

Лаврентьев, А. Н.

История дизайна : учеб. пособие / А. Н. Лаврентьев. — М.: Гардарики, 2006. — 303 с. : ил.

Курс истории дизайна охватывает период с древнейших времен, начала предметно-художественной деятельности человека, до рубежа XX—XXI вв. Представлены основные исторические эпохи, стилевые направления, тенденции в дизайне, а также ключевые фигуры. Отдельные главы посвящены эволюции отечественного дизайна, его месту в развитии мирового дизайна. В конце книги дается небольшой словарь ведущих стилей и стилевых направлений в искусстве и дизайне XX в.

Для студентов художественных вузов, специалистов в области дизайна и всех, интересующихся историей искусства.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	
Путешествие в мир дизайна.....	5

ЧАСТЬ I

Дизайн и зарождение проектной деятельности

Глава 1. Что такое дизайн и что считать его историей	11
Определение дизайна	11
Кто же первый дизайнер?.....	14
Вещь как инструмент	15
Вещи как связующее звено между людьми	17
Протодизайн и технология. Плетенки и шарниры	18
Вопросы и задания	21
Литература	21
Глава 2. От канона — к началам проектирования.....	23
Канон, ремесло и функциональные факторы	23
Картина мира и создание механизмов.....	28
Вопросы и задания	33
Литература	34
Глава 3. Промышленная революция: конструирование, массовое производство и эстетика машин	35
Массовое производство и мануфактуры	35
Проект Петра I.....	36
Всемирные выставки и Хрустальный дворец ..	39
Транспорт и связь — рационализация и инфраструктура ..	43
Изобретательский бум	45
Красота в технике	48
Вопросы и задания	52

Литература	52
------------------	----

ЧАСТЬ II

Дизайн и проблемы стиля. Технология и культура

Глава 1. История фотографии: технология, дизайн и эволюция	
видения.....	55
Рождение фотографии	55
Первые шаги фотоискусства. Фотоателье как театр и галерея	57
Массовая фотография. Фотография как визуальная память	60
Вопросы и задания	62
Литература	62
Глава 2. Строгановское училище и художественно- промышленное образование.....	63
Организация и этапы эволюции Строгановского училища.....	63
Рисунок как центральная художественная дисциплина.....	65
Стиль, стилизация, орнамент	68
Вопросы и задания	72
Литература	72
Глава 3. Европа и стиль модерн: «короткое замыкание»	73
Общие признаки стиля	73
Предыстория стиля	75
Расцвет стиля. Композиция интерьера и «мелочи жизни»	77
Модерн и функционализм. Создание «Веркбунда».....	81
Вопросы и задания	84

Литература	84
Глава 4. Русский модерн: поиски стиля.....	85
Дизайн и техника.....	85
Неорусский стиль как предшественник модерна	89
Сказочный стиль в русском модерне	91
Модерн и интерьер, европейский вариант	94
Вопросы и задания	98
Литература	98

ЧАСТЬ III

Дизайн и авангардное искусство XX в.

Глава 1. Футуризм: симультанизм (одновременность восприятия)	
и концепция динамической формы	101
«Измы» XX в. и дизайн.....	101
Идеи футуризма.....	103
Футуризм, театр и предметно-пространственное	
творчество	105
Будетлянские книги, или Лаборатория графического	
дизайна.....	106
Вопросы и задания	110
Литература	110
Глава 2. Супрематизм и «Де Стил»: два взгляда	
на геометрию	112
Концепция супрематизма и предметный мир.....	112
От УНОВИСа — к ГИНХУКу.	
Школа и научно-художественные эксперименты.....	114
«Де Стил»: особенности пластического языка. Универсальность	
графического и объемного	
формообразования.....	118

Вопросы и задания	123
Литература	123
Глава 3. «Конструкция есть современное мировоззрение»	124
Что такое конструктивизм?	124
Абстрактные конструкции — первый этап формирования концепции конструктивизма.....	125
Проект памятника III Интернационалу	129
Теория конструктивизма	132
Конструктивизм — ранний функционализм	136
Вопросы и задания	139
Литература	140
ЧАСТЬ IV	
У истоков функционализма. Модернизм и становление дизайна как профессиональной деятельности	
Глава 1. «Баухауз»: прообраз дизайнерской школы.....	143
От экспрессионизма — к дисциплине форм.....	143
Дессау: институт промышленного дизайна	148
Вопросы и задания	152
Литература	152
Глава 2. Московский ВХУТЕМАС — школа конструктивизма	153
История школы.....	153
Пропедевтические курсы	154
Проектирование как профилирующая дисциплина.....	157
Культура вещи и культура материала	160
Вопросы и задания	163
Литература	164
Глава 3. Советский дизайн и выставка 1925 г. в Париже	165

Экспозиция.....	165
Одежда и ткань.....	168
Графический дизайн, реклама и торговля	171
Мебель	173
Вопросы и задания	175
Литература	175
Глава 4. От ар деко до аэростиля.....	176
От кубизма — к функционализму	176
Промышленный дизайн.....	180
Пионеры обтекаемых форм	182
Вопросы и задания	185
Литература	185
Глава 5. Советский дизайн 1930-х гг.	186
Дизайн и общество	186
На переломе стиля.....	187
Метро.....	189
Транспортный дизайн и аэродинамика	190
Уникальные объекты: «Максим Горький» и ОСГА-25	193
Быт и городской дизайн	194
Вопросы и задания	196
Литература	196

ЧАСТЬ V

Национальные модели дизайна и глобальное поле деятельности

Глава 1. Скандинавский функционализм.....	199
Эстетика дома	200
Традиционные и новые материалы	201
Лучшее для большинства	202

Вопросы и задания	205
Литература	205
Глава 2. Дизайн США: искусство, наука, технология	
и коммерция	206
Первое поколение дизайнеров — чародеи формы	206
«Американская мечта» и автомобиль	211
1950-е годы: «золотой век» дизайна	214
Искусство, наука и технология как источник идей и форм	
в дизайне	217
Вопросы и задания	221
Литература	221
Глава 3. Великобритания: дизайн на службе общества	222
Музей дизайна	222
Дизайн: проблемы организации деятельности	223
Образцы британского дизайна	225
От поп-арта до «нового» дизайна	227
Дизайн-студии: новые идеи	230
Вопросы и задания	232
Литература	232
Глава 4. Германия — страна функционализма	233
Традиции немецкого дизайна	233
Ульмская школа	234
Дитер Рамс и стиль компании «Браун». Идеал дизайна	
1960-х гг.	236
Системный подход и человеческий фактор	238
Вопросы и задания	242
Литература	242
Глава 5. Дизайн на французский манер	243

1950-е годы. Возрождение дизайна	243
Автомобильный дизайн	244
Системный дизайн	246
Филипп Старк и его философия дизайна	249
Вопросы и задания	251
Литература	251
Глава 6. Итальянский дизайн как национальный вид	
спорта	252
Послевоенные годы: «Оливетти», «Фиат» и другие.....	252
Изобретательность и технология формообразования	256
Предмет и пространство: умные вещи	258
Авангардный дизайн.....	260
Две стратегии проектирования	262
Вопросы и задания	264
Литература	264
Глава 7. Японский дизайн: традиционная и актуальная	
проектная культура.....	265
Круговорот традиций и современности	265
Освоение европейских и американских технологий	267
Обретение самостоятельности	269
Стиль, образы и технология постиндустриального	
мира	270
Вопросы и задания	273
Литература	274
Глава 8. Советский дизайн: мечты, эксперименты,	
реальность	275
Экспериментальный дизайн транспорта.....	276
Мебель и жилище: реальность и проекты	279
Дизайн в государственной системе	282

Конгресс ИКСИД (ICSID) в Москве	283
Системный дизайн	284
Вопросы и задания	287
Литература	288
Заключение	
Дизайн и инновации	289
Стили и стилевые направления в искусстве и дизайне XX в.....	293