ж. – Ф. Лиотар. – СПб.: Алетейя, 1998. – 159 с.
7. Полевой, В. М. Малая история искусств: Искусство XX века (1901–1945) / В. М. Полевой. – М.: Искусство, 1991. – 303 с.
8. Усовская, Э. А. Парадигма постмодернизма в культуре XX века / Э. А. Усовская. – Минск: БГУ, 2006. – 125 с.
9. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия / Сост. С. А. Мигунов, Н. А. Хренов. – М.: Прогресс – Традиция, 2008. – 689 с.

Дополнительная литература

1. Андреева, Е. Ю. Новая история искусства: Постмодернизм. Искусство второй половины XX – начала XXI века / Е. Ю. Андреева. – М.: Азбука – классика, 2007. – 488 с.

2. Беларускі авангард 1980 – х [Выяўленчы матэрыял] / Уклад. А. Клінаў. – Мінск: І. П. Логвінаў, 2016. – 131 с.
3. *Герман, М. Ю.* Новая история искусства: Импрессионизм. Основоположники и последователи / *М. Ю. Герман.* – М.: Азбука – классика, 2008. – 518 с.
4. *Герман, М. Ю.* Новая история искусства: Модернизм. Искусство первой половины XX века / *М. Ю. Герман.* – М.: Азбука – классика, 2005. – 480 с.
5. *Дробов, Л.* Живопись Белоруссии XIX – нач. XX вв. / *Л. Дробов.* – Минск: Вышэйшая школа, 1974. – 336 с.
6. *Ильин, И. П.* Постмодернизм: От истоков до конца столетия: Эволюция научного мифа / *И. П. Ильин.* – М.: Интрада, 1998. – 255 с.
7. *Конан, У.* Гісторыя эстэтычнай думкі Беларусі: у 3 т. – Т. 1. X ст. – 1905 г. / *У. Конан.* – Мінск: Беларуская навука, 2010. – 439 с.
8. *Лазука, Б. А.* Гісторыя беларускага мастацтва: у 2 т. – Т. 2. XVIII – пачатак XXI стагоддзя / *Б. А. Лазука.* – Мінск: Беларусь, 2007. – 254 с.
9. *Маньковская, Н. Б.* Эстетика постмодернизма / *Н. Б. Маньковская.* – СПб.: Алетейя, 2000. – 347 с.
10. *Сучасная беларуская скульптура. XXI стагоддзе* / *К. С. Аксёнава.* – Мінск: Бел Эн, 2012. – 358 с.

2.2 По курсу «История дизайна»

Исторические предпосылки возникновения дизайна

Ремесленный период в истории дизайна. Канонический тип деятельности в системе ручного производства и его основные особенности

Эволюция предметного мира и неолитическая революция. Прimitивные культуры – картина мира, особенности познания окружающей среды, отношение к вещи, времени, понимание пространства, мифологический тип мышления. Роль Древнего Египта и Междуречья, в формировании материально – художественной культуры человечества. Влияние канона на принципы формообразования в культурах «организованного землепользования». Формирование отношения к материалу. Египетский канон как формообразующий принцип, художественный метод, основанный на знании зримых форм и смысловых значений. Взаимодействие художественной формы и конструкции в предметном мире Древней Греции и Рима. Революция в античном формообразовании: переход от кодекса знания к кодексу зрения. Зарождение принципов функциональной организации предметной среды в материально – художественной культуре. Законы перспективы, ансамбль и скульптура, пропорции и золотое сечение. Ремесло и новые изобретения. Средневековье – особенности производства и формирования предметного мира. Роль цехов в формировании новых технологий.

Литература

1. *Ковешникова, Н. А.* Дизайн: история и теория: учебное пособие для

- студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. – М.: Омега – Л, 2006. – 224 с. – С. 12–25.
2. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учебное пособие / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с. – С. 6–28.
  3. Михайлов, С. М. История дизайна. Краткий курс: учебник для вузов / С. М. Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004. – 289 с. – С. 10–35

Дополнительная литература

1. Селезнев, И. Ф. Дизайн: Проблемы материально – художественной культуры / И. Ф. Селезнев. – Минск: Вышэйшая школа, 1978. – 272 с.
2. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: в 2 т. / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура – С, 2006–2007. – 219 с.
3. Цыганкова, И. Г. У истоков дизайна / И. Г. Цыганкова. – М.: Наука, 1977. – 112 с.

Предыстория проектной деятельности. Развитие ремесла, науки и техники в эпоху Возрождения

Эпоха Ренессанса – глобальная научная, техническая и культурная эволюции. Возникновение проектной деятельности в эпоху Ренессанса. Роль городов, великие географические открытия и их влияние на развитие естествознания, первые печатные книги и карты, как новые типы научных образований и систематизаций. Естественнонаучная и инженерная деятельность титанов Возрождения: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рамелли, Брунеллески. Роль наблюдения, эксперимента, специального языка науки. Реформация и новая мотивация к труду, научному и техническому творчеству Новые технические изобретения – металлургия, книгопечатание, военная техника, станки, водяные машины. Ренессансная избыточность» культурных явлений, особенности естественных языков этого периода. Коммуникационные достижения в ренессансном обществе, и их трансформационная функция в культуре Европы.

Литература

1. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: Учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. – М.: Омега – Л, 2006. – 224 с. – С. 31–37
2. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: Учебное пособие / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с. – С. 28–34
3. Михайлов, С. М. История дизайна. Краткий курс: Учебник для вузов / С. М. Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004. – 289 с. – С. 35–40

Дополнительная литература

1. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: в 2 т. / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура – С, 2006–2007. – 219 с.
2. Цыганкова, И. Г. У истоков дизайна / И. Г. Цыганкова. – М.: Наука, 1977. – 112 с.

Научная революция XVII и промышленный переворот XVIII веков. Парадигматический характер Нового времени и его влияние на формообразование предметного мира

Механистическая картина мира и классическая наука. Научная революция XVII века: истоки, этапы, структура, герои, результаты. Предпосылки научной революции XVII в, новый тип ученого и научного лидера. Г. Галилей, И. Кеплер, И. Ньютон, Г. Лейбниц. Массовое изменение типа экономики и ее технологического уровня. Влияние промышленной революции XVIII–XIX веков на развитие материально – художественной культуры, экономическая база промышленной революции. Структура, предпосылки и история создания промышленной базы Запада. Рабочие машины ткацкие и токарные станки, изобретения Г. Модсли, универсальный паровой двигатель Дж. Уатта, переход к промышленному производству и поиск новых источников энергии. Первые фабричные машины, транспортные средства с паровым двигателем. Военный транспорт и кораблестроение, приборы связи. Роль инженерного конструирования в производстве, как фактор развития проектной деятельности. Новая организация городского пространства и её влияние на формообразование предметного мира.

Литература

1. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: Учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. – М.: Омега – Л, 2006. – 224 с. – С. 37–54.
2. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: Учебное пособие / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с. – С. 34–37.
3. Михайлов, С. М. История дизайна. Краткий курс: Учебник для вузов / С. М. Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004. – 289 с. – С. 40–45.

Дополнительная литература

1. Гропиус, В. Границы архитектуры / В. Гропиус. – М.: Искусство, 1971. – 296 с.
2. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: в 2 т. / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура – С, 2006–2007. – 219 с.
3. Цыганкова, И. Г. У истоков дизайна / И. Г. Цыганкова. – М.: Наука, 1977. – 112 с.

«Всемирные выставки», как новые факторы мировой торговли и их влияние на развитие урбанистической культуры, индустриального производства и массовых коммуникаций

Развитие мировой системы коммуникаций и торговли. Кризис целостной картины мира. Встреча Запада и Востока. «Интернационализация пространства и ретроспектива». Декоративные и конструктивные принципы предметного формообразования классицизма. Классицизм в архитектуре и технике. Первые промышленные строения, помещения и станки. Первая всемирная промышлен-

ная выставка 1851 года (Лондон). «Хрустальный дворец» Дж. Пакстона (1803–1865) как образец новой архитектурной формы. Массовые «предметы» и аксиологический кризис «высокого» искусства. Эклектика. Экономические теории и их влияние на развитие производства в эпоху возрастания роли государства. Кризис капиталистических систем производства и рост роли социального фактора в формообразовании. Всемирные выставки в Америке и Франции. Демонстрация технических достижений. «Всемирная выставка» 1889 года в Париже. Дворец машин и башня Г. Эйфеля как примеры индустриального проектирования и новых технологий. Михаэль Тонет (1796–1871) – выдающийся мастер – художник по мебели, основатель промышленной мебельной фирмы в Австро-Венгрии, создатель комплексной программы производства мебели.

Литература

4. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: Учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. – М.: Омега – Л, 2006. – 224 с. – С. 54–59
5. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: Учебное пособие / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с. – С. 39 – 41
6. Михайлов, С. М. История дизайна. Краткий курс: Учебник для вузов / С. М. Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004. – 289 с. – С. 45–55

Дополнительная литература

4. Гропиус, В. Границы архитектуры / В. Гропиус. – М.: Искусство, 1971. – 296 с.
5. Цыганкова, И. Г. У истоков дизайна / И. Г. Цыганкова. – М.: Наука, 1977. – 112 с.
6. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: в 2 т. / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура – С, 2006–2007. – 219 с.

Предыстория современного дизайна

Развитие науки и техники в конце XIX века. Движение «Искусств и ремёсел» в Англии и его влияние на развитие дизайна

Автономизация практики и теории дизайна. Английская эстетика, немецкая философия, французское искусство и их влияние на принципы формообразования в архитектуре и индустриальном производстве предметной среды и товаров массового спроса. Разделение «высокого» и прикладного искусства. Конфликт декоративно – прикладного искусства и серийного формообразования. Практическая деятельность Г. Земпера (1803–1879).

Движение за обновление искусств и ремесел. Теоретические воззрения Дж. Рёскина (1819–1900) и практические достижения. У. Морриса (1834–1896). Эстетическое осознание техники инженером и теоретиком машиностроения Францем Рёло (1829–1905). Стилль модерн (ар нуво) – переходный этап от эсте-

тики предметного мира XIX века к новой эстетике техники XX столетия. Изысканность культуры модерна. Роль личности в культуре модерна. А. Гауди, Ван де Вельде, Г. Климт, Р. Тиффани – художники и архитекторы модерна. Национальные варианты стиля «модерн»: стиль модерн в Австрии, Германии, Бельгии, Франции, Британии и России. Принципы формообразования нового стиля. Связь прикладного искусства и новых форм производства. Роль прикладного искусства в развитии дизайна. Преодоление декоративности и поиски нового формообразования.

Литература

1. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. – М.: Омега – Л, 2006. – 224 с. – С. 64–71
2. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учебное пособие / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с. – С. 43–52
3. Михайлов, С. М. История дизайна. Краткий курс: учебник для вузов / С. М. Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004. – 289 с. – С. 55–75

Дополнительная литература

1. Гропиус, В. Границы архитектуры / В. Гропиус. – М.: Искусство, 1971. – 296 с.
2. Цыганкова, И. Г. У истоков дизайна / И. Г. Цыганкова. – М.: Наука, 1977. – 112 с.
3. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: в 2 т. / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура – С, 2006–2007. – 219 с.

Эстетика техники конца XIX – начала XX века.

Формирование раннего функционального дизайна.

Чикагская школа архитектуры

Картина мира в XX веке, отношение к вещи, пространству, времени. Роль научно – технического и промышленного прогресса в культурах Европы и Америки. Роль второго этапа научно – технической революции в культуре промышленно развитых стран. Открытия и изобретения обеспечившие новое формообразование в промышленном искусстве. Рост объемов производства новых материалов и мощностей машин и механизмов. Масштабная организация научной и инженерной деятельности, строительство каналов и гидротехнических сооружений, массовость инженерной профессии и стандартизация и унификация измерений и производства. Международное научно – техническое сотрудничество и развитие фотографии, кинематографа и систем проводной связи. Пластмассы и разработка новых средств коммуникаций.

Промышленная конкуренция и индивидуальные свободы в предметном мире. Появление двигателя внутреннего сгорания, обусловившего развитие автомобильного и авиационного транспорта; электропривод и электро-транспорт; судостроение. Попытки гуманизации производственной сферы и

начало конвейерного производства. Комплексное проектирование в судостроении. Ч. Макинтош и его проекты мебели и оборудования.

Архитектура и легированные стальные конструкции. Патент на железобетонные изделия. Новые технологии строительства стен и столбов на основе стальной сборной конструкции. Жилые дома и индустриальные принципы строительства. Формирование раннего американского дизайна. Чикагская архитектурная школа: Луис Генри Салливан (1856–1924), Фрэнк Ллойд Райт (1867–1959). Первые небоскребы и ангары. Проектирование конструкций свободных пролетов с вантовыми навесами и разнесенными опорными элементами.

Литература

1. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. – М.: Омега – Л, 2006. – 224 с. – С. 75–81
2. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учебное пособие / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с. – С. 52–77
3. Михайлов, С. М. История дизайна. Краткий курс: учебник для вузов / С. М. Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004. – 289 с. – С. 75–95

Дополнительная литература

1. Гропиус, В. Границы архитектуры / В. Гропиус. – М.: Искусство, 1971. – 296 с.
2. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: в 2 т. / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура – С, 2006–2007. – 219 с.
3. Цыганкова, И. Г. У истоков дизайна / И. Г. Цыганкова. – М.: Наука, 1977. – 112 с.

Становление дизайна как нового вида проектной и художественно – практической деятельности. Германский Веркбунд

Интернационализации производства и типизации вещи в эпоху мировых кризисов и социальных революций. Серийные вещи и эталонная продукция. Первый массовый автомобиль и особенности его дизайна. Г. Форд и система производственных отношений. «Американская система» массового производства. Масштабные производства и стандартизированный продукт с взаимозаменяемыми частями. Механические станки и искусственно вырабатываемая энергия. Механические устройства, как объекты нового формообразования и технологий. Рост принципов массового производства и начало технологической революции в производстве потребительских товаров.

Формирование европейской концепции функционализма. Теоретические позиции А. Лооса (1870–1933) и Г. Мутезиуса (1861–1927) и их практическая деятельность. Влияние утилитарно – функционального подхода на принципы формирования предметной среды. Объединение мастерских Дрездена и Мюнхена в единые Немецкие мастерские прикладных искусств и ремесел для создания

конструктивной и функциональной продукции. III Немецкая выставка прикладного искусства» 1906 года (Дрезден) как катализатор создания Немецкого производственного союза. Германский Веркбунд – первое объединение художников, промышленников и политэкономов. Деятельность П. Беренса (1868–1940) в AEG. Программные представление и «пуристической тенденции» в работе Анри Клеманса Ван де Вельде (1863–1957). Принципиальное разделение прикладного искусства и промышленного дизайна.

Литература

1. Глазычев, В. А. О дизайне: Очерки теории и критики дизайна на Западе / В. А. Глазычев. – М.: Искусство, 1970. – 192 с. – С. 15–25
2. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. – М.: Омега – Л, 2006. – 224 с. – С. 81–92
3. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учебное пособие / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с. – С. 81–98
4. Михайлов, С. М. История дизайна. Краткий курс: учебник для вузов / С. М. Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004. – 289 с. – С. 95–125

Дополнительная литература

1. Гропиус, В. Границы архитектуры / В. Гропиус. – М.: Искусство, 1971. – 296 с.
2. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: в 2 т. / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура – С, 2006–2007. – 219 с.
3. Цыганкова, И. Г. У истоков дизайна / И. Г. Цыганкова. – М.: Наука, 1977. – 112 с.

Развитие дизайна в первой половине XX века

Развитие дизайна в послереволюционной России 1920 – х гг.

Производственное искусство и конструктивизм

Конец «классического искусства». Манифесты футуризма. Классовая идеология, как главный фактор формообразования. Картина революционного мира, отношение к общественной вещи, пространству, времени. Влияние революционных манифестов художественного авангарда на индустриальный дизайн. Роль абстрактной формы и динамичных структур в дизайне.

Витебская художественная школа – эпохальное художественное явление в отечественной и зарубежной культуре. Роль Витебского художественно – практического института и группы УНОВИС в становлении дизайна. Супрематизм Казимира Малевича (1879–1935).

Русский конструктивизм и его влияние на культурную революцию. ВХУТЕМАС–ВХУТЕИН его становление и трансформация в школу советского дизайна. Значение деятельности ВХУТЕМАСА–ВХУТЕИНА в формировании признаков современного дизайна. Конструктивизм, как направление в искусстве

1920 – х гг. Архитектура, оформительское и театрально – декорационное искусство. Плакат, искусство книги, художественное конструирование мебели и дизайн одежды. Лидеры конструктивизма. Задача «конструирования» окружающей среды. Активное направление жизненных процессов в дизайн – деятельности. Осмысление формообразующих возможности новой техники, её логичных, целесообразных конструкций. Эстетические возможности новых материалов – металл, стекло, дерево. Конструктивизм как простота и утилитаризм новых предметных форм. Деятельность В. Татлина (1885–1953). Производственное движение в СССР. Теория производственного искусства.

Литература

1. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. – М.: Омега – Л, 2006. – 224 с. – С. 112–126.
2. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учебное пособие / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с. – С. 101–123.
3. Михайлов, С. М. История дизайна. Краткий курс: учебник для вузов / С. М. Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004. – 289 с. – С. 125–145.

Дополнительная литература

1. Колomieц, В. И. Становление, структура и функционирование дизайна как эстетической деятельности (историко – логический анализ): учебное пособие / В. И. Колomieц. – Минск: БелГАИ, 2000. – 92 с.
2. Мазаев, А. И. Концепция «производственного искусства» 20 – х годов / А. И. Мазаев. – М.: Наука, 1975. – 220 с.
3. Селезнев, И. Ф. Дизайн: Проблемы материально – художественной культуры / И. Ф. Селезнев. – Минск: Вышэйшая школа, 1978. – 272 с.
4. Страницы отечественного дизайна: Исследования и публикации. – М.: ВНИИТЭ, 1989. – 365 с.
5. Хан-Магомедов, С. О. Пионеры советского дизайна / С. О. Хан-Магомедов. – М.: Галарт, 1995. – 423 с.
6. Шатских, А. С. Витебск: Жизнь искусства. 1917–1922 / А. С. Шатских. – М.: Языки русской культуры, 2001. – 256 с.

Формирование признаков современного дизайна в условиях социальных преобразований в Германии

Значение Первой мировой войны для немецкого общества и его революционный кризис. Новые достижения в науке и технике. Модернизм и его роль в формировании концепции утилитарности и функционализма. Интернационализация и типизация вещи. Функционализм как метод предметного формообразования нового века. Несостоятельность традиционных эстетических концепций в искусстве архитектуры. Расслоение архитектурной среды. Осмысление новых возможностей. Конструктивная логика и новые конструкции. Отказ от ложной декораций и старых архитектурных стилей. Возникновение новых

конструкции, новых строительных материалов, новые строительные технологии

В. Гропиус (1883–1969) его теория «тотальной архитектуры» и деятельность по созданию первой высшей школы дизайна. Новые принципы дизайнерского формообразования в методике школы Баухаус. История школы: основные этапы и основные дидактические принципы. И. Иттен (1880–1967), Х. Мейер (1889–1954), П. Клее (1879–1940) – особенности преподавания и методик. Роль Баухауса в формировании современных школ дизайна, школ ориентированных на гуманизм, как главную цель в формообразовании.

Литература

1. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. – М.: Омега-Л, 2006. – 224 с. – С. 102–106.
2. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учебное пособие / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с. – С. 143–153.
3. Михайлов, С. М. История дизайна. Краткий курс: учебник для вузов / С. М. Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004. – 289 с. – С. 145–165.

Дополнительная литература

1. Гропиус, В. Границы архитектуры / В. Гропиус. – М.: Искусство, 1971. – 296 с.
2. Нельсон, Дж. Проблемы дизайна / Дж. Нельсон. – М.: Искусство, 1971. – 36 с.
3. Папанек, В. Дизайн для реального мира / В. Папанек. – М.: Д. Аронов, 2004. – 414 с.
4. Переверзев, Л. Б. Анализ опыта зарубежного дизайна / Л. Б. Переверзев, Р. О. Антонов // Труды ВНИИТЭ. – Серия «Техническая эстетика». – М.: ВНИИТЭ, 1974. – Вып. 7. – 117 с.
5. Эшфорд, Ф. К. Дизайн и промышленность / Ф. К. Эшфорд. – М.: Мысль, 1968. – 177 с.

Становление промышленного дизайна в США в п. п. XX в.

Пионеры профессиональной дизайн-деятельности

Стиль «Ар Деко» и его влияние на развитие американского дизайна. Мировой экономический кризис 1929 г. и развитие дизайна в Америке. Возникновение профессии «дизайнер». Строительство небоскрёбов. Крайслер-билдинг (1928–1930), здание радиокompании Виктор -тауэр (1930–1931). Период организационного становления мирового дизайна. Научные представления о дизайне Г. Рида в книге «Искусство и промышленность» как о сверхпрофессии в искусстве. Дизайн как эффективная инженерная операция и тезис. Джон Глоаг, «Объяснение промышленного искусства». Коммерческий дизайн и его ориентация на простоту технологий и изящество формы, на высокую прибыль и развитие вкуса и рост запросов потребителей. Раймонд Лоуи (1893–1986) и широкий охват в его работах всего спектра промышленных изделий: бытовые устройства,

электроприборы, радио- и телеаппаратура, транспортные средства, космические аппараты, упаковка и элементы фирменного стиля. Норман Бел Геддес (1893–1958) и «аэродинамический стиль» транспортных средств. «Футурама» (1939) и её влияние на перспективные модели организации быта. Деятельность Генри Дрейфуса (1904–1972) и формирование американского образа жизни.

Литература

1. Глазычев, В. А. О дизайне: Очерки теории и критики дизайна на Западе / В. А. Глазычев. – М.: Искусство, 1970. – 192 с. – С. 25–50.
2. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. – М.: Омега-Л, 2006. – 224 с. – С. 127–132.
3. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учебное пособие / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с. – С. 176–185.
4. Михайлов, С. М. История дизайна. Краткий курс: учебник для вузов / С. М. Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004. – 289 с. – С. 125–145.

Дополнительная литература

1. Гропиус, В. Границы архитектуры / В. Гропиус. – М.: Искусство, 1971. – 296 с.
2. Нельсон, Дж. Проблемы дизайна / Дж. Нельсон. – М.: Искусство, 1971. – 36 с.
3. Папанек, В. Дизайн для реального мира / В. Папанек. – М.: Д. Аронов, 2004. – 414 с.
4. Переверзев, Л. Б. Анализ опыта зарубежного дизайна / Л. Б. Переверзев, Р. О. Антонов // Труды ВНИИТЭ. – Серия «Техническая эстетика». – М.: ВНИИТЭ, 1974. – Вып. 7. – 117 с.
5. Эшфорд, Ф. К. Дизайн и промышленность / Ф. К. Эшфорд. – М.: Мысль, 1968. – 177 с.

Советский дизайн 1930–50х гг.

Метрополитен, авиация и автотранспорт

Промышленное производство в СССР в 1930-х гг. Массовая индустриализация и урбанизация. Формирование тоталитарного архитектурного стиля. Дворец Советов и комбинат газеты «Правда». Период «стихийного» дизайна. Светильники и мебель. Московское метро – от логотипа к вагону. Тенденция «украшательства» в создании форм предметного мира и аэродинамика. Паровоз серии К-1. «Инженерный» дизайн и ЦАГИ, самолет «Максим Горький». Дизайн транспортных средств: ГАЗ АМ-1, ЗИС, КиМ, глиссер ОСГА-25. Советский дизайн конца 50-х гг, открытие Строгановского училища в Москве и Художественно-промышленного училища в Ленинграде. Разработки новых промышленных объектов: пассажирский вагон, телевизор КВН, автомобиль «Победа».

Литература

1. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. – М.: Омега – Л, 2006. – 224 с. – С. 174–176.
2. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учебное пособие / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с. – С. 186–195.
3. Михайлов, С. М. История дизайна. Краткий курс: учебник для вузов / С. М. Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004. – 289 с. – С. 145–165.

Дополнительная литература

1. Коломиец, В. И. Становление, структура и функционирование дизайна как эстетической деятельности (историко – логический анализ): учебное пособие / В. И. Коломиец. – Мн.: БелГАИ, 2000. – 92 с.
2. Мазаев, А. И. Концепция «производственного искусства» 20-х годов / А. И. Мазаев. – М.: Наука, 1975. – 220 с.
3. Селезнев, И. Ф. Дизайн: Проблемы материально-художественной культуры / И. Ф. Селезнев. – Минск: Вышэйшая школа, 1978. – 272 с.
4. Страницы отечественного дизайна: Исследования и публикации. – М.: ВНИИТЭ, 1989. – 365 с.
5. Хан-Магомедов, С. О. Пионеры советского дизайна / С. О. Хан-Магомедов. – М.: Галарт, 1995. – 423 с.
6. Шатских, А. С. Витебск: Жизнь искусства. 1917–1922 / А. С. Шатских. – М.: Языки русской культуры, 2001. – 256 с.

Развитие дизайна во второй половине XX века

Особенности развития дизайна в Великобритании.

Новые формы сотрудничества промышленности и дизайна

Расширение географии дизайна. Направления и национальные школы в дизайне. Особенности дизайна Великобритании. Совет по промышленному дизайну. Выставка «Британия это может» (1945) и её девиз «Хороший дизайн – хороший бизнес». Лондонский дизайн – центр и его функции в экономике Британии. Дуглас Скотт (1913–1990) как первый профессиональный промышленный дизайнер Великобритании. «Рутмастер» автобус нового стиля. Автомобиль «Мини» А. Иссигониса – новая платформа автомобилей XX века. Миша Блэк (1910–1977) – президент Общества промышленных художников и дизайнеров Великобритании 1954–1955-х годов, первый президент ИКСИД (1959–1961). От поп-арта до «нового дизайна». Теренс Конран (р. 1931) и создание магазина Habitat (1964). Экспериментальное проектирование и группа «Аркигрэм». Авангардный графический дизайн Невилла Броуди (р. 1957). Студия «Пентаграмм» и визуальные коммуникации.

Литература

1. Глазычев, В. А. О дизайне: Очерки теории и критики дизайна на Запа-

- де / В. А. Глазычев. – М.: Искусство, 1970. – 192 с. – С. 55–70.
2. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. – М.: Омега-Л, 2006. – 224 с. – С. 141–150.
  3. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учебное пособие / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарины, 2006. – 303 с. – С. 222–232.
  4. Михайлов, С. М. История дизайна. Краткий курс: учебник для вузов / С. М. Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004. – 289 с. – С. 145–185.

Дополнительная литература

1. Нельсон, Дж. Проблемы дизайна / Дж. Нельсон. – М.: Искусство, 1971. – 36 с.
2. Папанек, В. Дизайн для реального мира / В. Папанек. – М.: Д. Аронов, 2004. – 414 с.
3. Рунге, В. Ф. Основы теории и методологии дизайна: учебное пособие / В. Ф. Рунге, В. В. Сеньковский. – М.: МЗ-Пресс; Социально-политическая мысль, 2005. – 365 с.
4. Эшфорд, Ф. К. Дизайн и промышленность / Ф. К. Эшфорд. – М.: Мысль, 1968. – 177 с.

Развитие индустриального и коммерческого дизайн в США в 1950 – 80гг. «Стайлинг» и общество потребления

Дизайн послевоенного периода (40–50-е годы). «Стайлинг» и его особенности. Тенденции стилизации формы. Гигантские самолеты и поезда. Автомобиль и «американская мечта». Харли Эрл (1893–1969) и организация «Дженерал моторс» (1926–1959). От «плавникового стиля» до безопасности и рациональности. Уолтер Тиг, американский образ жизни и нормативность американского дизайна. Дж. Нельсон, «Проблемы дизайна» и проектно-консультационные бюро. П. Рэнд, архитектор Э. Нойес и стиль IBM. Иллюстрированные журналы и новый стиль в графике. Пластмасса и новая мебель. Проекты Ч. и Р. Имсы. Бакминстер (Баки) Фуллер, как основоположник высокотехнологичного направления в проектировании геодезических куполов и пространственных конструкций. Виктор Папанек и книга «Дизайн для реального мира». Компьютерный дизайн – от первых «Apple» до смартфонов. Инновационный дизайн для спорта отдыха и развлечений.

Литература

1. Глазычев, В. А. О дизайне: Очерки теории и критики дизайна на Западе / В. А. Глазычев. – М.: Искусство, 1970. – 192 с. – С. 70–80.
2. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. – М.: Омега-Л, 2006. – 224 с. – С. 137–141.
3. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учебное пособие / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарики, 2006. – 303 с. – С. 206–221.

4. Михайлов, С. М. История дизайна. Краткий курс: учебник для вузов / С. М. Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004. – 289 с. – С. 185–195.

Дополнительная литература

1. Нельсон, Дж. Проблемы дизайна / Дж. Нельсон. – М.: Искусство, 1971. – 36 с.
2. Папанек, В. Дизайн для реального мира / В. Папанек. – М.: Д. Аронов, 2004. – 414 с.
3. Рунге, В. Ф. Основы теории и методологии дизайна: учебное пособие / В. Ф. Рунге, В. В. Сеньковский. – М.: МЗ-Пресс; Социально-политическая мысль, 2005. – 365 с.
4. Эшфорд, Ф. К. Дизайн и промышленность / Ф. К. Эшфорд. – М.: Мысль, 1968. – 177 с.

Немецкий неофункционализм и концепция «хорошей формы» в дизайне. Стил «Браун» и Ульмская школа

Специфика развития дизайна в послевоенной Германии. Традиции немецкого дизайна. Европейский модернизм и неофункционализм. Институт новой технической формы и журнал «Форм». Макс Билл (1908–1994), Томас Мальдонадо (р. 1922) и Ульмская школа дизайна (Высшая школа проектирования). Исследование сложных комплексов и работа над коммуникациями авиакомпания «Люфтганза». Концепция «хорошей формы» в дизайне и социальная ответственность. Рождение стиля электробытовых приборов фирмы «Браун». Критерии «хорошего дизайна» Дитера Рамса (р. 1932) и его блочно-модульные аудиосистемы. Деятельность Фрица Айхлера (1887–1971) и создание образцовой системы пиктограмм для Олимпиады в Мюнхене. Системный подход, человеческий фактор и новые технологии. Поп-арт, «Фрог дизайн» Хармута Эсслингера (р. 1944) и новый девиз «Форма следует эмоции». Биодизайн и аэродинамические эксперименты Луиджи Колани (1928), от фотоаппарата, до грузового супертягача. Дизайн-центр Штутгарта и его конкурс.

Литература

1. Глазычев, В. А. О дизайне: Очерки теории и критики дизайна на Западе / В. А. Глазычев. – М.: Искусство, 1970. – 192 с. – С. 82–102.
2. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. – М.: Омега-Л, 2006. – 224 с. – С. 161–166.
3. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учебное пособие / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарины, 2006. – 303 с. – С. 233–242.
4. Михайлов, С. М. История дизайна. Краткий курс: учебник для вузов / С. М. Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004. – 289 с. – С. 196–215.

Дополнительная литература

1. Гропиус, В. Границы архитектуры / В. Гропиус. – М.: Искусство, 1971. – 296 с.
2. Нельсон, Дж. Проблемы дизайна / Дж. Нельсон. – М.: Искусство, 1971. – 36 с.
3. Селезнев, И. Ф. Дизайн: Проблемы материально-художественной культуры / И. Ф. Селезнев. – Минск: Вышэйшая школа, 1978. – 272 с.
4. Розенсон, И. А. Основы теории дизайна: учебник для вузов / И. А. Розенсон. – СПб.: Питер, 2006. – 219 с.
5. Цыганкова, И. Г. У истоков дизайна / И. Г. Цыганкова. – М.: Наука, 1977. – 112 с.

Скандинавский дизайн. Региональные особенности и общие принципы в работе ведущих дизайнеров Дании, Швеции, Финляндии. Инклюзивный дизайн

Скандинавский дизайн и конверсия. Интернациональный стиль и региональные особенности в условиях глобализации производства. Развитие органического дизайна. Выставка «Новый дом» в Осло и ее влияние на послевоенный дизайн в Швеции, Дании, Финляндии. Шведский дизайнер Эрик Гуннар Асплунд (1885–1940) и его наследие. Архитектурная деятельность Алвара Аалто (1898–1976) и его работа с березовым шпоном в мебельной промышленности. Кресло «Паймио». Работы финского промышленного дизайнера Кая Франка (1911–1989), стекло Тапио Вирккалы (1956) и посуда Тимо Сарпаневы, образцы выверенной формы. Традиции в дизайне Норвегии и Дании. Работы Арне Якобсена и Вернера Пантона. Шведская фирма ИКЕА, принцип магазина «сделай сам», вещи высокого качества, доступные по цене.

Литература

1. Глазычев, В. А. О дизайне: Очерки теории и критики дизайна на Западе / В. А. Глазычев. – М.: Искусство, 1970. – 192 с. – С. 104–112.
2. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. – М.: Омега-Л, 2006. – 224 с. – С. 141–156.
3. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учебное пособие / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарины, 2006. – 303 с. – С. 199–205.
4. Михайлов, С. М. История дизайна. Краткий курс: учебник для вузов / С. М. Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004. – 289 с. – С. 216–235.

Дополнительная литература

1. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: в 2 т. / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура – С, 2006–2007. – 219 с.
2. Рунге, В. Ф. Основы теории и методологии дизайна: учебное пособие / В. Ф. Рунге, В. В. Сеньковский. – М.: МЗ-Пресс; Социально-политическая мысль, 2005. – 365 с.

3. Тимофеева, М. А. Дизайн в Швеции. История концепций и эволюция форм / М. А. Тимофеева. – М.: РГГУ, 2006. – 286 с.
4. Эшфорд, Ф. К. Дизайн и промышленность / Ф. К. Эшфорд. – М.: Мысль, 1968. – 177 с.

Развитие дизайна во Франции в послевоенный период. Новые тенденции в индустриальной архитектуре, автомобилестроении и проектировании одежды

Французский Новый интернациональный стиль и расцвет эстетики архитектуры и поэтизация человеческой деятельности. Ле Корбюзье (1887–1965) – великий мастер, который связал два века в истории современной архитектуры. «Марсельский блок», многоквартирный жилой дом и радикальное обновление стиля. Капелла в Роншане – архитектура авангарда. Развитие дизайна и «высокая мода». «Новое направление» и мини-юбки, радикальные предложение французских кутюрье. Развитие дизайна во Франции в послевоенный период и его связь с кинематографом. Деятельность Жака Вьено (1893–1959). Развитие автомобильного дизайна и исследовательский центр компании Ситроен. Деятельность Фламинио Бертони (1903–1964) по созданию автомобиля «Ситроен DS-19». Системный дизайн коммуникаций и Национальный центр искусств и культуры им. Ж. Помпиду. Роже Талон и его концепция дизайна как отношения к людям, комплексный подход и новые подходы к проектированию транспорта. TGV и низкопольные автобусы. Графический дизайн Раймона Савиньяка (1907–2002), провокация и ирония. Влияние идей философии постмодернизма на творчество авангардных дизайнеров. Проекты Филиппа Старка (р. 1949), от складного стула «Франческа» до здания Штаб-квартира пивоваренной компании Асахи.

Литература

1. Глазычев, В. А. О дизайне: Очерки теории и критики дизайна на Западе / В. А. Глазычев. – М.: Искусство, 1970. – 192 с. – С. 104–112.
2. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. – М.: Омега-Л, 2006. – 224 с. – С. 156–161.
3. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учебное пособие / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарини, 2006. – 303 с. – С. 243–251.
4. Михайлов, С. М. История дизайна. Краткий курс: учебник для вузов / С. М. Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004. – 289 с. – С. 235–239.

Дополнительная литература

1. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: в 2 т. / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура-С, 2006–2007. – 219 с.
2. Рунге, В. Ф. Основы теории и методологии дизайна: учебное пособие / В. Ф. Рунге, В. В. Сеньковский. – М.: МЗ-Пресс; Социально-политическая мысль, 2005. – 365 с.
3. Эшфорд, Ф. К. Дизайн и промышленность / Ф. К. Эшфорд. – М.: Мысль,

1968. – 177 с.

Итальянская линия в дизайне. Альтернативные и радикальные течения в итальянском дизайне 60–80-х годов

Инновационные традиции в итальянском дизайне и деятельность журналов «Домус», «Абиттаре» и др. Возрождение отраслей промышленности и конверсия. Мотороллер «Веспе» и новый взгляд на молодежный транспорт. Фирменный стиль компании «Оливетти» и М. Ниццолли. Новая концепция пишущих машинок и офисного оборудования. Деятельность Джованни Понти (1891–1979). «Фиат» и автомобильный дизайн Джорджетто Джуджаро (р. 1938). Критика неофункционализма в 60-х гг. Поп-арт и поп-дизайн. Футуристический дизайн в 60-е годы. М. Беллини и его «мембранные технологии». Деятельность Джо Чезаре Коломбо (1930–1971). Андреа Бранзи (р. 1938) и концепция «радикального движения». Альтернативные течения в итальянском дизайне: радикальный дизайн, антидизайн. Деятельность групп радикального дизайна: «Суперстудии», «Архизум», «Gruppo 9999», «Gruppo Strum».

Литература

1. Глазычев, В. А. О дизайне: Очерки теории и критики дизайна на Западе / В. А. Глазычев. – М.: Искусство, 1970. – 192 с. – С. 104–112.
2. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: Учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. – М.: Омега-Л, 2006. – 224 с. – С. 141–156.
3. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учебное пособие / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарины, 2006. – 303 с. – С. 252–264.
4. Михайлов, С. М. История дизайна. Краткий курс: учебник для вузов / С. М. Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004. – 289 с. – С. 239–249

Дополнительная литература

1. Гропиус, В. Границы архитектуры / В. Гропиус. – М.: Искусство, 1971. – 296 с.
2. Курьерова, Г. Г. Итальянская модель дизайна / Г. Г. Курьерова. – М.: ВНИИТЭ, 1993. – 154 с.
3. Переверзев, Л. Б. Анализ опыта зарубежного дизайна / Л. Б. Переверзев, Р. О. Антонов // Труды ВНИИТЭ. – Серия «Техническая эстетика». – М.: ВНИИТЭ, 1974. – Вып. 7. – 117 с.

Феномен японского дизайна. Взаимодействие национальной традиции и мировой инновационной и индустриальной модели

Японский дизайн как сочетание духа Востока и Запада, синтез норм традиционной японской эстетики и западных технологий. Развитие бытовой техники и электрооборудования. Освоение европейских и американских технологий. Европейские дизайнеры в Японии. Бруно Таут (1880–1938) и Институт промышленного искусства (1933). Луиджи Колани (р. 1928) и фирма «Сапон», новая

концепция фотоаппарата. Марио Беллини (р. 1935) и «Ямаха». Формирование независимых дизайн – бюро и создание «Group Koike» (1957) Кендзи Экуаном (1929–2015). Мебельный дизайн. Деятельность Сори Янаги (1915–2011), Арата Исодзаки (р. 1931), Тошиюки Кита (р. 1945). Широ Курамата (р. 1934), его связь с группой «Мемфис» при проектировании экспрессивных форм. Развитие радио- и микроэлектроники и мобильность человека. Фирмы «Panasonic», «Sony» и их переносные телевизоры, радиокомплексы и интегрированные интерфейсы. Автомобильный дизайн фирм «Toyota», «Mitsubishi» и концепция экономичного, но качественного автомобиля для будущего.

Литература

1. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. – М.: Омега-Л, 2006. – 224 с. – С. 150–156.
2. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учебное пособие / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарини, 2006. – 303 с. – С. 265–274.
3. Михайлов, С. М. История дизайна. Краткий курс: учебник для вузов / С. М. Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004. – 289 с. – С. 249–269.

Дополнительная литература

1. Переверзев, Л. Б. Анализ опыта зарубежного дизайна / Л. Б. Переверзев, Р. О. Антонов // Труды ВНИИТЭ. – Серия «Техническая эстетика». – М.: ВНИИТЭ, 1974. – Вып. 7. – 117 с.
2. Розенсон, И. А. Основы теории дизайна: учебник для вузов / И. А. Розенсон. – СПб.: Питер, 2006. – 219 с.
3. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: в 2 т. / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура-С, 2006–2007. – 219 с.
4. Рунге, В. Ф. Основы теории и методологии дизайна: учебное пособие / В. Ф. Рунге, В. В. Сеньковский. – М.: МЗ-Пресс; Социально-политическая мысль, 2005. – 365 с.
5. Эшфорд, Ф. К. Дизайн и промышленность / Ф. К. Эшфорд. – М.: Мысль, 1968. – 177 с.

Европейский дизайн 80–90-х годов XX века. Возникновение постмодернистских, экологических и антирыночных тенденции в практике дизайна

Мировой экономический рост и дизайн 1980-х годов. Пионер хай-тека Норман Фостер (р. 1935). Экологический дизайн и безотходное производство и вторичная переработка. Виктор Папанек (1927–1998) и идеи «гуманистического дизайна». Деятельность Алессандро Мендини (р. 1931) и студии «Алхимия». «Скульптурный дизайн». «Global Tools». Стилиевые направления в дизайне 80-х («хай-тек», «деконструктивизм», эклектика, «минимализм» и др.). Переход от модерна к постмодерну в творчестве Т. Диксона и Р. Арада. Постмодернистская архитектура и метафорическая образность в дизайне. Постмодернистский ди-

зайн – дизайн чувств. «Медитативный дизайн» Этторе Соттсасса (1917–2007) и психоделическая парадигма. Группа «Мемфис» (1980) и «новый международный стиль». Стиль «новая простота» минимализма в Англии. «Новый дизайн» в Испании. «Новый дизайн» во Франции и концепция «вещей для большинства».

Литература

1. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. – М.: Омега-Л, 2006. – 224 с. – С. 177–186.
2. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учебное пособие / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарини, 2006. – 303 с. – С. 289–293.
3. Михайлов, С. М. История дизайна. Краткий курс: учебник для вузов / С. М. Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004. – 289 с. – С. 269–285.

Дополнительная литература

1. Курьерова, Г. Г. Итальянская модель дизайна / Г. Г. Курьерова. – М.: ВНИИТЭ, 1993. – 154 с.
2. Папанек, В. Дизайн для реального мира / В. Папанек. – М.: Д. Аронов, 2004. – 414 с.
3. Переверзев, Л. Б. Анализ опыта зарубежного дизайна / Л. Б. Переверзев, Р. О. Антонов // Труды ВНИИТЭ. – Серия «Техническая эстетика». – М.: ВНИИТЭ, 1974. – Вып. 7. – 117 с.
4. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники: в 2 т. / В. Ф. Рунге. – М.: Архитектура – С, 2006–2007. – 219 с.
5. Рунге, В. Ф. Основы теории и методологии дизайна: учебное пособие / В. Ф. Рунге, В. В. Сеньковский. – М.: МЗ-Пресс; Социально-политическая мысль, 2005. – 365 с.
6. Эшфорд, Ф. К. Дизайн и промышленность / Ф. К. Эшфорд. – М.: Мысль, 1968. – 177 с.

Становление и развитие дизайна в БССР и СССР в 60–80 гг. XX века

Советский дизайн конца 60-х гг. Формирование групп художественного конструирования во флагманах советской индустрии. Суда на подводных крыльях серии «Метеор» и «Комета». Разработка самолета «ТУ-144». Организационное становление дизайна и его связь с интернациональным стилем. Создание системы ВНИИТЭ. Становление теоретической школы советского дизайна. Студия «Сенеж» при Союзе художников СССР. Александр Павлович Ермолаев (р. 1941) и Театр архитектурной формы (ТАФ). Владислав Иванович Кирпичёв (р. 1948) и школа-студия «Эдас». Журнал «Декоративное искусство СССР». Развитие советского дизайна 70–80-х гг. в русле системного подхода с государственной поддержкой. Деятельность ВНИИТЭ и Союза художников СССР, проведение всесоюзных выставок бытовой мебели и товаров

народного потребления. Конгресс ИКСИД в Москве (1975) как особое событие для советского дизайна. Создание Союза дизайнеров СССР. Становление и развитие дизайна в БССР, как части экономическо-хозяйственного комплекса союзной промышленности. Белорусский филиал ВНИИТЭ и его роль в развитии отечественного дизайна и флагманов индустрии МТЗ, МАЗ и т. д. Белорусский Государственный Театрально-Художественный Институт и создание кафедры промышленного искусства.

Литература

1. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. – М.: Омега-Л, 2006. – 224 с. – С. 174–185.
2. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учебное пособие / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарини, 2006. – 303 с. – С. 275–287.
3. Михайлов, С. М. История дизайна. Краткий курс: учебник для вузов / С. М. Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004. – 289 с.
4. Ленсу, Я. Ю. Гісторыя беларускага дызайну: вучэбная распрацоўка / Я. Ю. Ленсу. – Мінск: МІК, 2008. – 96 с. – С. 12–59.

Дополнительная литература:

1. Коломиец, В. И. Становление, структура и функционирование дизайна как эстетической деятельности (историко – логический анализ): учебное пособие / В. И. Коломиец. – Минск.: БелГАИ, 2000. – 92 с.

Проблемы идентичности в развитии дизайна в Республике Беларусь на современном этапе

Становление теории и практики белорусского дизайна, на основе мирового опыта. Национальный дизайн центр и его роль в сохранении традиций ВНИТЭ, обоснование развитие основных направлений деятельности, сельхозмашиностроение, тракторостроение, оптические приборы и бытовые товары. Теоретические работы и практическая деятельность И. Я. Герасименко, О. В. Чернышева, А. Г. Длотовского, О. Д. Сурского и др. Уникальная система подготовки дизайнеров нового типа для решения концептуальных задач, роль БГАИ, БГУ, МИУ и ВТУ в этом процессе. Деятельность белорусских дизайн-организаций, дизайн-бюро и студий в условиях глобализации дизайн-деятельности, внедрения цифровых новаций в проектировании и производстве. Белорусский союз дизайнеров и его просветительские, издательские и выставочные проекты. Дизайн-выставки и недели дизайна как способ решения проблемы развития дизайна на современном этапе. Формирование школы белорусского плаката и его лидеры В. Цеслер, С. Войченко, Ю. Тореев и др. Арт-дизайн и его возможности по продвижению имиджа республики.

Литература

1. Михайлов, С. М. История дизайна. Краткий курс: учебник для вузов / С. М. Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004. – 289 с. –

С. 259–262.

2. Ленсу, Я. Ю. Гісторыя беларускага дызайну: вучэбная распрацоўка / Я. Ю. Ленсу. – Мінск: МІК, 2008. – 96 с. – С. 59–92.
3. Стрикелева, К. А. Дизайн: Этапы становления: учебное пособие / К. А. Стрикелева. – Минск: БГАИ, 2005. – 95 с. – С. 5–90.

Дополнительная литература

2. Коломиец, В. И. Становление, структура и функционирование дизайна как эстетической деятельности (историко – логический анализ): учебное пособие / В. И. Коломиец. – Минск: БелГАИ, 2000. – 92 с.

Дизайн на рубеже тысячелетий

Глобальные трансформации мирового дизайн в 1990–2010 гг. Новая человеко-ориентированная парадигма в деятельности дизайнера

Этапы развития дизайна в 1990–2010 годы. Философские основы нового понимания дизайн-деятельности. От постмодернизма к деконструкции: теория и практика. Эмоциональный дизайн. Консьюмеризация дизайна. Эстетизация техники и кастомизация продукта. Новые компоновочные подходы, миниатюризация и многофункциональность. Проектирование жилой среды и ландшафтный – средовой дизайн. Современные выставки дизайна: iSaloni, Cersaie, Design/Miami, maison&objet и imm Koeln и их роль в консолидации мирового дизайна. Цифровая эпоха в коммуникационном дизайне. Проблемы дизайна графических средств идентификации – от знака и логотипа к бренду и айдентике. Дизайн виртуальной среды и новые технологии. Дизайн в России и в странах СНГ на современном этапе, международные конкурсы графического дизайна «Золотая пчела», «Четвертый блок» и др.

Лидеры мирового дизайна Карим Рашид (р.1960), Рон Арад (р. 1951), Том Диксон (р. 1959), Марсель Вандерс (р.1963), Константин Грчик (р. 1965) и др.

Литература

1. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: учебное пособие для студентов архитектурных и дизайнерских специальностей / Н. А. Ковешникова. – М.: Омега-Л, 2006. – 224 с. – С. 150–156.
2. Лаврентьев, А. Н. История дизайна: учебное пособие / А. Н. Лаврентьев. – М.: Гардарини, 2006. – 303 с. – С. 265–274.
3. Михайлов, С. М. История дизайна. Краткий курс: учебник для вузов / С. М. Михайлов. – М.: Союз Дизайнеров России, 2004. – 289 с. – С. 249–269.

Дополнительная литература

1. Коломиец, В. И. Становление, структура и функционирование дизайна как эстетической деятельности (историко – логический анализ): учебное пособие / В. И. Коломиец. – Минск: БелГАИ, 2000. – 92 с.

2. *Нельсон, Дж.* Проблемы дизайна / *Дж. Нельсон.* – М.: Искусство, 1971. – 36 с.
3. *Папанек, В.* Дизайн для реального мира / *В. Папанек.* – М.: Д. Аронов, 2004. – 414 с.
4. *Розенсон, И. А.* Основы теории дизайна: учебник для вузов / *И. А. Розенсон.* – СПб.: Питер, 2006. – 219 с.
5. *Тимофеева, М. А.* Дизайн в Швеции. История концепций и эволюция форм / *М. А. Тимофеева.* – М.: РГГУ, 2006. – 286 с.

2.3 По курсу «Теория и методология дизайна»

Концептуальные основания теории дизайна

Базовые понятия дизайна

История дизайна vs теория дизайна. Дизайн как инновационная креативная деятельность. Влияние экономического, политического, социального и культурного контекста на становление и развитие «практического дизайна» и на исторические формы его теоретического осмысления. Критика идеологии дизайна: художественные и эстетические притязания дизайна. Дизайн в системе культуры. Историческое развитие дизайна и его современные типологии. Базовые понятия дизайна. Историчность категориального аппарата проектной деятельности дизайнера. Категории, универсалии, понятия.

Критика дизайна. Виктор Папанек (1927–1998) «Дизайн для реального мира» (1971). Определение дизайна. Интуитивный аспект дизайнерской деятельности. Критика раннего и классического функционализма. Понятие функционального комплекса.

Ранняя трилогия Жана Бодрийяра (1929–2007) «Система вещей» (1968), «Общество потребления» (1970), «К критике политической экономии знака» (1972): критика общества потребления, функционализма Баухауса и «кибернетического идеализма» неофункционализма. Роль Баухауса в теоретизации предметности. Историческое развитие бинарной оппозиции вещь–предмет. Эстетика как средство социальной манипуляции. Баухаус и сюрреализма. Баухаус и китча. Причины кризиса функционализма. Характеристика «кибернетического идеализма». Экспансивный характер дизайна. Экологический дизайн как политическая идеология.

Литература

1. Бодрийяр, Ж. К критике политической экономии знака / Ж. Бодрийяр. – М: Академический проект, 2007. – 335 с. – Глава 7. Дизайн и окружение, или Эскалация политической экономии. – С. 261–290.

2. Папанек, В. Дизайн для реального мира. / В. Папанек. – М.: Д. Аронов, 2004. – 416 с. – Глава 1. Что такое дизайн? Определение функционального комплекса. – С. 16–30.

Дополнительная литература

1. Гафаров, Х. С. Гуманитарные аспекты «Теории и методологии дизайна» как академической дисциплины / Х. С. Гафаров // Материалы Международной научно – практической конференции, посвященной 10 – летию гуманитарного факультета БГУ «Актуальные проблемы гуманитарного образования». – Минск: БГУ, 2014. – С. 19–23.

2. Гафаров, Х. С. Формирование эпистемической компетенции в

коммуникативном дизайне / Х. С. Гафаров // Материалы II Международной научно – практической конференции «Актуальные проблемы гуманитарного образования». – Минск: Колорград, 2015. – С. 17–21.

3. Казарин, А. В. Теория дизайна: учебное пособие / А. В. Казарин. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2011. – 103 с.

4. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория / Н. А. Ковешникова. – М.: Омега-Л, 2005. – 224 с.

5. Косков, М. А. Предметный мир культуры / М. А. Косков. – СПб: СПбГУ, 2004. – 344 с.

6. Коськов, М. А. Дизайн. Основы теории: учебное пособие / М. А. Коськов, А. А. Полеухин / под ред. М. А. Коськова – СПб.: Политехнический университет, 2009. – 277 с.

7. Медведев, В. Ю. Сущность дизайна: теоретические основы дизайна: учебное пособие / В. Ю. Медведев. – СПб.: СПГУТД, 2009. – 110 с.

8. Методика художественного конструирования / Ю. Б. Соловьев [и др]. – М.: ВНИИТЭ, 1983. – 166 с.

9. Норман, Д. А. Дизайн привычных вещей / Д. А. Норман. – М.: Вильямс, 2006. – 384 с.

10. Розенсон, И. А. Основы теории дизайна: учебник для вузов / И. А. Розенсон. – СПб.: Питер, 2006. – 219 с.

11. Рунге, Ф. В. Основы теории и методологии дизайна: учебное пособие / Ф. В. Рунге, В. В. Сеньковский. – М.: Социально-политическая мысль, 2005. – 368 с.

12. Суджич, Д. Язык вещей / Д. Суджич. – М.: Strelka Press, 2013. – 240 с.

13. Чижиков, В. В. Дизайн и культура / В. В. Чижиков. – М.: МГУКИ, 2006. – 361 с.

Методологические основания теории дизайна

Понятие научного метода и понятие методологии. Ренессансные истоки методического мышления. Методология как дисциплина философии и теории науки. Уровни методологического знания. Техники философского анализа, общенаучная и частнонаучные методологии. Разграничение методологического и методического знания.

Семиотика и коммуникативный дизайн. Коммуникативный аспект артефакта. Семиотическая концепция Чарльза Сандерса Пирса (1839–1914). Семиология Фердинанда де Соссюра (1857–1913). Тематизация аспектов знака. Типология функций знака. Семиотический анализ повседневности. Первичные и вторичные функции вещей. Семиотика в Ульме. Макс Бензе (1910–1990): информационная эстетика. Ганс Гугелот (1920–1965), Томас Мальдонадо (р. 1922) и Ги Бónсипе (р. 1934).

Ролан Барт (1915–1980) о структурализме как аналитической деятельности. Современный миф как семиологическая система. Юрий Лотман (1922–

1993) о культуре как семиотической системе.

Феноменология и коммуникативный дизайн. Понятие феноменологии. Феноменологическая философия. Понятие «жизненного мира». Феноменологический анализ культуры. Прикладные феноменологические исследования. Развитие феноменологического подхода в дизайне в 80 – е годы. Феноменологический анализ в дизайне.

Альфред Шютц (1899–1959) об основных понятиях феноменологии. Декарт и феноменологическая философия. Феноменологическая редукция как методологический приём феноменологии. Работа сознания при восприятии и когниции. Феноменологическая понятие «идеальных объектов». Феноменологическая теория конституирования предмета мышления. Ганс – Георг Гадамер (1900–2002) о философских основаниях XX века. Критика понятия сознания: наивность полагания, наивность рефлексии, наивность понятия.

Герменевтика и коммуникативный дизайн. Феноменология и герменевтика. Описание артефактов в контексте их возникновения. Герменевтическая методика как гарантия адекватной оценки артефакта в историческом контексте его возникновения. Основные понятия герменевтики. Герменевтический треугольник. Предпонимание. Слияние горизонтов. Герменевтический круг. Смысл и значение. «Применение» как базовая герменевтическая процедура. Развитие концепций эмпирической герменевтики в 70–80 – е годы. Герменевтика и повседневное сознание. Влияние герменевтики на исследования коммуникативного дискурса.

Ганс – Георг Гадамер о герменевтическом круге. Осознание предвосхищения как герменевтическое правило. Предвосхищение совершенства как герменевтическое правило. Осознание временной дистанции как герменевтическое правило. Осознание предрассудков как герменевтическое правило. «История воздействий» как герменевтическое правило. Мартин Хайдеггер (1889–1976) о современном научном мировоззрении. Пять признаков Нового времени. Исследование как сущность Новой науки. Наука как исследование–проект. Наука как исследование–метод. Наука как исследование–производство. Представление и новое понятие субъекта. «Картина мира» как новоевропейский способ представления. Гуманизм как следствие «картины мира» и субъективизма.

Литература

1. Барт, Р. Структурализм как деятельность / Р. Барт // Барт, Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. – М.: Прогресс, 1989. – 616 с. – С. 253–263.
2. Гадамер, Г. – Г. О круге понимания / Г. – Г. Гадамер // Гадамер, Г. – Г. Актуальность прекрасного. – М.: Искусство, 1991. – 368 с. – С. 72–82.
3. Гадамер, Г. – Г. Философские основания XX века / Г. – Г. Гадамер // Актуальность прекрасного. – М.: Искусство, 1991. – 367 с. – С. 16–26.
4. Лотман, Ю. М. К построению теории взаимодействия культур / Ю. М. Лотман // Лотман, Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства. –

СПб.: Академический проект, 2002. – 544 с. – С. 192–211.

5. *Лотман, Ю. М.* Культура и взрыв / Ю. М. Лотман // *Лотман, Ю. М.* Семиосфера. – СПб.: Искусство – СПб, 2000. – 704 с. – С. 12–31.

6. *Хайдеггер, М.* Время картины мира / М. Хайдеггер // *Хайдеггер, М.* Время и бытие: статьи и выступления. – М.: Республика, 1993. – 447 с. – С. 41–62.

7. *Шюц, А.* Основные понятия феноменологии / А. Шюц // *Шюц, А.* Избранное: Мир, светящийся смыслом. – М.: РОССПЭН, 2004. – 1056 с. – С. 161–179.

Дополнительная литература

1. *Барт, Р.* Мифологии / Р. Барт // *Барт, Р.* Мифологии. – М.: Академический Проект, 2008. – 351 с. – С. 265–291.

2. *Бетти, Э.* Герменевтика как общая методология наук о духе / Э. Бетти. – М.: Канон+; Реабилитация, 2011. – 144 с.

3. *Гадамер, Х. – Г.* Истина и метод: Основы философской герменевтики / Х. – Г. Гадамер. – М.: Прогресс, 1988. – 704 с.

4. *Гафаров, Х. С.* Философская герменевтика Ганса – Георга Гадамера / Х. С. Гафаров. – Минск: РИВШ БГУ, 2003. – 206 с.

5. *Дильтей, В.* Собрание сочинений в 6 т. / В. Дильтей – Т. IV. Герменевтика и теория литературы. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. – 538 с.

6. *Кнабе, Г. С.* Семиотика культуры: Конспект учебного курса / Г. С. Кнабе. – М.: РГГУ, 2005. – 63 с.

7. Семиотика и авангард: антология. – М.: Академический проект, 2006. – 1164 с.

8. Семиотика: антология / сост. Ю. С. Степанов. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – 702 с.

9. *Шлейермахер, Ф.* Герменевтика / Ф. Шлейермахер. – СПб.: Европейский Дом, 2004. – 242 с.

10. *Шпигельберг, Г.* Феноменологическое движение. Историческое введение / Г. Шпигельберг. – М.: Логос, 2002. – 608 с.

11. *Эко, У.* Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. – СПб.: Symposium, 2004. – 544 с.

12. *Эко, У.* Роль читателя. Исследования по семиотике текста / У. Эко. – СПб.: Симпозиум, 2005. – 502 с.

13. *Эмбри, Л.* Рефлексивный анализ. Первоначальное введение в феноменологию / Л. Эмбри. – М.: Три квадрата, 2005. – 224 с.

Эстетические основания теории дизайна

Историко-культурные основания проектного мышления. Преодоление средневековой «картины мира» и смена парадигмы мышления: от замкнутого космоса к бесконечности миров. Ренессансные (1300–1600) основания проектного мышления. Столкновение двух проектов модерна. Николай Кузанский

(1401–1464): «холистический» проект модерна. Леон Баттиста Альберти (1404–1472): «сциентистский» проект модерна. «Северное Возрождение» и эпоха Ренессанса на территории современной Беларуси.

Возникновение проектного мышления: расширение значений слова. От латинского «designare» (обозначать, отмечать, очертить) к итальянскому «disegnare» (проектировать) (XV в.). Концепт «Disegno» (проекта) как новый центральный концепт теории искусства (XVI в.). Открытие флорентийской «Accademia del Disegno» (1563). Начало противопоставления искусства и ремесла. Трактат Федерико Цуккаро (1542–1609) «Идея художников, скульпторов и архитекторов» (1607): различие «внутреннего дизайна» (*disegno interno*) как предмета «свободных» искусств (*artes liberales*) и «внешнего дизайна» (*disegno esterno*) как предмета механических искусств (*artes mechanicae*). Распространение итальянского концепта в других странах Европы. Различие французского «dessin» (рисунок) (к. XVII в.) и «dessein» (намерение, замысел; план, проект) (к. XVIII в.).

Эстетический аспект дизайнерской деятельности. Дисциплинарность современной эстетики и теория дизайна. Демаркация сферы искусства и сферы дизайна. Философия искусства и конвенциональность современного произведения искусства. «Научная картина мира» и возникновение бинарной оппозиции субъекта и объекта. Природный материал и понятие артефакта. Эстетический аспект артефакта. Концептуальное различие вещей и предметов. Промышленная революция и серийное производство предметного мира.

Доклад Мартина Хайдеггера «Вещь» (1950). Вещь и предмет. Наука как институция уничтожения вещей. Ритуальные и мифические аспекты существа вещи. Постигание вещи и смена установки. Жан Бодрийяр, «Система вещей»: система современного предметного мира. Природность и историчность как попытки преодоления функциональности. Психологическая функция старинных вещей. Мифология старинных вещей как obsessia подлинности. Реставрация как пример ложной «подлинности». Функция анахронического измерения вещей. Механизм фетишизации в доиндустриальных культурах. Идеологическая значимость старинных вещей. Функции культурного империализма.

Категориальный аппарат современного дизайна. Дизайн как осмысление формы в контексте культуры. Дизайн как проектная деятельность. Категории проектной деятельности дизайнера. Система категорий проектного мышления и идеал дизайн – деятельности. Различие канонического и проектного типа деятельности. Структура проектной деятельности. Технологическое, морфологическое, функциональное проектирование и художественное конструирование. Основные категории проектной деятельности дизайнера: проектный образ, функции предмета, морфология предмета, технологическая форма предмета. Различие категорий «художественный образ» и «проектный образ». Инструменты концептуального проектирования. Функции предмета, Морфология предмета, «технологическая форма» и «эстетическая ценность».

Владислав Татаркевич (1886–1980) об истории ведущих эстетических по-

ятий в книге «История шести понятий» (1975). Татаркевич об истории понятия «форма». Изначальная двойственность слова «форма». Пять значений слова «форма» в европейской эстетике: форма как пропорция, форма как вид, форма как граница или контур предмета, форма как «энтелехия», форма как априорная форма мысли.

Жан Бодрийяр, «К критике политической экономии знака»: семиотическое расширение политической экономии. Анализ производства культуры как анализ вторичной формы.

Литература

1. Бодрийяр, Ж. К критике политической экономии знака / Ж. Бодрийяр. – М.: Библион–Русская книга, 2003. – 272 с. – Глава 5. К критике политической экономии знака. – С. 154–178.
2. Бодрийяр, Ж. Система вещей / Ж. Бодрийяр. – М.: Рудомино, 1999. – 224 с. – В. Нефункциональная система, или дискурс субъекта. Ч. I. Маргинальная вещь – старинная вещь. – С. 81–95.
3. Татаркевич, В. История шести понятий / В. Татаркевич. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2002. – 376 с. – Гл. 7. Форма: история одного выражения и пяти понятий. – С. 234–250.
4. Хайдеггер, М. Вещь / М. Хайдеггер // Хайдеггер, М. Время и бытие: Статьи и выступления. – М.: Республика, 1993. – 447 с. – С. 316–326, 429–432.

Дополнительная литература

1. Баткин, Л. М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности / Л. М. Баткин. – М.: Наука, 1989. – 272 с.
2. Баткин, Л. М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления / Л. М. Баткин. – М.: Искусство, 1990. – 415 с.
3. Бодрийяр, Ж. Общество потребления / Ж. Бодрийяр. – М.: Культурная революция, Республика, 2006. – 269 с.
4. Генисаретский, О. И. Культурно – антропологическая перспектива / О. И. Генисаретский. – М.: Аргус, 1995. – 215 с.
5. Гидденс, Э. Последствия модернити / Э. Гидденс // Новая постиндустриальная волна на Западе. – М.: Academia, 1999. – 631 с. – С. 101–122.
6. Дизайн: иллюстрированный словарь справочник / под общей ред. Г. Б. Минервина, В. Т. Шимко. – М.: Архитектура–С, 2004. – 288 с.
7. Койре, А. От замкнутого мира к бесконечной вселенной / А. Койре. – М.: Логос, 2001. – 288 с.
8. Лавджой, А. Великая цепь бытия: История идеи / А. Лавджой. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. – 376 с.
9. Мамардашвили, М. К. Превращенные формы (о необходимости иррациональных выражений) / М. К. Мамардашвили // Мамардашвили, М. К. Формы и содержание мышления. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. – С. 243–263.
10. Методика художественного конструирования / Ю. Б. Соловьев [и

др]. – М.: ВНИИТЭ, 1983. – 166 с. – Р. I. Категории проектной деятельности дизайнера. – С. 15–51.

11. *Неретина, С. С.* Реабилитация вещи / С. С. Неретина, А. П. Огурцов. – СПб.: Миръ, 2010. – 800 с.

12. *Онтологии артефактов. Взаимодействие «естественных» и «искусственных» компонентов жизненного мира.* – М.: Дело, 2012. – 456 с.

13. *Сергеев, К. А.* Ренессансные основания антропоцентризма / К. А. Сергеев. – М.: Наука, 2007. – 594 с. – Гл. I. Антропоцентризм и ренессансная идея *humanitas*. § 1. Антропоцентризм как мировоззрение. – С. 88–129.

14. *Социология вещей: сборник статей.* – М.: Территория будущего, 2006. – 392 с.

15. *Татаркевич, В.* История шести понятий / В. Татаркевич. – М.: Дом интеллектуальной книги, 2002. – 376 с.

16. *Элиас, Н.* Общество индивидов / Н. Элиас. – М.: Праксис, 2001. – 336 с.

17. *Эстетические ценности предметно – пространственной среды* / А. В. Иконников [и др.]. – М.: Стройиздат, 1990. – 336 с.

Философские основания теории дизайна

Дизайн и теория познания. Основные парадигмы теории познания. Вклад античной философии в развитие теории познания. Эпистемологическая парадигма и научное познание. Эмпиризм и рационализм. Кантовский синтез континентального рационализма и британского эмпиризма. Принцип единства разума и его значение для методологии дизайна.

Философская эпистемология, эпистемология дизайна. Рене Декарт (1596–1650) «Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках» (1637). Четыре правила метода. Джон Крис (Кристофер) Джонс (р. 1927). «Методы дизайна: семена человеческого будущего» (1970). Причина появления новых подходов в методологии дизайна. Этапы развития методов проектирования. Необходимость новых методов. Объект новых методов проектирования. Общность всех новых методов проектирования. Проектировщик как «чёрный ящик». Проектировщик как «прозрачный ящик» Проектировщик как самоорганизующаяся система. Распад традиционного метода проектирования на элементы. Проектирование как трехступенчатый процесс. Дивергентный поиск в процессе проектирования. Трансформация. Конвергенция. Последствия расчленения акта проектирования.

Дизайн и философия науки. Философия науки и этапы её развития. Классификации наук. Дедукция и индукция. Логика и эвристика. Индукция и эксперимент. Абдукция и гипотеза. Понятие парадигмы. Критика неофункционализма и гуманизация методологии дизайна.

Методологические исследования в сфере науки, методологические исследования в области дизайна. Карл Поппер (1902–1994). «Логика научного исследования» (1934). Задача логики научного исследования. Проблема индукции.

Дедуктивная проверка теорий. Проблема демаркации. Фальсифицируемость как критерий демаркации. Томас Кун (1922–1996). «Структура научных революций» (1962). Парадигмы как наборы предписаний для научной группы. Символические обобщения. Метафизические компоненты парадигм. Ценности научного сообщества. Георгий Щедровицкий (1929–1994). «Методологическая картина дизайна» (1965). Необходимость специальных методологических исследований в области дизайна. Сферы научных исследований теории дизайна. Перспективы развития теории дизайна. Шаги операциональности в развитии теории дизайна. Построение схем комплексов различных видов деятельности. Социальные и гуманитарные науки в теории дизайна.

Дизайн и философия техники. Научная революция XVII века как фактор возникновения современной технологии. Проблематизация техники, технического знания и технической деятельности как совокупного феномена культуры. Интерпретации техники. Техника как результат бессознательного самовоспроизведения человека. Техника как участие человека в творении. Моральная значимость техники. Этика, экология и техника.

Анализ техники в феноменологической концепции Мартина Хайдеггера. Парадокс сущности техники. Критика инструментального и антропологического определения техники. Техника как вид раскрытия «потаянности». Античное и современное понимание техники. Характер современной техники: состояние – в – наличии. «По – став» как установка современного сознания. По – став как миссия и судьба, как риск и крайняя опасность. Техника как путь к спасению. Техника и искусство.

Жан Бодрийяр об идеологическом значении предметов в работе «Система вещей». Автоматика как «техническая» коннотация. «Функциональная» трансцендентность автоматизации. Гаджет как функциональное отклонение. Псевдофункциональность «штукоев». Метафункциональность: робот. Аватары техники. Техника и система бессознательного.

Литература

1. Бодрийяр, Ж. Система вещей / Ж. Бодрийяр. – М.: Рудомино, 1999. – 224 с. – С. Мета – и дисфункциональная система: гаджеты и роботы. – С. 121–147.
2. Джонс, Дж. К. Методы проектирования / Дж. К. Джонс. – М.: Мир, 1986. – 326 с. – Гл. 4. Обзор новых методов. – Гл. 5. Расчлененный процесс проектирования. – С. 74–95.
3. Кун, Т. Парадигмы как наборы предписаний для научной группы / Т. Кун // Кун, Т. Структура научных революций. – М.: АСТ, 2002. – 320 с. – С. 233–238.
4. Поппер, К. Логика научного исследования / К. Поппер // Поппер, К. Логика и рост научного знания. – М.: Прогресс, 1983. – 605 с. – С. 46–73.
5. Хайдеггер, М. Вопрос о технике / М. Хайдеггер // Хайдеггер, М. Время и бытие: Статьи и выступления. – М.: Республика, 1993. – 447 с. –

С. 221–238.

6. *Щедровицкий, Г. П.* Избранные труды / Г. П. Щедровицкий. – М.: Школа культурной политики, 1995. – 800 с. – Ч. III. Наука. Инженерия. Проектирование. Организация. Методологическая картина дизайна. – С. 317–328.

Дополнительная литература

1. *Асмус, В. Ф.* Проблема интуиции в философии и математике (Очерк истории: XVII – начало XX в.) / В. Ф. Асмус. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 312 с.

2. *Бунге, М.* Интуиция и наука / М. Бунге. – М.: Прогресс, 1967. – 187 с.

3. *Джонс, Дж. К.* Инженерное и художественное конструирование / Дж. К. Джонс. – М.: Мир, 1976. – 377 с.

4. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. – М.: Academia, 1999. – 640 с.

5. Новая технократическая волна на Западе. – М.: Прогресс, 1986. – 453 с.

6. *Стёпин, В. С.* Философия науки и техники: учебное пособие для вузов / В. С. Стёпин, В. Г. Горохов, И. А. Розов. – М.: Гардарики, 1996. – 400 с.

7. *Фейнберг, Е. Л.* Две культуры. Интуиция и логика в искусстве и науке / Е. Л. Фейнберг. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1992. – 251 с.

8. Философия техники в ФРГ. – М.: Прогресс, 1989. – 528 с.

Антропологические основания теории дизайна

Человек как биосоциальное существо. Синтетическая концепции эволюции Клиффорда Гирца (1926–2006). Появление концептуального мышления и формирование зон культурного поведения у *homo*. Культура как фактор эволюции. Культура как совокупность систем значимых символов. Эдмунд Рональд Лич (1910–1989): культура как коммуникация. Гирт Хофстеде (р. 1928), «Культура как ментальное программирование» (1994): различие технического и ментального взаимодействия. Понятие ментальной программы. Культура как ментальное программирование.

Дизайн и теория символа. Различение знака и символа. Символизм как тема философии. Философия символических форм Эрнста Кассирера (1923–1929). Человек как символическое существо. Сюзан К. Лангер (1895–1985) «Философия в новом ключе» (1942). Различение дискурсивных и экспозиционных символов. Символический характер культуры. Символический аспект дизайнерской деятельности и артефактов дизайна. Смыслообразование в художественно – образном проектировании. Инструментальная точка зрения на предмет проектирования: метафора и метонимия. Аксиологическая точка зрения на предмет: символ и аллегория. Экспрессивная точка зрения на предмет: ономимия и синонимия.

Дизайн и теория мифа. Различение мифа и мифологии. Своеобразие «мифологической логики». Древнее знание и современная наука. Мифологическая форма спекулятивной мысли. Основные отличия современного и архаичного типов мышления. Мифопоэтическая интерпретация мира, причинности, пространства и времени. Архаичные мифы и современные социальные мифы. «Мифологии» Ролана Барта. Денотация и коннотация. Миф как совокупность коннотативных означаемых. Миф как семиологическая система. Форма и концепт мифологической системы. Миф как феномен современной культуры. Мифологии и теория дизайна. Формирование стиля как мифотворческий процесс.

Дизайн и теория коммуникации. Понятие коммуникации. Коммуникация как первичное социокультурное явление. Передача знаков и кодов коммуникации как суть социальных отношений. Коммуникативный процесс как процесс функционирования культуры. Дизайн как коммуникативный процесс. Формообразование как ментальное представление или концепт. Формообразование как проектирование или реализация идеи. Формообразование как изготовление продукта и как результат. Формообразование как символическое приписывание.

Литература

1. *Гирц, К.* Ритуал и социальные изменения: яванский пример // Гирц, К. Интерпретация культуры / Клиффорд Гирц. – М.: РОССПЭН, 2004. – С. 168–198.
2. *Лангер, С.* Философия в новом ключе: Исследование символики разума, ритуала и искусства / С. Лангер. – М.: Республика, 2000. – 287 с. – Гл. 4. Дискурсивные и презентативные формы. – С. 73–93.
3. *Лич, Э.* Культура и коммуникация: Логика взаимосвязи символов. К использованию структурного анализа в социальной антропологии / Э. Лич. – М.: Восточная литература, 2001. – 142 с. – 4. Сигналы и индексы. – С. 32–43. – 7. Символическое упорядочение мира человеком: границы социального пространства и времени. – С. 43–48.

Дополнительная литература

1. *Гадамер, Х. – Г.* Истина и метод: Основы философской герменевтики / Х. – Г. Гадамер. – М.: Прогресс, 1988. – 704 с. – § Границы искусства переживания. Реабилитация аллегории. – С. 115–126.
2. *Лотман, Ю. М.* Символ в системе культуры / Ю. М. Лотман // Лотман, Ю. М. Избранные статьи: в 3-х т. – Т. 1. Статьи по семиотике и типологии культуры. – Таллин: Александра, 1992. – 480 с. – С. 191–199.
3. *Малиновский, Б.* Магия, наука и религия / Б. Малиновский // Малиновский, Б. Магия. Наука. Религия. – М.: Рефл-бук, 1998. – 304 с. – С. 19–91.
4. *Тодоров, Ц.* Теория символа / Ц. Тодоров. – М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. – 408 с.

Социологические основания теории дизайна

Дизайн и концепции репрезентации. Исследования репрезентации: от социологии к социологии культуры. Культура как форма социальной практики. Бирмингемский Центр культурных исследований. Стюарт Холл (1932–2014): репрезентация как использование систем знаков для производства значений. Социология культуры Пьера Бурдьё (1930–2002): идентичность и репрезентация. Концепция репрезентативной культуры Фридриха Тенбрука (1919–1994). Проект «культурной социологии» Джеффри Александера (р. 1947).

Дизайн и концепции идентичности. Модерн и проблемы идентичности. Джордж Г. Мид (1863–1931): идентичность как самость. Энтони Гидденс (р. 1938): конструирование идентичности в процессе индивидуализации. Крэйг Калхун (р. 1952): идентичность как источник смысла и опыта людей. Мэри Дуглас (1921–2007): символический характер потребления. Проблемы сетевой и виртуальной идентичности в концепциях Мануэля Кастельса (р. 1942), Джона Урри (1946–2016), Яна ван Дейка (р. 1947), Арджуна Аппадурай (р. 1949). Глобализация экономики: движение от пост – индустриальных техно – рынков к социально – экологической экономике. Кастомизация, персонализация, дифференциация потребительских ожиданий. Консюмеризм и неоконсюмеризм. Свободный потребитель. Креативный потребитель. Неконвенциональное потребление. Идентичность и потребление: формирование идентичности через определение потребительского стиля. Потребление как процесс использования артефакта. Роль дизайна в формировании идентичности.

Литература

1. *Александр, Дж.* Смыслы социальной жизни. Культурсоциология / Дж. Александр. – М.: Праксис, 2013. – 718 с. – Введение: Смыслы социальной жизни: О происхождении культурсоциологии. – С. 42–55.
2. *Бурдьё, П.* Идентичность и репрезентация: элементы критической рефлексии идеи «региона» / П. Бурдьё // АВ IMPERIO. – 2002. – № 3. – 45–61.
3. *Крейн, Д.* Социология культуры: вызов социологии как дисциплине / Д. Крейн // Контексты современности–1: Актуальные проблемы общества и культуры в западной социальной теории: Хрестоматия. – Казань: Изд – во Казанского университета, 2000. – 176 с. – С. 96–100.
4. *Тенбрук, Ф.* Репрезентативная культура / Ф. Тенбрук // Социологическое обозрение. – 2013. – Т. 12. – № 3. – С. 93–120.
5. *Хофстеде, Г.* Культура как ментальное программирование / Г. Хофстеде // Контексты современности–1: Актуальные проблемы общества и культуры в западной социальной теории: Хрестоматия. – Казань: Казанский университет, 2000. – 176 с. – С. 117–119.

Дополнительная литература

1. *Александр, Дж.* Смыслы социальной жизни. Культурсоциология /

- Дж. Александер. – М.: Праксис, 2013. – 718 с. – Модерн, анти – , пост – и нео: Как интеллектуалы объясняют «наше время». – С. 505–601.
2. Бек, У. Общество риска. На пути к другому модерну / У. Бек. – М.: Прогресс – традиция, 2000. – 384 с.
  3. Гидденс, Э. Последствия модернити / Э. Гидденс. // Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. М.: Academia, 1999. 640 стр. – С. 101–122.
  4. Хабермас, Ю. Философский дискурс о модерне / Ю. Хабермас. – М.: Весь мир, 2003. – 416 с. – I. Модерн: сознание времени и самообоснование – С. 9–23.

Ранние формы теоретизации проблем дизайна

Промышленная революция и формирование имплицитной теории дизайна. Разделение труда и появление профессии рисовальщика. Отделение *проекта предмета* (ментальное действие) от его *механизированного изготовления* (мануальное действие).

Возникновение классической европейской системы «изящных искусств» и процесс автономизации «высокого искусства». Роль английских (Шефстбери, Бёрк) и немецких (Баумгартен, Кант) эстетиков XVIII века в осмыслении феномена «декоративного искусства». Развитие дизайна и дифференциация высокого и декоративно – прикладного искусства. Индустриализация и переосмысление роли декоративного искусства. Первая промышленная выставка в Лондоне (1851). Переосмысление роли декоративно – прикладного искусства. Художественное ремесло в эпоху промышленного производства.

Ранний американский функционализм

Теория архитектуры и её вклад в развитие теории дизайна. Романтические истоки функционалистской теории: Горацио Грино (1805–1852). Определение формы вещи из её функции. Луис Генри Салливан (1856–1924) как теоретик архитектуры. Идейные истоки теории Салливана. Формула Салливана «форма следует за функцией / функция определяет форму» («form follows function») и её биологические основания. Утопизм теории Салливана. Интуитивные и рациональные аспекты его теории. Разрыв внешнего и внутреннего оформления здания. Теоретические работы Салливана.

Фрэнк Ллойд Райт (1867–1959) как теоретик архитектуры. Идейные истоки теории Райта: американский неоромантизм. Теоретические работы Райта. Дальнейшее развитие идей Салливана. Принцип органической архитектуры. Принцип непрерывности архитектурного пространства. Приём «свободного плана». Формула Райта «форма и функция едины».

Литература

1. Грино, Г. Относительная и независимая красота / Г. Грино // Эстетика американского романтизма. – М.: Искусство, 1977. – 464 с. – С. 402–412.

2. Салливан, Л. Г. [Фрагменты работ] / Л. Г. Салливан // Мастера архитектуры об архитектуре. – М.: Искусство, 1972. – 590 с. – С.41–64.
3. Райт, Ф. Л. [Фрагменты работ] / Ф. Л. Райт // Мастера архитектуры об архитектуре. – М.: Искусство, 1972. – 590 с. – С. 176–199.

Дополнительная литература

1. Аронов, В. Р. Теоретические концепции зарубежного дизайна / В. Р. Аронов. – М.: ВНИИТЭ, 1992. – 122 с.
2. Райт, Ф. Л. Будущее Архитектуры / Ф. Л. Райт. – М.: Госстройиздат, 1960. – 247 с.
3. Greenough, H. Form and Function: Remarks on Art, Design, and Architecture / H. Greenough. – Berkeley: University of California Press, 1947. – 136 p.
4. Sullivan, L. H. The Autobiography of an Idea / L. H. Sullivan. – New York: Dover Publications, 2009. – 384 p.
5. The essential Frank Lloyd Wright: Critical Writings on Architecture / ed. by B. B. Pfeiffer. – Princeton: Princeton University Press, 2008. – 453 p.
6. Wright, F. L. The Industrial Revolution Runs Away / F. L. Wright. – New York: Horizon Press, 1969 – 187 p.

Ранний немецкий функционализм

Готфрид Земпер (1803–1879) и начало функционализма. Ранние теоретические работы Земпера. «Практическая эстетика» Земпера (1860–1863).

Теория искусства и её вклад в последующее развитие дизайна. Национальные версии модернизма (1893–1914) и его теоретическое осмысление. Немецкие дебаты об орнаменте и стиле. Адольф фон Гильдебранд (1847–1921) и его трактат «Проблема формы в изобразительном искусстве» (1893). Дальнейшее развитие теории Владимиром Фаворским (1886–1964).

Теории архитекторов. Отто Коломан Вагнер (1841–1918). Теоретическая работа «Современная архитектура» (1895). Проблематизация целесообразности использования новых технических возможностей. Первые попытки привлечения научной аргументации для обоснования практики.

Бельгийская версия модерна Анри Клеманса Ван де Вельде (1863–1957). Концепция уникального дизайна.

Теоретические работы Германа Мутезиуса (1861–1927). «Английский дом» (1904–1905). Нормативность сельского «английского дома». Преодоление орнаментальности модерна. Тематизация интерьера в условиях машинного производства. Мутезиус как один из основателей производственного союза «Немецкий Веркбунд» (1907). Типизация как задача Веркбунда. Понятие «промышленное искусство». Значение инженерного и прикладного искусства в архитектуре.

Полемика Ван де Вельде и Мутезиуса по проблемам унификации и стандартизации (1914). Теоретическое осмысление отношений нарождающегося дизайна и развивающейся промышленности. Обоснование начал функциона-

лизм. Искусство и отношение к машине. Роль промышленности в синтезе искусства. Принцип конструирования и сфера его применения. Тематизация значения орнамента в прикладном искусстве. Проблема стиля и задача орнамента. Десять тезисов против типизации.

Немецкий Веркбунд: соотношение искусства и индустрии. Петер Беренс (1868–1940). Теоретические размышления Беренса. Проблема стиля в раннем творчестве Беренса. О возможности союза искусства и техники. Внедрение искусства в промышленное производство.

Адольф Лоос (1870–1933). «Орнамент и преступление» (1908). Критика орнамента в современных Лоосу условиях. Экономические последствия увлечения орнаментом. Романтическая критика культуры и проблема орнамента. Критика современной Лоосу архитектуры. Задачи архитектуры.

Литература

1. Беренс, П. [Фрагменты работ] / П. Беренс // Мастера архитектуры об архитектуре. – М.: Искусство, 1972. – 590 с. – С. 127–137.
2. Вагнер, О. К. [Фрагменты работ] / О. К. Вагнер // Мастера архитектуры об архитектуре. – М.: Искусство, 1972. – 590 с. – С. 62–78.
3. Ван де Вельде, А. К. [Фрагменты работ] / А. К. Ван де Вельде // Мастера архитектуры об архитектуре. – М.: Искусство, 1972. – 590 с. – С. 79–97.
4. Лоос, А. [Фрагменты работ] / А. Лоос // Мастера архитектуры об архитектуре. – М.: Искусство, 1972. – 590 с. – С. 128–158.
5. Мутезиус, Г. [Фрагменты работ] / Г. Мутезиус // Мастера архитектуры об архитектуре. – М.: Искусство, 1972. – 590 с. – С. 113–126.

Дополнительная литература

1. Горюнов, В. С. Архитектура эпохи модерна. Концепции. Направления. Мастера / В. С. Горюнов, М. П. Тубли. – СПб.: Стройиздат, 1994. – 340 с.
2. Гильдебранд, А. «Проблемы формы в изобразительном искусстве» и собрание статей / А. Гильдебранд. – М.: Логос, 2011. – 144 с.
3. Земпер, Г. Практическая эстетика / Г. Земпер. – М.: Искусство, 1971. – 320 с.

Реформистское движение

Критика капитализма в позднем английском романтизме и развитие социальной теории дизайна. Движение реформистов (*reform movement*) (1850–1914) и его влияние на развитие дизайна. Консервативная критика капитализма в работе Джона Рёскина (1819–1900) «Камни Венеции: сущность готики» (1851). Готика и понятие «готичности». Характеристики готического стиля: внешние признаки и внутренние свойства. Эстетическая выразительность готической архитектуры и формальные качества готической архитектуры. Анализ эстетических качеств готики. Элементы готической формы.

Движение Arts&Crafts (1880–1910) и критика капитализма. Творчество

Уильяма Морриса (1834–1896). Работа Морриса «Цели искусства» (1887). Цели и задачи искусства. Искусство и социальные проблемы. Отношение к машинному производству предметов. Отношение к орнаменту. Оптимистическое и пессимистическое отношение к миру.

Литература

1. Моррис, У. Искусство и жизнь: избр. статьи, лекции, речи, письма / У. Моррис. – М.: Искусство, 1972. – 512 с.
2. Рёскин, Дж. Камни Венеции / Дж. Рёскин. – М.: Азбука – классика, 2009. – 368 с.

Дополнительная литература

1. Аникин, Г. В. Эстетика Джона Рёскина и английская литература XIX века / Г. В. Аникин. – М.: Наука, 1986. – 317 с.
2. Рёскин, Дж. Лекции об искусстве / Дж. Рёскин. – М.: Азбука, Азбука – Аттикус, 2015. – 448 стр.
3. Рёскин, Дж. Теория красоты / Дж. Рёскин. – М.: Рипол Классик, 2015. – 288 с.
4. Седых, Э. В. Уильям Моррис: лик средневековья / Э. В. Седых. – СПб.: Знание, 2007. – 355 с.
5. Сизеран, Р. Рёскин и религия красоты / Р. Сизеран. – М.: Ком-Книга, 2007. – 208 с.

Первый этап теоретического осмысления феномена дизайна: классический функционализм

Формализация теории дизайна в первой половине XX в. Национальные версии теоретического осмысления феномена дизайна.

Группа «Стиль» (1917–1931)

Теория искусства Пита Мондриана (1872–1944) и её философские и теоретические истоки. Теория искусства Тео ван Дусбурга (1883–1931) и её влияние на последующее развитие дизайна. Эль Лисицкий (1890–1941) и его теоретическое наследие. Влияние группы «Стиль» на теоретиков Баухауса.

Литература

1. Эль Лисицкий и его теоретическое наследие: сборник теоретической прозы Л. Лисицкого. – М.: ГТГ, 1991. – 132 с.
2. The New Art – the New Life: The Collected Writings Of Piet Mondrian. – Boston: Da Capo Press, 1993. – 414 p.
3. Doesburg, T. van. Grundbegriffe der neuen gestaltenden Kunst / T. van Doesburg. – Berlin: Mann, Gebr., 1981. – 73 S.

Дополнительная литература

1. Дейхер, С. Пит Мондриан (1872–1944). Конструкции в пространстве / С. Дейхер. – АРТ-Родник. – 96 с.
2. Духан, И. Эль Лисицкий, 1890–1941: Геометрия времени / И. Духан. – М.: TASCHEN, Арт-Родник, 2010. – 96 с.
3. Хан-Магомедов, С. О. Лазарь Лисицкий / С. О. Хан-Магомедов. – М.: С. Э. Гордеев, 2011. – 272 с.

Баухаус (1919–1933)

Критика эстетики гениальности и новая нормативность ремесла. Попытка критического преодоления эстетического сознания академии искусств и стандартов художественных училищ. Обращение к рациональным и аналитическим процедурам проектирования. Оппозиция интуиции и рации в Баухаусе.

Теории архитекторов и их влияние на теорию дизайна. Теоретические работы Вальтера Гропиуса (1883–1969). Обоснование рационалистического подхода современной архитектуры и становление классического функционализма. Идея единства предметной среды. Идея поздней романтики и поэтизация ремесла. Серийное производство предметов и социальные задачи архитектуры. Приём «строчной застройки». Универсальные принципы формообразования архитектуры и дизайна. Критика академического образования. Значение «реформистского движения» для Баухауса. «Гезамкунстверк» как ведущий принцип Баухауса. Структура учебного плана Баухауса. Задача пропедевтического курса. Задачи практического и формального курсов. Задача строительного курса.

Теоретические размышления Ханнеса Мейера (1889–1954). Соотношение эстетического, научного и технического. Роль биологического фактора в строительстве. Соотношение интуитивного и дискурсивного. Роль социологии, психологии и инженерных наук. Функционально – биологическое понимание зодчества. Принципы проектирования Ганнеса Мейера.

Теоретические идеи Людвиг Мис ван дер Роэ (1886–1969). Преодоление классического функционализма: принцип универсальности формы. Влияние эстетики (нео)томизма на становление концепции. Соотношение эстетизма и функционализма. Размышления Мис ван дер Роэ о форме в архитектуре, об историчности архитектуры, о технике и о новых принципах строительства.

Теории художников и их влияние на теорию дизайна. Иоганнес Иттен (1888–1967). Введение принципов новой дидактики: подготовительный, или пропедевтический курс (*Vorkurs*). Цвет и форма как универсальные категории творчества. Теоретические работы Иттена. Теория цвета. Концепция цвето-типов. Теория формы. Взаимосвязь цвета и формы. Роль интуиции в педагогической концепции Иоганна Иттена. Элементы художественного образования в концепции Иттена. Структура «Форкурса» и его цели. Критика традиции и практики развития самосознания. Учение о контрастах.

Пауль Клее (1879–1940). Теоретические работы Клее «Творческое кредо»

(1920) и «Педагогические эскизы» (1925). Понятие «напряжение».

Теоретические работы Василия Кандинского (1866–1944). Влияние символизма на теорию согласования цветов и форм. Теория цвета. Согласование цвета и формы. Идея создания универсального языка искусства: вариант Кандинского. Оппозиции цветов. «О духовном в искусстве» (1910). Критика мира искусства. Искусство как форма духовной жизни. Метафора треугольника.

Ласло Мохой-Надь (1895–1946). Пропедевтический курс: вариант Мохой-Надя. Конструктивное учение о формообразовании. Идея взаимосвязи искусства, науки и техники. Основные позиции функциональной типографики (1923). Категории света, пространства, движения. Движущиеся цветоцветоформы («световые модуляторы»). Предвосхищение кинетического искусства. Теоретические работы Мохой-Надя «Живопись, фотография, кино» (1925). Толкование автором художественных «измов». Отношение к интуитивному знанию. Замедляющий фактор в развитии техники. «От материала к архитектуре» (1929). «Новое видение» (1938). «Видение в движении» (1947). Эволюция автора: от «Нового видения» к «Видению в движении». Последствия индустриальной революции. Аспекты видения в движении. Формальное и неформальное образование. Необходимость гуманитарного образования. Функция искусства. Искусство и наука. Идея дизайна и профессии дизайнера. Роль интуиции в дизайне.

Литература

1. Гропиус, В. Границы архитектуры / В. Гропиус. – М.: Искусство, 1971. – 286 с.
2. Иттен, И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаусе и других школах / И. Иттен. – М.: Д. Аронов, 2011. – 136 с. – С. 4–16.
3. Кандинский, В. В. О духовном в искусстве / В. В. Кандинский. – М.: Эксмо, 2016. – 160 с.
4. Клее, П. Педагогические эскизы / П. Клее. – М.: Д. Аронов, 2005. – 71 с.
5. Ласло Мохой-Надь и русский авангард: Статьи и переводы. – М.: Три квадрата, 2006. – 296 с.
6. Мохой-Надь, Л. Telehor / Л. Мохой-Надь. – М.: Ад Маргинем, 2014. – 112 с.

Дополнительная литература

1. Иттен, И. Искусство цвета / И. Иттен. – М.: Д. Аронов, 2001. – 96 с.
2. Кандинский, В. Избранные труды по теории искусства в 2 томах / В. Кандинский. – М.: Гилея, 2001. – 736 с.
3. Кандинский, В. Точка и линия на плоскости / В. Кандинский. – СПб.: Азбука – классика, 2005. – С. 63–232.
4. Ле Корбюзье, Ш. Э. Планировка города / Ш. Э. Ле Корбюзье. – М.: ОГИЗ, ИЗОГИЗ, 1933. – 208 с.

5. Мачульский, Г. К. Мис ван дер Роэ / Г. К. Мачульский. – М.: Стройиздат, 1969. – 256 с.

6. Johannes Itten – Wassily Kandinsky – Paul Klee: Das Bauhaus und die Esoterik. / Ch. Wagner (Hrsg.). – Bielefeld: Kerber, 2005. – 296 p.

7. Weiss, P. Kandinsky and Old Russia: The Artist as Ethnographer and Shaman / P. Weiss. – New Haven: Yale University Press, 1995. – 312 p.

ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН (1920–1930)

Теоретические концепции советского авангарда: супрематизм, конструктивизм, рационализм. Авангардизм в искусстве и архитектуре. Влияние русского авангарда на социально и политически фундированные теории дизайна.

Идеологи «Пролеткульта» (1917–1932) – Анатолий Луначарский (1875–1933), Алексей Гастев (1882–1939). «Пролеткульт» и «производственное искусство». Теоретики «производственного искусства» – Осип Брик (1888–1945), Борис Кушнер (1888–1937), Борис Арватов (1896–1940).

«Производственное искусство» и конструктивистская концепция стилеобразования. Теоретические изыскания и практическая деятельность художников – конструктивистов. Концепция тектоники Алексея Гана (1887–1942). Конструктивистские идеи Александра Родченко (1891–1956), Варвары Степановой (1894–1958), Владимира Татлина (1885–1953).

Конструктивизм как архитектурное течение. Александр Никольский (1884–1953): проблемы архитектурного образования, прикладного искусства. Функциональный метод. Моисей Гинзбург (1892–1946) и его теоретические работы «Ритм в архитектуре» (1923), «Стиль и эпоха. Проблемы современной архитектуры» (1924): смена стилей в архитектуре, предпосылки и характерные черты нового стиля. «Жилище» (1934), «Индустриализация жилищного строительства» (1937).

Супрематизм как концепция стилеобразования предметно – пространственной среды. Казимир Малевич (1878–1935): «новое движение искусства» от Сезанна до супрематизма. Эль Лисицкий (1890–1941): понятие ПРОУ-На. Традиции в архитектуре и новая архитектура. Культура нового жилья и конструкция новых материалов.

«Рационализм» (рацио-архитектура) как школа Николая Ладовского (1881–1941). Николай Ладовский: специфика архитектуры как искусства. Психотехника как наука по изучению пространственных объектов. Перспективы стандартизации и принципы планировки современного города. Парабола Ладовского. Архитектурная пропедевтика Владимир Кринского (1890–1971) Владимир Кринский: становление новой архитектуры и новая методика обучения композиции. Разграничение понятий «конструкция» и «композиция». Теория рационализма Николая Докучаева (1891–1944). Статьи 1926 г. «Архитектура и планировка городов» и «Архитектура и техника».

Литература

1. Малевич, К. С. От Сезанна до Супрематизма. Критический очерк / К. С. Малевич. – М.: Издание отдела ИЗО Наркомпроса, 1920. – 18 с.
2. Лисицкий, Л. М. [Фрагменты работ] / Л. М. Лисицкий // Мастера советской архитектуры об архитектуре. Избранные отрывки из писем, статей, выступлений и трактатов: в 2 т. – Т. 2. Советская архитектура. – М.: Искусство, 1975. – С. 128–153.
3. Докучаев, Н. В. [Фрагменты работ] / Н. В. Докучаев // Мастера советской архитектуры об архитектуре. Избранные отрывки из писем, статей, выступлений и трактатов: в 2 т. – Т. 2. Советская архитектура. – М.: Искусство, 1975. – С. 186–210.
4. Кринский, В. Ф. [Фрагменты работ] / В. Ф. Кринский // Мастера советской архитектуры об архитектуре. Избранные отрывки из писем, статей, выступлений и трактатов: в 2 т. – Т. 2. Советская архитектура. – М.: Искусство, 1975. – С. 105–127.
5. Ладовский, Н. А. [Фрагменты работ] / Н. А. Ладовский // Мастера советской архитектуры об архитектуре. Избранные отрывки из писем, статей, выступлений и трактатов: в 2 т. – Т. 2. Советская архитектура. – М.: Искусство, 1975. – С. 337–364.
6. Гинзбург, М. Я. [Фрагменты работ] / М. Я. Гинзбург // Мастера советской архитектуры об архитектуре. Избранные отрывки из писем, статей, выступлений и трактатов: в 2 т. – Т. 2. – М.: Искусство, 1975. – С. 266–320.
7. Никольский, А. С. [Фрагменты работ] / А. С. Никольский // Мастера советской архитектуры об архитектуре. Избранные отрывки из писем, статей, выступлений и трактатов: в 2 т. – Т. 1. – М.: Искусство, 1975. – С. 481–504.

Дополнительная литература

1. Александр Родченко: Ракурсы // Формальный метод: антология русского модернизма. – Том II. Материалы / под ред. С. А. Ушакина. – Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2016. – 934 с. – С. 681–815.
2. Варвара Степанова: Фактура // Формальный метод: антология русского модернизма. – Том II. Материалы / под ред. С. А. Ушакина – Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2016. – 934 с. – С. 816–910.
3. Владимир Татлин: Органичность // Формальный метод: антология русского модернизма. – Том III. Технологии / под ред. С. А. Ушакина – Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2016. – 906 с. – С. 851–892.
4. Гинзбург, М. Я. Ритм в архитектуре / М. Я. Гинзбург. – М.: Среди коллекционеров, 1922. – Ч. 1–2. – 119 с.
5. Гинзбург, М. Я. Стилъ и эпоха. Проблемы современной архитектуры [Электронный ресурс] / М. Я. Гинзбург. – М.: Государственное издательство, [1924]. – 238 с. – Режим доступа: <http://tehne.com/event/arhivsyachina/ginzburg-m-ya-ritm-v-arhitecture-1923>. – Дата доступа: 16.11.2017.

6. Казимир Малевич: Беспредметность / Формальный метод: антология русского модернизма. – Том I. Системы / под ред. С. А. Ушакина. – Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2016. – 956 с. – С. 705–844.
7. Малевич, К. Собрание сочинений в 5 т. / К. Малевич. – М.: Гилея, 1995–2004. – Т. 1. Статьи, манифесты, теоретические сочинения и другие работы. 1913–1929. – М.: Гилея, 1995. – 393 с. – Т. 2. Статьи и теоретические сочинения, опубликованные в Германии, Польше и на Украине. 1924–1930. – М.: Гилея, 1998. – 372 с. – Т. 3. Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой. С приложением писем К. С. Малевича к М. О. Гершензону (1918–1924). – М.: Гилея, 2000. – 389 с. – Т. 4. Трактаты и лекции первой половины 1920 – х годов : С приложением переписки К. С. Малевича и Эль Лисицкого (1922–1925). – М.: Гилея, 2003. – 358 с. – Т. 5. Произведения разных лет: Статьи. Трактаты. Манифесты и декларации. Проекты. Лекции. Записи и заметки. Поэзия. – М.: Гилея, 2004. – 619 с.
8. Паперный, В. Культура Два / В. Паперный. – М.: Новое литературное обозрение, 2016. – 416 с.
9. Хан-Магомедов, С. О. Архитектура советского авангарда: книга 1: Проблемы формообразования. Мастера и течения / С. О. Хан-Магомедов. – М.: Стройиздат, 1996. – 709 с.
10. Хан-Магомедов, С. О. ВХУТЕМАС. Книга первая / С. О. Хан-Магомедов. – М.: Ладыя, 1995. – 343 с.
11. Хан-Магомедов, С. О. Конструктивизм – концепция формообразования / С. О. Хан-Магомедов. – М.: Стройиздат, 2003. – 576 с.
12. Хан-Магомедов, С. О. Пионеры советского дизайна / С. О. Хан-Магомедов. – М.: Галарт, 1995. – 424 с.
13. Хан-Магомедов, С. О. Рационализм. (рацио – архитектура). «Формализм» / С. О. Хан-Магомедов. – М.: Архитектура – С, 2007. – 496 с.
14. Хан-Магомедов, С. О. Супрематизм и архитектура (проблемы формообразования) / С. О. Хан-Магомедов – М.: Архитектура – С, 2007. – 520 с.
15. Эль Лисицкий: Обратимость / Формальный метод: антология русского модернизма. – Том III. Технологии / под ред. С. А. Ушакина – Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2016. – 906 с. – С. 9–220.
16. Vöhringer, M. Avantgarde und Psychotechnik. Wissenschaft, Kunst und Technik der Wahrnehmungsexperimente im postrevolutionären Russland / M. Vöhringer. – Göttingen: Wallstein, 2007. – 277 S.

Второй этап теоретического осмысления феномена дизайна: неофункционализм и его критика

От стайлинга к неофункционализму. Идеи системного подхода в дизайне. Новая постановка задач в индустрии и рефлексивное развитие методологии дизайна. Второй этап сциентизации дизайна. Развитие теории кибернетики и тео-

рии систем. Расцвет системного подхода в 60 – е годы XX в. Дидактическая концепция подготовки дизайнера и методики преподавания.

Первые работы по методологии дизайна в англосаксонском мире. «Движение за методы дизайна».

Джон Крис Джонс (р. 1927) и его книга «Методы дизайна: семена человеческого будущего» (1970). Новые методы дизайна и проектирование. Трудности проектирования. Отличие дизайна от искусства, естественных и формальных наук. Эволюции ремесла и чертёжный способ проектирования. Необходимость новых методов дизайна. «Проектирование проектирования» (1991), «Интернет и все остальные» (2000).

Кристофер Александер (р. 1936) и его работы «Заметки о синтезе формы» (1964). «Язык шаблонов» (1977). Язык шаблонов и иерархия шаблонов. Инвариантность шаблонов. Структура шаблонов и выбор языка для проекта. «Новая теория городского дизайна» (1987). Квадралогия «Природа порядка» (2002–2005).

Методология дизайна в немецком культурном пространстве. Принцип единства формы и контекста. Методология Ульмской школы (1953–1968) и её влияние на развитие методики дизайна в 50–80 годы XX в. Немецкая версия «методологии дизайна». Теоретические изыскания и теоретические концепции Ханса Гугелота (1920–1965), Отто Айхера (1922–1991), Хорста Риттеля (1930–1990), Томаса Мальдонадо (р. 1922) и Ги Бонсипе (р. 1934).

«Информационная эстетика» и проблема квантифицируемости визуальных феноменов. Теоретические концепции Макса Бензе (1910–1990) и Абрахама Моля (1920–1992).

«Критическая теория дизайна» Вольфганга Фрица Хауга (р. 1936). «Критика эстетики товаров» (1971).

Йохен Грос (р. 1944) и развитие теории «расширенного функционализма».

Литература

1. Александер, К. Язык шаблонов. Города. Здания. Строительство / К. Александер, С. Исикава, М. Силверстайн. – М.: Студия Артемия Лебедева, 2014. – 1096 с. – <http://padaread.com/?book=213684&pg=3>. – Дата доступа: 25.11.2017.
2. Джонс, Дж. К. Инженерное и художественное конструирование. Современные методы проектного анализа / Дж. К. Джонс. – М.: Мир, 1976. – 374 с.
3. Джонс, Дж. К. Методы проектирования / Дж. К. Джонс. – М.: Мир, 1986. – 326 с.
4. Моль, А. Социодинамика культуры / А. Моль. – М.: ЛКИ, 2008. – 416 с.

Дополнительная литература

1. Аронов, В. Р. Дизайн в культуре XX века. 1945–1990 / В. Р. Аронов. – М.: Д. Аронов, 2013. – 405 с.
2. Аронов, В. Р. Теория проектирования Томаса Мальдонадо. Из XX в XXI

- век / В. Р. Аронов // Аронов, В. Р. Проблемы дизайна – 6. – М.: НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, 2011. – С. 7–53.
3. Гафаров, Х. С. К проблеме трансформации дискурса академической дисциплины «Теория и методология дизайна» / Х. С. Гафаров // Гуманитарные технологии в образовании и социосфере: сб. науч. ст. / редкол.: О. И. Уланович (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2016. – С. 140–146.
  4. Моль, А. Теория информации и эстетическое восприятие / А. Моль. – М.: Мир, 1966. – 352 с.
  5. Моль, А. Искусство и ЭВМ / А. Моль, В. Фукс, М. Касслер. – М.: Мир, 1975. – 557 с.
  6. Adams, K. Non – functional Requirements in Systems Analysis and Design / K. Adams. – Berlin: Springer, 2015. – 264 p. – Chapter 2. Design Methodologies. – P. 15–43.
  7. Cross, N. A History of Design Methodology / N. Cross // Design Methodology and Relationships with Science / Ed. by M. J. de Vries, N. Cross. – Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1993. – 327 p. – P. 15–27.

Диверсификация дизайна

Критика функционализма и дискуссия об экологии. Антропологический аспект дизайна. Развитие визуальных коммуникаций. 70–80 гг.: влияние критической теории, «лингвистического поворота» (*linguistic turn*), визуального и семиотического поворотов и идей постмодернизма на смену парадигмы в методологии дизайна. Применение семиотических, герменевтических и феноменологических методов.

Эстетизация практического дизайна в 70-е годы XX в. Виктор Папанек: философия «экологического дизайна» и неприятие дизайна потребительской культуры. Символическое значение продуктов потребления. Взаимодействие практики и теории дизайна и визуальных исследований.

Семантический аспект дизайна и его развитие в обществе потребления 80-е годы. Распространение идеи постмодернизма в сфере дизайна. Появление новой формы графического дизайна. Медиадизайн как новая форма графического дизайна. Формирование области новых динамических медиа. Визуальные, вербальные, аудиовизуальные коммуникации. Становление коммуникативного дизайна. Роль дизайна в формировании идентичности. Развитие эмоционального дизайна в 90-е годы.

Литература

1. Дженкс, Ч. Язык постмодерной архитектуры / Ч. Дженкс. – М.: Стройиздат. 1985. – 136 с.
2. Нельсон, Дж. Проблемы дизайна / Дж. Нельсон. – М.: Искусство, 1971. – 208 с.

3. Папанек, В. Дизайн для реального мира / В. Папанек. – М.: Д. Аронов, 2004. – 416 с.

Дополнительная литература

1. Аронов, В. Р. Дизайн в культуре XX века. 1945–1990 / Д. Аронов. – М.: Д. Аронов, 2013. – 405 с.

2. Бодрийяр, Ж. Система вещей / Ж. Бодрийяр. – М.: Рудомино, 2001. – 218 с.

3. Гафаров, Х. С. Теории дизайна: от «методологии дизайна» к «оффенбахскому подходу» / Х. С. Гафаров // Гуманитарные технологии в образовании и социосфере: сборник научных статей. – Минск: БГУ, 2017. – С. 140–146.

4. Тоффлер, Э. Шок будущего / Э. Тоффлер. – М.: АСТ, 2008. – 560 с.

«Художественное конструирование» ВНИИТЭ (1962–1992)

Художественное конструирование. Всесоюзный институт технической эстетики (ВНИИТЭ, 1962–1992). Журнал «Техническая эстетика» (1964). Мстислав Федоров (р. 1928), Эльген Григорьев (р. 1935): аксиоморфологическая концепция. Взаимосвязь морфологии и аксиологии предмета. Леонид Безмоздин: аксиоморфологическая теория дизайна. Исследования в области эргономики: Владимир Мунипов (1931–2012), Владимир Зинченко (1931–2014).

Теоретики методики художественного конструирования. Георгий Щедровицкий (1929–1994): необходимость специальных методологических исследований в области дизайна. Проектирование предметов как задача дизайна. Место дизайна в социальной деятельности. Конструирование предметной области теории дизайна. Форма и содержания будущей теории дизайна. Сфера научных исследований теории дизайна. Перспективы развития теории дизайна.

Лев Кузьмичёв (р. 1937). Теория системного проектирования и развитие системного подхода. Структура дизайн – программы.

Олег Генисаретский (р. 1942) о ситуации в советской науке 60 – х годов. Истоки и специфика «методологического» мышления в дизайне. Смена парадигмы в теории дизайна начала 70 – х годов. Значение теоретической и методологической работы 60 – х годов для современного дизайна.

Литература

1. Генисаретский, О. И. На перекрестке путей / О. И. Генисаретский // Теоретические и методологические исследования в дизайне. Избранные материалы. – М.: Школа культурной политики, 2004. – С. 357–362. – Режим доступа: <http://prometa.ru/olegen/publications/98>. – Дата доступа: 24.12.2017.

2. Щедровицкий, Г. П. Избранные труды. Часть III. Наука. Инженерия. Проектирование. Организация. Методологическая картина дизайна / Г. П. Щедровицкий. – М.: Школа культурной политики, 1995. – 800 с. – С. 317–328.

Дополнительная литература

1. Безмоздин, Л. Н. Художественно – конструктивная деятельность человека / Л. Н. Безмоздин. – Ташкент: ФАН, 1975. – 244 с.
2. Войненко, В. М. Эргономические принципы конструирования / В. М. Войненко, В. М. Мунипов. – Киев: Техника, 1988. – 119 с.
3. Генисаретский, О. И. Дизайн и культура. Работы разных лет / О. И. Генисаретский. – М.: ВНИИТЭ, 1994. – 356 с.
4. Генисаретский, О. И. Экология культуры. Теоретические и проектные проблемы / О. И. Генисаретский. – М.: Всероссийский институт культурологии, 1991. – 153 с.
5. Дизайн: очерки теории системного проектирования. – Л.: ЛВХПУ, 1983. – 184 с.
6. Зинченко, В. П. Методологические проблемы эргономики / В. П. Зинченко, В. М. Мунипов. – М.: Знание, 1974. – 64 с.
7. Методика художественного конструирования / Ю. Б. Соловьев [и др.]. – М.: ВНИИТЭ, 1978. – 334 с.
8. Методика художественного конструирования: Дизайн – программа / под ред. Л. А. Кузьмичёва. – М.: ВНИИТЭ, 1987. – 172 с.
9. Мунипов, В. М. Эргономика: человекоориентированное проектирование техники, программных средств и среды / В. М. Мунипов, В. П. Зинченко. – М.: Логос, 2001. – 356 с.
10. Средства дизайн-программирования / под ред. Л. А. Кузьмичёва. – М.: ВНИИТЭ, 1987. – 84 с.
11. Теоретические и методологические исследования в дизайне в двух частях: Избранные материалы. – Вып. 61. – М.: ВНИИТЭ, 1990. – Часть 1. – 390 с.
12. Теоретические и методологические исследования в дизайне. Избранные материалы. – М.: Школа культурной политики, 2004. – 372 с.
13. Щедровицкий, Г. П. Избранные труды / Г. П. Щедровицкий. – М.: Школа культурной политики, 1995. – 800 с.

«Художественное проектирование» сенежской студии (1964–1994)

Мастерская средового дизайна в Центральной учебно – экспериментальной студии Союза художников СССР (Сенежская студия) (1964–1994). Журнал «Декоративное искусство СССР» (1957–1993).

Понятие материально-художественной культуры. Принцип «открытой формы» художественного проектирования. Основные положения Сенежской студии. Изобразительное искусство как основа творческой деятельности. Проектирование как явление родственное театральному творчеству. Макет как художественное произведение. Художественное проектирование между архитектурой и традиционным дизайном.

Теоретики художественного проектирования: Евгений Розенблюм (1919–

2000), Карл Кантор (1922–2008), Вячеслав Глазычев (1940–2012).

Евгений Розенблюм о различении мира вещей и мира предметов. Визуальное мышление художника и специфика художественного проектирования. Различение «художественного конструирования» и «художественного проектирования». Основные положения концепции художественного проектирования. Язык предметного (вещного) мира и язык проекта. Различение научного, инженерного и художественного знания. Сфера применения принципов художественного проектирования.

Карл Кантор: дизайн как образованию второго порядка. Зависимость проектной культуры от культуры общества. Конкретно-исторические культуры как воплощение различных «протопроектов».

Литература

1. Кантор, К. М. Проектность русской культуры. О причинах нереализуемости отечественного дизайна / К. М. Кантор. – Режим доступа: http://web.archive.org/web/20030514050208/http://sreda.boom.ru/libr/philosophy/libr_kantor_russian.htm. – Дата доступа: 24.12.2017.

2. Розенблюм, Е. А. Художник в дизайне: Опыт работы Центральной учебно – экспериментальной студии художественного проектирования на Сенеже / Е. А. Розенблюм. – М.: Искусство, 1974. – 176 с. – Очерк первый. Художественное проектирование. – С. 11–34.

Дополнительная литература

1. Глазычев, В. Л. Дизайн как он есть / В. Л. Глазычев. – М.: Европа, 2011. – 319 с.

2. Кантор, К. М. Красота и польза: Социологические проблемы материально – художественной культуры / К. М. Кантор. – М.: Искусство, 1967. – 279 с.

3. Кантор, К. М. Тысячеглазый Аргус: Искусство и культура. Искусство и религия. Искусство и гуманизм / К. М. Кантор. – М.: Советский художник, 1990. – 195 с.

4. Кантор, К. М. Правда о дизайне. Дизайн в контексте культуры доперестроечного тридцатилетия (1955–1985) / К. М. Кантор. – М.: АНИР, 1996. – 284 с.

5. Розенблюм, Е. А. Художник в дизайне / Е. А. Розенблюм. – М.: Искусство, 1974. – 176 с.

6. Рунге, В. Ф. Основы теории и методологии дизайна // В. Ф. Рунге, В. В. Сеньковский. – М.: МЗ-Пресс, 2003. – 253 с. – Раздел 5. Теоретические концепции отечественного дизайна 1960–80-х годов. – С. 68–73.

Третий этап теоретического осмысления феномена дизайна

Информационный «взрыв» и дигитализация культуры. Возрастание значения интерпретации знаков и контекста в дизайн – исследованиях. Дигитализа-

ция информационных и коммуникативных технологий и их влияние на основы формообразования. Необходимость нового дизайна для новых медиа. Глобализация рынка.

Теоретические исследования Луциуса Буркхарда (1925–2003) и Ги Бόνсипе. Теория дизайна Хорста Ритера (1930–1990). Концепция эвристического мышления: дизайн – мышление (*design thinking*). Использование риторики как классической теории коммуникации в сфере дизайна. Дизайн как предмет исследования. Двойственность методологии дизайна: необходимость обоснования физических действий и проективного мышления. Дизайн как предмет новой рефлексии. Интердисциплинарность и трансдисциплинарность дизайна: требование коммуникации и дисциплинарности в отношении понятийного аппарата и методологии. Дизайн как мировоззрение.

Литература

1. Аронов, В. Р. Концепции современного дизайна. 1990–2010 / В. Р. Аронов. – М.: Артпроект, 2011. – 224 с.
2. Безмоздин, Л. Н. В мире дизайна / Л. Н. Безмоздин. – Ташкент: ФАН, 1990. – 325 с.
3. Полеухин, А. А. Развитие коммуникативного дизайна / А. А. Полеухин // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. – 2009. – № 115. – С. 289–299.
4. Теоретические и методологические исследования в дизайне / сост. О. И. Генисаретский, Е. М. Бизунова. – М.: ШКП, 2004. – 371 с.

Дополнительная литература:

1. Гафаров, Х. С. Вызовы глобализации и пролиферация дизайна / Х. С. Гафаров // Актуальные проблемы дизайна и дизайн – образования: сборник научных статей по материалам I Международной научно – практической конференции, Минск, 26–28 апреля 2017 г. – Минск: БГУ, 2017. – С. 13–24.
2. Коськов, М. А. Дизайн. Основы теории: учебное пособие / М. А. Коськов, А. А. Полеухин – СПб.: Политехнический университет, 2009. – 308 с.
3. Рунге, В. Ф. Основы теории и методологии дизайна / В. Ф. Рунге, В. В. Сеньковский. – М.: МЗ – Прогресс, 2001. – 252 с.
4. Чернышёв, О. В. Дизайн – образование: новая модель профессиональной подготовки дизайнеров: учебное пособие / О. В. Чернышёв. – Минск: Пропилеи, 2006. – 279 с.
5. Чернышёв, О. В. Концептуальный дизайн: опыт разработки базовой модели и учебно – методического обеспечения профессиональной подготовки дизайнеров в Республике Беларусь / О. В. Чернышёв. – Минск: ЕГУ, 2004. – 151 с.

3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

Вопросы по курсу «История искусства»

1. Искусство как феномен культуры
2. Типология искусства
3. Категория стиля в искусстве
4. Искусство первобытного общества
5. Искусство Древнего Египта
6. Крито – микенское искусство
7. Искусство Древней Греции архаического периода
8. Искусство Древней Греции периода классики
9. Искусство Эллинистического периода
10. Искусство Древнего Рима периода республики
11. Искусство Древнего Рима периода империи
12. Изобразительное искусство Византии
13. Романский стиль в европейском искусстве
14. Готический стиль в искусстве Западной Европы
15. Искусство Беларуси IX – нач. XIII вв. Полоцкая и Гродненская архитектурные школы
16. Искусство Беларуси XIII–XVI веков. Замковая и храмовая архитектура: виды сооружений, стилистическая характеристика памятников
17. Искусство Проторенессанса в Италии.
18. Раннее Возрождение в Италии: архитектура, скульптура, живопись.
19. Высокое возрождение в Италии
20. Маньеризм в искусстве 16 века.
21. Искусство Северного Возрождения: Нидерланды.
22. Северное Возрождение в Германии.
23. Белорусское Возрождение: особенности развития искусства
24. Стиль барокко в европейском искусстве XVII в. Формирование национальных художественных школ. Италия.
25. Реализм голландской живописи XVII века: жанрово – тематическое разнообразие, стилистические особенности. «Малые» голландцы.
26. Барокко в искусстве Фландрии 17 века.
27. Искусство Испании XVII в.
28. Барокко в искусстве Беларуси: архитектура
29. Барочная белорусская скульптура.
30. «Низовое» барокко в искусстве Беларуси.
31. Особенности белорусской национальной школы иконописи
32. Сарматский портрет на территории Беларуси: генезис, эволюция, стилистика
33. Классицизм в европейском искусстве XVII – XIX вв. Принципы эстетики классицизма.

- 34.Классицизм в белорусском искусстве 19 века.
- 35.Идеи Просвещения и европейская художественная стилистика XVIII века. Просветительский реализм.
- 36.Рококо в искусстве Франции 18 века.
- 37.Романтизм в искусстве XIX в.: национальная специфика
- 38.Реалистическая живопись Франции .XIX в. Мастера Барбизонской школы. Передвижники
- 39.Импрессионизм в искусстве 19 века. Принципы эстетической программы импрессионизма.
- 40.Постимпрессионизм в европейском искусстве 19 века
- 41.Творчество прерафаэлитов в искусстве 19 века.
- 42.Белорусское реалистическое искусство 19 века.
- 43.Стиль модерн в европейском искусстве
- 44.Модернизм: характеристика стилевых направлений. Модернизм в Беларуси
- 45.Фовизм и экспрессионизм в искусстве XX века.
- 46.Абстракционизм в искусстве модернизма: основные направления и представители
- 47.Футуризм в европейском искусстве модернизма
- 48.Дадаизм и сюрреализм в европейском искусстве XX века
- 49.Социалистический реализм в искусстве Беларуси
- 50.Постмодернизм в искусстве XX века

Вопросы по курсу «История дизайна»

1. Первобытные культуры. Рост сложности предметного мира и неолитическая революция.
2. Канонический тип деятельности в системе ручного производства и его основные особенности
3. Ремесленный период в истории дизайна.
4. Средневековье в европейской материально – художественной культуре.
5. Предыстория проектной деятельности. Развитие ремесла, науки и техники в эпоху Возрождения
6. Научная революция XVII и промышленный переворот XVIII веков. Парадигматический характер Нового времени и его влияние на формирование предметного мира
7. «Всемирные выставки», как новые факторы мировой торговли и их влияние на развитие урбанистической культуры, индустриального производства и массовых коммуникаций
8. Развитие науки и техники в конце XIX века. Движение «Искусств и ремёсел» в Англии и его влияние на развитие дизайна
9. Эстетика техники конца XIX начала XX века. Формирование раннего функционального дизайна. Чикагская школа архитектуры.
10. Становление дизайна как нового вида проектной и художественно –

- практической деятельности. Германский Веркбунд.
11. Развитие дизайна в послереволюционной России 1920 – х гг. Производственное искусство и конструктивизм.
  12. Формирование признаков современного дизайна в условиях социальных преобразований в Германии
  13. Становление промышленного дизайна в США в первой половине XX в. Пионеры профессиональной дизайн – деятельности.
  14. Советский дизайн 1930 – 50х гг. Метрополитен, авиация и автотранспорт.
  15. Особенности развития дизайна в Великобритании. Новые формы сотрудничества промышленности и дизайна.
  16. Развитие индустриального и коммерческого дизайн в США в 1950 – 80гг. «Стайлинг» и общество потребления.
  17. Немецкий неофункционализм и концепция «хорошей формы» в дизайне. Стилль «Браун» и Ульмская школа
  18. Скандинавский дизайн. Региональные особенности и общие принципы в работе ведущих дизайнеров Дании, Швеции, Финляндии. Инклюзивный дизайн
  19. Развитие дизайна во Франции в послевоенный период. Новые тенденции в индустриальной архитектуре, автомобилестроении и проектировании одежды
  20. Итальянская линия в дизайне. Альтернативные и радикальные течения в итальянском дизайне 60 – 80 – х годов
  21. Феномен японского дизайна. Взаимодействие национальной традиции и мировой инновационной и индустриальной модели
  22. Европейский дизайн 80 – 90 – х годов XX века. Возникновение пост-модернистских, экологических и антирыночных тенденции в практике дизайна
  23. Становление и развитие дизайна в БССР и СССР в 60 – 80 гг. XX века
  24. Проблемы идентичности в развитии дизайна в Республике Беларусь на современном этапе
  25. Глобальные трансформации мирового дизайн в 1990–2010 гг. Новая человеко – ориентированная парадигма в деятельности дизайнера

Вопросы по курсу «Теория и методология дизайна»

1. Базовые понятия дизайна. Дизайн в системе современной культуры
2. Методологические основания теории дизайна
3. Эстетические основания теории дизайна
4. Философские основания теории дизайна
5. Антропологические основания теории дизайна
6. Социологические основания теории дизайна
7. Ранний американский функционализм
8. Ранний немецкий функционализм
9. Британское движение «искусств и ремёсел» (*Arts & Crafts*)
10. Теоретическое осмысление феномена дизайна в рамках классического функционализма: группа «Стиль» (1917–1931) и школа Баухаус (1919–1933)
11. Теории архитекторов Баухауса и их влияние на теорию дизайна
12. Теории художников Баухауса и их влияние на теорию дизайна
13. Дидактическая программа Витебского художественно – практического института и группы УНОВИС (1919–1922)
14. Теоретические достижения пионеров советского дизайна. Деятельность ВХУТЕМАСа и ВХУТЕИНа (1920–1930)
15. «Пролеткульт» (1917–1932) и «Производственное искусство» в истории советского авангарда
16. Конструктивизм как художественное и архитектурное течение
17. Супрематизм как концепция стилирования предметно – пространственной среды
18. «Рационализм» (рацио – архитектура) как архитектурное течение
19. Ульмская школа дизайна (1953–1968), её теоретические и практические достижения
20. Неофункционализм и его критика. «Смена парадигмы» в методологии дизайна в 70 – е гг XX века
21. Эстетизация предметного мира. Эстетический аспект дизайнерской деятельности
22. Семантизация предметного мира. Знаки и символы как функции предметов
23. ВНИИТЭ (1962–1991): концепция художественного конструирования
24. Сенежская студия дизайна (1964–1992): концепция художественного проектирования
25. Глобализация и необходимость новой теории дизайна

Учебное издание

Гафаров Хасан Сабирович

Воробьёва Ольга Анатольевна

Голубев Владимир Владимирович

**ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА**

**для направления специальности
1-19 01 01-04 «Дизайн (коммуникативный)»**

В авторской редакции

Ответственный за выпуск *А. В. Мозговая*

Подписано к печати 21.05.2018. Формат 60X84/16. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 5,11. Уч.-изд. л. 4,73. Тираж 50 экз. Заказ

Белорусский государственный университет.
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/270 от 03.04.2014.
Пр. Независимости, 4, 220030, Минск.

Отпечатано с оригинал-макета заказчика
на копировально-множительной технике
Белорусского государственного университета.
Ул. Курчатова 5, 220108, Минск.